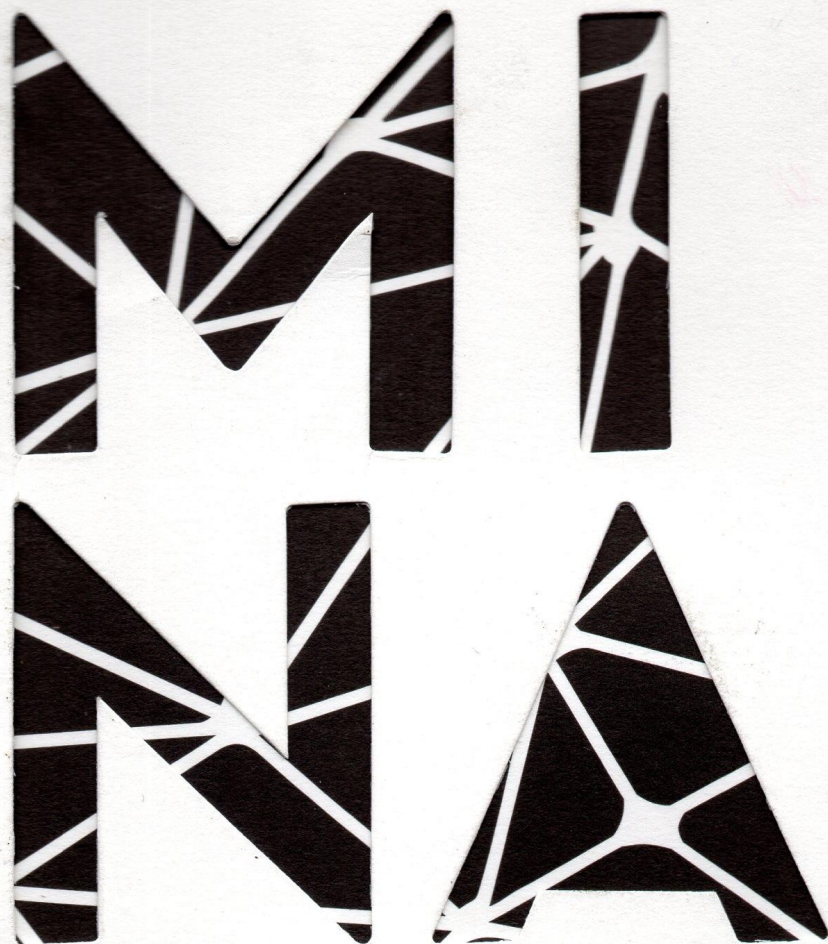

Universidade de Vigo

modo:
MODOS DE CONOCIMIENTO ARTÍSTICO

MANIFIESTO IBÉRICO SOBRE LA NECESIDAD DEL ARTE (M.I.N.A.)

AMAM

IBERIAN MANIFEST ON ART NECESSITY

MANI

MANIFIESTO IBÉRICO SOBRE LA NECESIDAD DEL ARTE

Universidade de Vigo:

Rector: Salustiano Mato de la Iglesia | **Vicerrectora de Investigación:** María Asunción Longo González

Manifestantes:

Alba Fandiño Gómez / Alejandra Pombo Suárez / Alexandre A. R. Costa / Amaya González Reyes / Antonio José Bonome García / Armando Aurélio Canelas Pereira / Berta Álvarez Cáccamo / Carlos A. de Matos Trindade / Carlos Suárez Fernández / Carlota Salgado Leal / Elsa Raquel Armentia Couce / Eugenia Blanco País / Iria Vázquez López / Jesús de la Iglesia Trinidad / Joan Morera Arbones / José Ramón Méndez Salgueiro / Lucía Romaní Fernández / Manuel Mouriño Lorenzo / Marta Díaz Villoslada / Marta López López / Olalla Cortizas Varela / Sara Fuentes Cid / Víctor Hugo Costas Alonso

Grupo Modo:

Grupo de investigación: "Modos de conocimiento artístico". **Coordinador:** Juan Fernando de Laiglesia

Profesores: Alberto R. de Samaniego / Carmen Hermo / Consuelo Matesanz / Fernando Casás / Ignacio Barcia / Ignacio Pérez-Jofre / Isabel Rueda / Javier Tudela / Juan Carlos Román / Juan Loeck / Juan Luis Moraza / Loreto Blanco / Mª Luisa Fernández / Mónica Ortuzar / Natividad Bermejo / Nono Bandera / Sol Alonso / Xoan Anleo

grupomodo.uvigo@gmail.com

Facultad de Bellas Artes

Rúa da Maestranza, 2, 36002 Pontevedra

Tno. +34 986 801 800

Edita:

Servicio de Publicaciones. Universidad de Vigo

Impresión:

Gráficas Anduriña

ISBN: 978-84-8158-640-4

Depósito Legal: VG 350-2014

© de la presente edición: Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Vigo.

