

TACITA DEAN: EL GARABATO DEL FRAILE

Paola Vela Vargas

Resumen

En este artículo se analizará la obra El garabato del fraile (The Friar's Doodle) de Tacita Dean. El interés por esta pieza no solo se produjo como consecuencia de haber conocido a la artista durante una estadía en Santander, España, sino porque además observamos su instalación durante un recorrido en la 55 Bienal de Venecia. En dicha instalación, Dean utiliza un objeto encontrado para reflexionar sobre la imagen y su cambio de valor, abriendo así nuevos significados y preguntas sobre ella. Para ello la mencionada artista utilizó el cine de carácter analógico, medio que pareciera estar confinado a desaparecer en el contexto actual de supremacía digital.

Palabras Claves: Tacita Dean, arte contemporáneo, el garabato del fraile, Bienal de Venecia, cine.

Hoy en día no son pocos los artistas que desde sus prácticas meditan a partir del uso de la tecnología del pasado y producen obras que dialogan con visualidades anacrónicas. En un primer momento lo que podría parecer una oda al esteticismo retro, pasa a un segundo plano cuando volvemos nuestra mirada hacia trabajos con estas características, entendiéndolos como posibles objetos de reflexión. Estos artistas, al utilizar medios considerados pasados de moda, asumen una postura crítica como parte de una estrategia de resistencia frente al avance sin fin de una industrialización que nos hace percibir lo efímero del tiempo con una mayor fuerza.

La obra de Tacita Dean (Canterbury, 1965) siempre está asociada al olvido. Para ello se centra en el uso de diferentes medios (como películas, fotografías, dibujos, textos y objetos encontrados), todos ellos unidos por haber perdido su función, así como de diversos espacios ya carentes de simbología, que ella recupera para otorgarles un nuevo significado (Werner Holzwarth 2012: 64). Desde sus inicios e independientemente al contexto de su época, Dean se posicionó del lado del arte, en su sentido clásico, y ha defendido los alcances y los límites formales de su práctica, utilizando el dibujo y el cine frente a la expansión y la desmaterialización de gran parte de las propuestas artísticas (Enguita 2013:10). Así, la artista ha elaborado una buena cantidad de piezas con imagen en movimiento, centrándose solo en el uso del celuloide, específicamente en la película de 16mm.

▲
*La artista probando la
proyección en 16mm
para presentar su
trabajo a los residentes
en función privada.*

*VELA, Paola.
Tacita Dean
Jardín Villa Iris
Fundación Botín.
Santander,
España(2013)*

A principios del año 2013, Tacita Dean fue la directora invitada para la residencia artística que auspicia la Fundación Botín en la ciudad de Santander, España. Luego de examinar 300 expedientes, seleccionó a 15 artistas provenientes de distintas partes del mundo para participar en su taller. Como parte de ese grupo, pudimos conocerla personalmente durante el verano europeo. En un periodo de dos semanas, cada artista desarrolló un proyecto y recibió asesoramiento de Dean. Los trabajos estuvieron enfocados en el uso de material analógico, con el que se buscaba experimentar y construir algo distinto, vagabundeando en una ciudad desconocida por todos. Además, los seleccionados participamos en una serie de lectures donde ella presentó un panorama completo de su producción (figura n° 1). Terminado el trabajo en Santander, partí hacia Venecia para visitar la 55 Bienal, donde pude ver *El garabato del fraile* que se exhibía en el espacio Giardini.

Dicha obra originalmente fue realizada en el año 2010 para ser instalada en el Monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, bajo la organización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (figura n° 2). Sin embargo, hasta el momento la pieza sigue mostrándose en diferentes espacios lejos del claustro: en galerías, bienales y museos.

El Garabato del Fraile de Tacita Dean instalado en el Monasterio de Silos Burgos, España

*Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2010)
Consulta 8 de diciembre 2014
<<http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/tacita-dean-friars-doodle>>*

Para la Bienal de Venecia, el curador Massimiliano Gioni seleccionó trabajos de 156 artistas, entre ellos el de Dean. Obras de arte contemporáneo estuvieron combinadas con artefactos históricos y objetos encontrados bajo la idea de un museo que reuniera todo el conocimiento del mundo bajo el título "El Palacio Enciclopédico". Para ello Gioni usó como referente la obra del artista autodidacta italo-americano Marino Auriti, quien en 1955 diseñó y patentó un edificio llamado "Pallazzo Enciclopédico" de 700 metros de alto y 16 cuadras de ancho que se construiría en Washington D.C. Auriti quería reunir en ese edificio todo el conocimiento y los descubrimientos históricos del hombre. Finalmente el proyecto nunca se llevó a cabo.

El garabato del fraile es un filme de 13 minutos de duración que se presenta de manera continua en película de 16mm sin sonido y a color. Esta pieza se instala en un espacio oscuro junto con una pequeña silla de madera, un proyector de cine y una pantalla suspendida hacia el centro, sobre la cual se pueden ver las imágenes. El proceso de construcción de dicha pieza empezó cuando Dean visitó por primera vez el famoso monasterio de padres benedictinos en Burgos. Ahí la artista encontró un claustro de espacios de estilo románico y gótico con un cuadrilátero principal que presentaba columnas y podios de piedra donde aparecían múltiples grafitos y marcas.

Meses después de esta primera visita, ella regresó al lugar para hacer un registro fotográfico y recoger datos sobre las incisiones cuya autoría se desconoce (figura n° 3). Hasta el día de hoy se especula con el origen de estas marcas: habrían sido realizadas por artesanos con el fin de calcular el precio de sus servicios, podrían ser tableros de

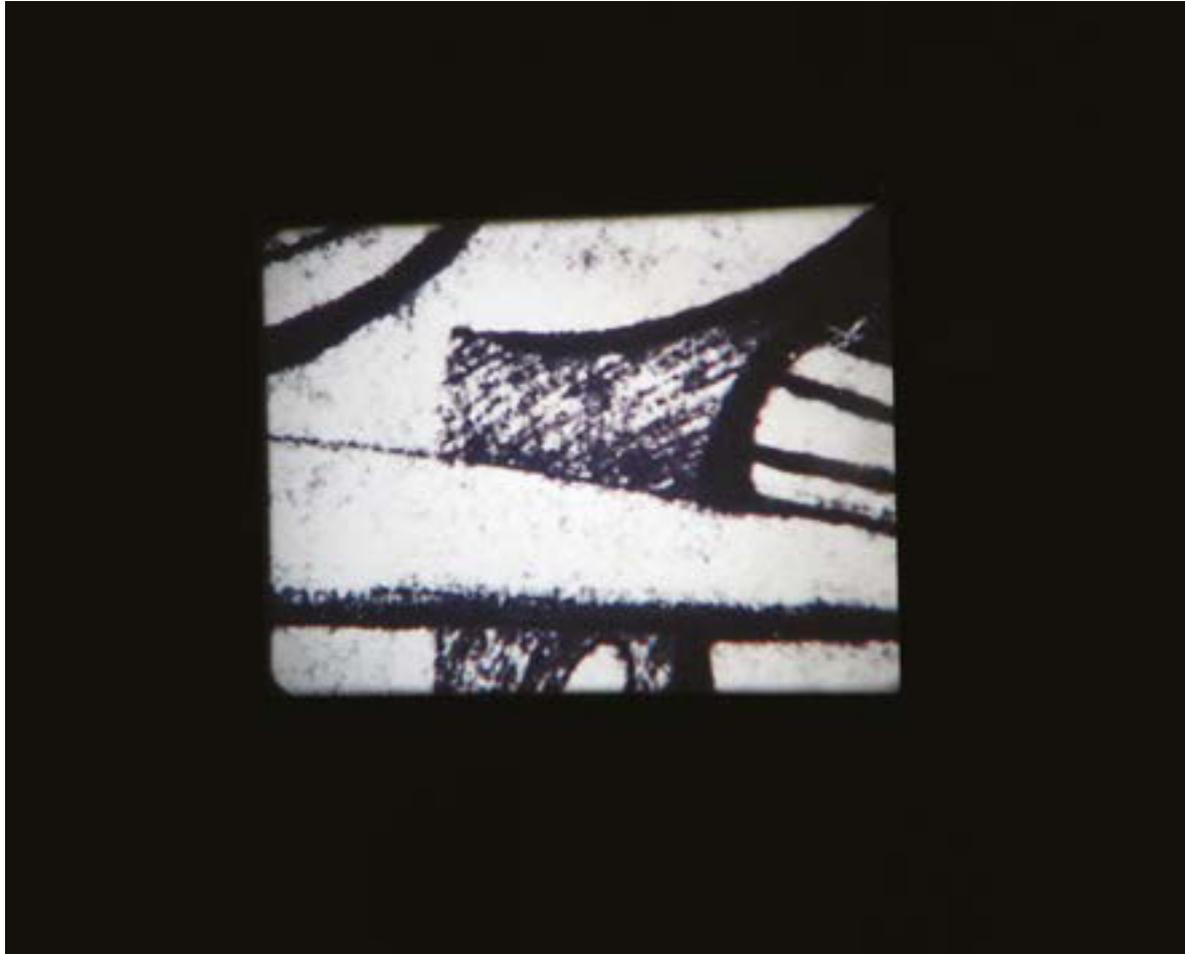

*Incisiones en la
Abadía del Santo
Domingo de Silos*

*Tacita Dean:
El Garabato del Fraile.
Consulta 7 de
diciembre 2014
<<http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/principal/novedades/museos/2010/tacita-dean-el-garabato-del-fraile.html>>*

juego rudimentarios, obra de picapedreros o esbozos de esquemas ornamentales para el claustro (Arribas 2012: 3). Ante esta incógnita, Dean plantea una nueva idea sobre el origen de las marcas, relacionándolas con una experiencia personal. Entonces, propone que estas pudieron haber sido dibujadas por los mismos monjes del monasterio a lo largo de los siglos.

De adolescente, Tacita Dean era una alumna católica, en un internado metodista. Un día se le permitió salir del colegio e ir a una capilla donde se encontró con un fraile franciscano, el hermano Martin Jeffs (Newman 2013: 8), quién le regaló la fotocopia de un dibujo de garabatos que él mismo había esbozado. Según palabras de la artista, el dibujo era: “bastante extraño, con remolinos, conductos, escaleras, pasillos, cruces y estrellas, y sin ningún tipo de salida” (Rosboch 2013). La joven Tacita quedó entonces fascinada con la fotocopia y la guardó entre las páginas de un libro viejo