© de los textos: los respectivos autores. Pontevedra, mayo de 2014.

Gestión:

Marta López López, Sara Fuentes Cid
y Olalla Cortizas Varela

Diseño:

Jesús de la Iglesia Trinidad

Traducción:

Bernardo Fernández Pita

Universidade de Vigo

modo:
MODOS DE CONOCIMIENTO ARTÍSTICO

El MINA se ha expuesto en:

I CONGRESO DE INVESTIGADORES EN ARTE.

EL ARTE NECESARIO. La investigación artística en un contexto de crisis.
Universidad de Valencia, Valencia, del 10 al 11 de julio de 2013.

SEMINARIO DE PROCESOS CREATIVOS 2013:

La investigación en Arte y en diseño.
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 9 septiembre de 2013.

NESTE UNIVERSO: exposición colectiva.

Centro de la Memoria. Vila Do Conde. Portugal, del 30/11/2013 al 27/1/2014.

INTRODUCCIÓN

Este manifiesto es fruto de la treintena de tesis doctorales que se están elaborando por graduados españoles y portugueses en el grupo de investigación "Modos de conocimiento artístico" con sede en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. El supuesto que fundamenta este manifiesto es precisamente la convicción de la necesidad misma de cada uno de los temas que se exploran y de cuyo análisis resultará en los próximos tres años un conjunto de respuestas que aquí se exponen en extracto desde una perspectiva Radical y Libre.

La sola secuencia de cuestiones que resulta de la suma de todos los temas de tesis registrados, traduce de manera paradigmática el programa de trabajo creador e intelectual que anima el sentir de la nueva generación de doctores en Bellas Artes. De tal forma que el simple listado de investigaciones en marcha está exponiendo una radiografía de la Necesidad del Arte.

La traducción de la investigación en Arte en términos de Necesidad, convierte en fórmula declarativa y directa el núcleo de cada proyecto individual, conduciendo la pesquisa particular a su voluntad de transparencia cultural, y todo esfuerzo de densidad simbólica a su radicalidad enunciativa. De esta manera, y dado que desde los casi 30 años en que se defendiera en el Estado español la primera tesis doctoral en Bellas Artes, no se había producido una sociología del desasosiego de la magnitud en que ahora se da, la explicación de la Necesidad del Arte en clave de manifiesto desea responder con la misma urgencia que el momento histórico exige. El carácter coactivo de esta urgencia es una de las figuras de la necesidad.

De tal manera que rebasando cierta concepción del Arte como algo no-necesario-posible, se propone aquí la práctica investigadora en Arte como Absoluta Necesidad Creadora, porque si desde el mundo grecolatino "necesario es lo que no puede ser de otro modo, y por consiguiente, existe solamente de un modo" para distinguirlo de lo que ocurre por accidente o casualidad, investigar en Arte quiere decir "investigar artísticamente", es decir, dar forma oportuna al comportamiento artístico que la universidad está necesitando y que ofrecemos a la sociedad a través de la universidad.

Juan Fernando de Laiglesia. Coordinador del Grupo MODO.

El Manifiesto consta de 23 puntos, resultado del debate entre sus 23 firmantes¹, y se articula en torno a cinco enunciados que pueden vertebrar la investigación artística producida en nuestros días: la consideración del arte como forma de conocimiento (1); su interrelación con otras disciplinas (2); los procesos de creación como germen para la investigación (3); la transmisión del conocimiento artístico (4) y la relación entre el arte, el territorio y el espacio social (5).

MANIFIESTO IBÉRICO SOBRE LA NECESIDAD DEL ARTE (M.I.N.A.):

1

> Porque vivimos en un mundo deslumbrado por las nuevas tecnologías. Porque lo sublime ahora se precipita hacia lo infinitamente pequeño, con dispositivos cada vez más potentes y compactos. Porque una de las consecuencias más evidentes de esta obsesión contemporánea es la de que nos hemos convertido en devoradores de imágenes y de información gratamente digerible. Porque nuestro tiempo se ha digitalizado y es preciso liberarlo de las cadenas de lo pragmático, de lo rentable. Porque cada vez parece más urgente cortocircuitar el sistema. Porque necesitamos instaurar silencios en medio del ruido sofocante. Porque necesitamos contemplar... Necesitamos Arte.

> El flujo informativo que regula nuestro devenir social, económico y político se encuentra sometido a un "absolutismo" de la imagen. A partir de ese axioma es posible demostrar lo imprescindible de la investigación en Bellas Artes. Dicha pertinencia se deriva de la obligada vigilia que nuestros investigadores deben sostener frente a toda imagen: la capacidad de discernir lo rentable de lo superfluo, así como su familiaridad con el descifrado de sus "tramas" (hiperconsciencia relativa a los procesos que las generan y a las consecuencias que cada elección produce en aquellas) son patrones de conducta de los que la sociedad no puede prescindir.

> Nos aproximamos a lo circunstancial como paradigma que manifiesta la complejidad del conocimiento y la investigación artística, asentada en la integración de agentes indispensables para la producción de nuevos significados y puntos de vista.

El arte adviene como ese campo donde el conocimiento de la realidad y sus fenómenos se realizan en la complejidad de sus estratos, en la posibilidad de su potencia, en el origen de su advenimiento, en el acaecimiento de sus fluctuaciones y derivas, en la posibilidad de su transformación y apertura.

> Incitamos a la rebeldía porque el arte ocupa un lugar de marginalidad en la estructura social contemporánea. Nuestra mirada dispone de sus propias herramientas para la construcción de conocimiento y por respeto a nuestra esencia las reivindicamos en este discurso. El conocer en arte no persigue un ilusionismo exacerbado de la objetividad porque nos es propio hacernos con la diversidad. Generamos universos de sustitución porque es intrínseco a nosotros y nos define. En este sentido, el espíritu rebelde es vehículo de la creación en el arte, y solo desde este principio de humildad podremos aceptar la imposibilidad como trampolín para una nueva búsqueda.

2

> Del mismo modo que la Investigación es el cimiento sobre el que se ampara la Ciencia, capaz de generar y divulgar una serie de herramientas, tanto de debate como de reflexión crítica; la Investigación en Arte, ha de esclarecer un amplio abanico de lagunas y propuestas contradictorias que surgen ante la indeterminación de sus agentes particulares, incidiendo e irrumpiendo en el proceso de génesis del marco conceptual y social de la producción de objetos. Ha de abordar, gestar y difundir su hibridación con otros saberes, métodos y técnicas, mediante incentivos que desarrollen estrategias exitosas dentro de una sociedad competitiva.

> Porque es necesario un instrumento adecuado para la creación y transmisión de un saber sobre el cuerpo que dé cuenta de la complejidad que presentan las teorías actuales al abordar la figuración antropomórfica: proponemos el arte como modelo de integración cognitiva, que incluye el factor subjetual como elemento irrenunciable de su formulación y asume la vivencia como unidad de información integral, para constituir un todo que aúne la visión analítico-descriptiva del conocimiento objetivo y la comprensiva de la experiencia subjetiva, e invitamos a las ciencias contemporáneas a afrontar el reto que supone adoptar en sus prácticas un modelo de esta naturaleza.

> En la configuración objetual escultórica la huella humana es huella por acción, y en Diseño Industrial por indicio. La descorporeización causada por los procesos informatizados no permite ni las intuiciones, ni los errores inmanentes al proceso creativo; evitar errores es su prioridad central. Subjetividad e intuición son riesgos inasumibles en un proyecto actual. Normalización, seguridad y trazabilidad sustituyen intuición, acción e indicio. Los productos industriales y las obras de arte actuales se han convertido en objetivos, científicos, perfectos e innecesarios. Por eso el Arte, vital, incorrecto, subjetivo y exclusivamente humano, es el único contrapunto activo insustituible.