sin saber exactamente por qué, pero intuyendo que en algún momento la utilizaría. Y así sucedió treinta años después, cuando este objeto encontrado se volvió fundamental para la creación de una obra. Es así que El garabato del fraile no es producto solo de la imaginación, sino más bien termina siendo una construcción precisa que muestra con acento documental modos complejos de estar y sentir el mundo, un mundo muchas veces hecho de pérdidas y silencios (Enguita 2013: 10). La visita al monasterio de Silos y sus características arquitectónicas terminaron siendo el detonante para que Dean recordara inmediatamente la estructura del dibujo del fraile franciscano y se animara finalmente a producir un nuevo filme.

*Fotograma:
El Garabato del Fraile.*

*VELA, Paola.
Tacita Dean
55 Bienal de
Venecia, Italia (2013) ▶*

Técnicamente esta película ha sido creada utilizando una cámara de animación en desuso llamada rostrum, dispositivo que captura imágenes con un movimiento a manera de rastreo. La cámara sigue las líneas del dibujo fotocopiado sobre el papel avejentado, dando la impresión de estar viendo un paneo largo, pero en realidad el desplazamiento ondeante está fragmentado, nunca pudiéndose ver la composición en su totalidad. Entonces, como espectadores terminamos percibiendo escenas abstractas que nos desorientan tal como si estuviéramos dentro de un laberinto arquitectónico, sin saber exactamente cuál es el origen de este (Biennale Arte 2013: 70). Tenemos la sensación de estar en un espacio que contiene una arquitectura de fantasía (figura n° 4 y figura n° 5), dando vueltas sin encontrar la salida. Como el relato tiene una narrativa que no es lineal, vamos entendiendo su avance a partir de intuiciones. Esta producción surge del encuentro con lo real para intentar comprender y transmitir experiencias que generalmente se encuentran en los cementerios de la historia y que son rastreables a través de distintas capas de tiempo (Enguita 2013: 10). Es así que la película nos lleva a perdernos en el garabato, volviéndose esta un

▲
Fotograma
El Garabato del Fraile

VELA, Paola.
Tacita Dean
55 Bienal de
Venecia, Italia (2013)

registro que no se puede terminar de descifrar, tal como las incisiones encontradas en el monasterio de Silos.