> A memória é uma faculdade essencial do ser humano: não há vida humana sem memória. Em finais do século XX assistiu-se a um boom de estudos sobre a memória, nas mais diversas áreas; hoje constitui dos mais importantes campos da investigação científica. Porém, a enorme quantidade e relevância desses estudos não foi acompanhada duma influência significativa nos estudos teóricos sobre a arte contemporânea. Abordamos o tema das relações entre a Arte e a Memória no cruzamento com outras áreas de conhecimento; necessitamos da arte pois contribui com uma visão própria aos estudos sobre a memória, e ilumina melhor o seu real impacto na nossa vida diária.

3

> Uma sociedade que diz, não necessitar de arte é uma sociedade de especuladores e indigentes! Criticamente dizemos, não! Se os limites do mundo forem os limites da linguagem, é urgente proclamar um novo ritmo, íntimo de iniciativas absolutas, onde a cartografia do corpo e da verdade correspondem a jogos de conteúdos semânticos, ideológicos e afetivos, repletos de confusões e de sombras, aos quais consola resistir entre clínicas subtis. As feiras de arte anuais e os leilões estão aí, mas continuam a ser como os dias de finados. É urgente gritar e rir, criar silêncios ou cisões, criar espaços brancos, sonhatórios experimentais como líquidos amnióticos, livres de outros ruídos, abertos a certos tipos de perfeição e de beleza, de que a vida sempre carece.

> En la práctica del arte podemos hacer magia de lo prácticamente insignificante; porque cualquier día puede ser extraordinario, cualquier lugar puede ser taller, pero cualquier mirada no hace extraordinario lo cotidiano. Nuestra mirada es melancólica, cómplice, pícara, seductora... Y también es intuitiva. El arte como experiencia es una actitud sensible en la que entran en juego todos los sentidos. Nos situamos, sin duda, en un estado de alerta permanente. Agudizamos el ingenio, sin querer queriendo, para que "lo importante" no se nos escape. Nada es inocente, detrás de cada paso existe conocimiento adquirido y saboreado, por este motivo el arte es necesario.

> Por esto; por lo otro; por lo de más allá; por las realidades blandas en los márgenes de los medios; por la Ingeniería de la Ilusión; por las conexiones extraordinarias; por la posibilidad de una autodefinition sin pérdidas estéticas; por una expresión abierta y ancha, de banda; por las experiencias de base, aunque sea de datos, para tocar el fondo, la forma, la pantalla; de todas formas; contra el troll propio y ajeno y porque vivimos a golpes de dígito, imetamos el dedo en los enchufes!

> La necesidad del arte una vez más ante un mundo que se deshumaniza, esta vez parece que se precipita de manera vertiginosa. Nos quedamos atónitos ante el abismo, pero sabemos que siempre hemos mirado hacia ese lado, hacia el precipicio, la infinitud, el misterio, lo desconocido, buscando una explicación a nuestra existencia cuyo sentido parece ahora mucho más dislocado. Una forma de encontrarnos, mirar hacia el interior desde el límite, el aire lo impregna todo, estamos en silencio, no tenemos prisa, el tiempo se detiene y cambia nuestra percepción del espacio. Necesitamos resolver el duelo que vivimos, liberarnos de nuestra angustia, y encontrar el origen para comprender nuestra posición o lugar en el mundo, nuestra realidad.

> Por su universalidad y atemporalidad, aunque varíe en sus formas y manifestaciones, el arte está siempre presente, existe más allá de las convenciones culturales, políticas o económicas, y esto es una prueba evidente de su importancia, de su inevitable conexión con nuestra existencia como seres humanos, desde los más primitivos hasta los más “evolucionados”. Por la infinitud de sus posibilidades, por su capacidad de sorprender, de hacer ver o de hacer ser, porque se siente, porque emociona. Por esa imprescindible sensación de crear porque sí. Por su capacidad de ir más allá de lo consumible. Por su aparente inutilidad. Por su innecesaria justificación. Porque, afortunadamente, hay cosas inexplicables.

4

> Porque explicamos y complicamos el mundo simultánea y recursivamente cada vez que lo hacemos coincidir con una imagen. Porque ni la premura por querer realizar una disección completa de todo lo que existe, ni la demencia que supone el anhelo analítico total, presionan al arte a la hora de afrontar la traducción del universo para convertirlo en algo razonablemente inteligible. Porque se trata de un análisis tranquilo, el del arte, realizado a la luz de una consciencia conocedora de sus propios límites. Porque aunque las preguntas sean las mismas la manera de abordar la configuración de las respuestas cambia esencialmente, por eso y más, necesitamos arte.

> El modelo capitalista amenaza con convertir el arte en producto y el conocimiento en mercancía. Es momento de reconocer el arte como bien común y defender su capacidad para generar nuevos patrones de transmisión con los que afrontar la incertidumbre. El pensamiento complejo y el aprendizaje interdisciplinar, característicos del comportamiento artístico, son cada vez más necesarios en este mundo hipertrofiado; también la intuición, la emoción y el error, que el sistema se empeña en despreciar, permiten un acercamiento sensible, libre y

crítico al mundo que nos rodea.

La transmisión del conocimiento artístico es hoy más necesaria que nunca.

> El arte inmaterial como una alternativa o una superación del arte material debería entenderse como un síntoma problemático que refleja el dilema actual de una sociedad que se enfrenta a un agotamiento de la acumulación material, y que en consecuencia se ve organizada alrededor del intercambio de valores inmateriales. El modelo supremo de la inmaterialidad contemporánea son los flujos de capital financiero, ajenos a los bienes, ajenos a los medios productivos, ajenos a las materias primas, puro movimiento, sin ataduras, sin responsabilidades... El que este modo de intercambio tenga lugar en el arte, no supone un nuevo género artístico, sino una ocasional forma de hacer dentro del arte sobre la que es pertinente pensar cómo en este intercambio se pueden producir significados.

5

> Na arena do conhecimento e dos processos de organização dos sistemas humanos, percebe-se que a arte possui meios e formas (de especial pertinência entrópica) que lhe permitem interferir na circularidade discursiva dos sistemas fechados (terreno do poder). Desperta a sua responsabilidade social, a arte entra no jogo da transformação e reconstrução do real. Arriscamos tão só a desenhar portas para um mundo mais livre, justo, melhor.

> Reflexionar sobre la necesidad del Arte en un contexto de crisis puede contemplar tantas lecturas como estamentos abarcan lo individual y lo colectivo. ¿Arte necesario? ¿Para qué? ¿Para quién? No cabe duda que el Arte, como expresión de lo social y parte misma de la cultura, puede desenmascarar problemas, cuestionar actitudes y promover comportamientos que ayuden a sobrellevar dificultades, pero tampoco se puede olvidar que el Arte, para participar de una verdadera transversalidad, debe pensar en Arte y desde el Arte, y si no, se podría concluir que lo necesario no es el Arte, sino la crisis.

> La economía no justifica su propia necesidad.

La política no justifica su propia necesidad.

La ciencia no justifica su propia necesidad.

La religión no justifica su propia necesidad.

El arte, por sí mismo, justifica su necesidad.

Por eso, es necesario.

> Ante la pérdida progresiva del espacio público, ante la gestión impositiva y arbitraria del mismo, ante la saturación de signos, ornamentación y acontecimientos que debilitan nuestra formación de opinión con fines de consumo, es necesario buscar nuevas pautas de relación que hagan más participativa y transparente la gestión del espacio comunitario. El arte, como práctica comportamental transgresora, es capaz de salirse de su ámbito de especialización y desplegar estrategias colaborativas, de cohesión y negociación en consonancia con otras disciplinas. Ahí reside su vital importancia, en su compromiso social.

> Óbviese la tradición pictórica paisajista. Olvídense de la ecuación: paisaje = línea de horizonte + montaña. Búsquese la relación de los habitantes con su territorio. Indáguese en las formas y los materiales de los que emana el carácter territorial del pueblo gallego. Cávese (húrguese) en los documentos y sus relaciones personales y contextuales. Reconstrúyase el imaginario privado, económico-político y social. Ordénese y clasifíquese según una cronología personal. Úsese el fragmento como recurso poético para hacer transitable el pasado que conduce al paisaje gallego del presente.

> Europa desmantelada, Alzheimer colectivo, solidaridad olvidada. El llanto frente a la desaparición de la utopía, el grito de los miles de desahuciados o engañados por las preferentes; el desarraigo de los miles de desplazados.

Turistas hacia oriente, refugiados e inmigrantes hacia occidente, la misma dirección, distinto sentido; sin cruzar la mirada, sin mediar palabra. Silencio.