Tacita Dean ha creado una pieza cinematográfica que reflexiona sobre cómo estas marcas terminan adquiriendo historias propias más allá de las versiones oficiales sobre su origen. Aquí hay un garabato hecho a mano que es fotocopiado, guardado y luego encontrado para ser filmado. Este es una huella perdida en el tiempo, al igual que los grafitos del claustro. El filme no solo nos muestra el movimiento de las imágenes, sino también nos traslada a pensar en cómo sería el movimiento de los trazos del fraile al dibujar. “El trazo del fraile es el trazo de la película” (Newman 2013: 8). Pero lo fascinante de la obra es que no solo podríamos decir que sus imágenes muestran el ejercicio mental del fraile al hacer el garabato, sino que también estaríamos frente al ejercicio de la artista al ver el dibujo del fraile, de manera tal que esas dos percepciones se combinan con nuestra mirada de espectadores, que va vagando en el paisaje mental de otra persona (Newman 2013: 8). Además, la pieza nos aproxima a la manera como Dean captura la materialidad de las cosas, haciendo una reflexión sobre la

idea del valor, abundancia y resistencia frente a las estrictas medidas de equivalencia del objeto como mercancía, obra de arte u objeto de la vida cotidiana (Appadurai 2006: 21). Para ello, la artista utiliza en sus registros la película de celuloide, que es primordial para su propia práctica artística: el cine, tal como se ha entendido desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX.

En estos tiempos, el uso de rollos de película de cine y la experiencia ritual de la asistencia a la sala-teatro es considerada en muchos sentidos caduca ante la digitalización y las nuevas pautas del mercado, motivo por el cual la postura de Dean podría ser vista como una causa perdida, porque nos está hablando del aura de lo obsoleto, que es un aura de redundancia y fracaso (Schulman 2010: 1). Pero esta oposición a la desaparición del cine como un mecanismo clásico, es un llamado de atención para hacernos ver cómo la funcionalidad del objeto ha perdido su sentido y valor debido a un sistema de obsolescencia programada impuesto por la economía de consumo.

El garabato del fraile se inserta en la coherente producción artística de Dean, quien intenta recuperar y revalorar la utilidad del material fílmico trastocado por procesos históricos y económicos. Por ello, Tacita Dean se compromete con el proyecto de mantener los objetos analógicos como objetos-repositorios de permanencia (Appadurai 2006: 16). Esta producción artística defiende la creación de un tipo de imagen tecnológica que la misma tecnología, en su avance incontenible dentro del contexto del capitalismo tardío, termina por desechar.

Bibliografía:

APPADURAI, Arjun

2006 "The Thing Itself". Public Culture. New York: Duke University Press, volumen 18, número 1, pp. 15-21.

ARRIBAS, José Miguel Lorenzo

2012 "Grafitos históricos (11). El claustro de Silos". Centro Virtual Cervantes. Madrid: cvc.cervantes.es

Ver en: goo.gl/2f449E

WERNER HOLZWARTH, Hans (editor)

2012 ART NOW Vol. 3: A cutting-edge selection of today's most exciting artists. Colonia: Taschen GmbH

BIENNALE ARTE 2013

2013 La Biennale de Venezia. Il Palazzo Enciclopedico
Venecia: Marsilio Editori s.p.a.

ENGUITA, Nuria

2013 "El pulso del horizonte como pulso del tiempo". De Mar en Mar. Tacita Dean. Santander: virtual.fundacionbotin.org

Ver en: goo.gl/usgHcZ

MUSEO REINA SOFÍA

2010 "Tacita Dean. El garabato del Fraile". Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. Ver en: goo.gl/bHyFb3

NEWMAN, Michael

2013 "Drawing Time: Tacita Dean's Narratives of Inscription". Enclave Review. Cork: enclavereview.wordpress.com, pp. 5-9. Ver en: goo.gl/jLd07v

ROSBOCH, Lili

2013 "Foul-Up on Afghan Film has Tacita Dean back at Blackboard". Bloomberg Business. New York: bloomberg.com

Ver en: goo.gl/0SF2rZ