Todo ello son hoy las nuevas formas del arte contemporáneo, alejado de cómodas exposiciones contemplativas. Por eso, hoy el arte es necesario.

> El arte es el lugar que queda, la pieza que hace falta. Habrá que explicar con concisión porqué la economía y las finanzas deben ser materia reservada a los economistas y a los financieros. Porque estamos las personas, entre ellas los artistas, y a nosotros no nos interesa el capital. Si no son capaces de darse cuenta, entonces habrá que construir artefactos que disparen bolas de pintura sobre las fachadas de los grandes edificios, habrá que volver a destruir la estatuas. Ante tan acentuada decadencia ya no queda sino la tierra y el arte. No es que el arte sea necesario, es que todos tendremos que hacer arte, pues de otro modo no habrá supervivencia.

¹ La redacción del presente texto se ha elaborado en consonancia con los respectivos proyectos doctorales que se citan a continuación por orden alfabético de sus autores:

- > **A. Cáccamo, Berta:** La pintura pintada.
- > **Armentia, Elsa R.:** Poéticas Procesuales en Arte de Internet. Índices de Procesualidad.
- > **Blanco, Eugenia:** El Síndrome de Román -País. Introducción a los procesos de inseguridad e indefinición. El caso gallego.
- > **Bonome, Antonio José:** Parataxis e interdisciplinariedad en la obra de William S. Burroughs.
- > **Cortizas, Olalla:** Propuesta de un método para la transmisión del conocimiento escultórico.
- > **Costa, Alexandre A.:** A prática artística contemporânea entre a entropia e a autorregulação.
- > **Costas, Víctor H.:** Figuraciones antropomórficas. Entre los modelos de complejidad en las ciencias contemporáneas y la condición gnoseológica del arte como integración cognitiva.
- > **de la Iglesia, Jesús:** Videoarte como modelo complejo de representación espacio-temporal.
- > **Díaz, Marta:** La atmósfera. De lo pictórico al arte multidisciplinar.
- > **Fandiño Gómez, Alba:** Motivaciones de la última abstracción. Intenciones y actitudes en la abstracción contemporánea.
- > **Fuentes, Sara:** El proceso recursivo. Modelos y escalas en la representación escultórica.
- > **González, Amaya:** El juego como proceso de construcción de la obra. El cuerpo como elemento del juego. Procesos lúdicos en el Arte conceptual.

- > **López, Marta:** Extra...ordinario. Hacer arte de lo prácticamente insignificante.
- > **Méndez Salgueiro, José Ramón:** Momentos escultóricos del Diseño Industrial. Objetualidad y huella.
- > **Morera, Joan:** Construcción simbólica del paisaje gallego contemporáneo.
- > **Mouriño, José M.:** La paradoja del escultor. Mikhail Romm, su cine y su docencia.
- > **Pereira, Armando A.:** Branco. Presença e Ausência nas Transformações da Arte Contemporânea.
- > **Pombo, Alejandra:** La performatividad como experiencia artística.
- > **Romaní, Lucía:** Mecanismos de transformación de la idea de arte público. Experiencia y experimentación en el contexto gallego.
- > **Salgado, Carlota:** La escultura contemporánea como resultado de procesos secundarios (des-pliegue, des-montaje, documentación, almacenaje y abandono).
- > **Suárez, Carlos:** Migraciones y desplazamientos frente a asentamiento y propiedad. Repercusiones en el discurso de la obra artística contemporánea y propia. Desplazamiento, frontera, memoria e identidad como ejes vertebradores.
- > **Trindade, Carlos A.:** Arte e Memória: desenvolvimentos e derivações sobre o conceito de memória e sua contribuição à prática artística.
- > **Vázquez, Iria:** La Montagne Sainte-Victoire. Estudio para una escenografía de lo circunstancial.

INTRODUCTION

This manifest is the result of thirty doctoral theses which are being done by Spanish and Portuguese graduates in the research group "Ways of Artistic Knowledge" housed at the University of Vigo's Fine Arts Faculty. The supposition on which this manifest is based is precisely the conviction of the very need of each of the subjects which are explored and from whose analysis there will turn out, in the next three years a packet of answers which are explained briefly here from a Radical and Free view.

The only sequence of questions resulting from the summing up all the thesis subjects registered, translates in a paradigmatic way the program of creative and intellectual work that encourages the feeling of the new generation of doctors in Fine Arts. In a way that the mere listing of researches in process is showing an X-ray of the Need of Art.

The translation of the Art research in terms of Need, turn into stating and direct formula the core of each individual project, carrying the particular quest towards its will of cultural transparency, and every effort of symbolic density towards its expositive radicality. This way, and because since the almost 30 years that last was defended the first Fine Arts doctoral thesis in the Spanish Country, there had not taken place a sociology of unrest to the extent which is now taking place; explaining the Need of Art at a manifest level wishes to answer within the same urgency as the historical moment demands. The compulsory character of this urgency is one of the figures of the need.

In such a way that overtaking a certain conception of Art as not-necessary-possible something, we propose here the research practice in Art as Absolute Creative Need, because if since the Greco-Latin world "necessary is what cannot be otherwise, and thus, it exists only in one way" to distinguish it from what happens by accident or chance, Art research means "researching artistically", that is to say, give opportune form to the artistic behaviour which the university is needing and which we offer to society through the university.

Juan Fernando de Laiglesia. MODO'S Group Coordinator.

The Manifest consists of 23 points, result of the debate amongst its 23 signatures¹ and is articulated around five expositions that can vertebrate the artistic research produced in our time: the consideration of art as a form of knowledge (1); its interrelation with other matters (2); the creation process as seed for research (3); the conveyance of the artistic knowledge (4); and the relation among art, territory and social space (5).

IBERIAN MANIFEST ON ART NECESSITY (I.M.A.N.):

1

> Because we live in a world dazzled by the new technologies. Because the sublime now precipitates towards the infinitely small, with ever more powerful and compact gadgets. Because one of the most evident consequences of this present obsession is that we became devourers of images and pleasantly digestible information. Because our time has been digitalized and it must be liberated from the chains of the pragmatic, of the profitable. Because it gradually seems more urgent to short cut the system. Because we need to install silence amidst the suffocating noise. Because we need to contemplate... We need Art.

> The informative flow that rules our social, economic and political evolution is subjected to an "absolutism" of the image. Stemming from this axiom it is possible to demonstrate the necessity of research in Fine Arts. Such pertinence originates from the compulsory vigil our researchers must keep regarding every image: the capacity to discern the profitable from the superfluous, as well as its familiarity with decoding its "plots" (hyperconscience relative to the processes they generate and the consequences that each choice produces in those). They are patterns of behaviour that society cannot go without.

> We approach the circumstantial as a paradigm that shows the complexity of knowledge and artistic research, set in the integration of agents essential for the production of new meanings and points of view.

Art arrives as that field where the knowledge of reality and its phenomena take place in the complexity of its layers, in the possibility of its potential, in the origin of its arrival, in the happening of its fluctuations and drifts, in the possibility of its transformation and opening.

> We encourage rebellion because arts is set in a marginal place in the present social structure. Our gaze has its own tools for knowledge building and out of respect for our essence I claim them in this discourse. Knowledge in art does not pursue an utter illusionism of objectivity because it is within us to follow diversity. We generate substitution universes because it is intrinsic to us and it defines us. In this sense, the rebel spirit is a vehicle for creation in art, and only from this principle of humility will we be able to accept impossibility as a spring board for a new quest.

2

> In the same way that Research is the foundation on which Science stands, able to generate and divulge a series of tools, both of debate and of critical reflexion; so Investigation in Art, has to clarify a broad range of blanks and contradictory proposals which stem facing its particular agents, inciding and breaking into the genesis process of the conceptual and social frame of object production. It has to face, manage and divulge its hybridation with other knowledges, methods and techniques, through incentives developing successful strategies within a competitive society.

> Because we need an instrument suitable for the creation and transmission of a knowledge about the body accounting for the complexity the present theories present when dealing with the anthropomorphic figuration: we propose art as model of cognitive integration, which includes the subjective factor as an unavoidable element of its formulation and assumes life experience as integral information unit to constitute a whole that unifies the analytic-descriptive vision of objective knowledge and the comprehensive one of subjective experience, and we invite the present day sciences to face the challenge that supposes adopting in their practices a model of this nature.

> In the sculptoric objectual configuration the human footprint is footprint through action, and in Industrial Design, through indication. The unbodiment caused by computerized processes does not allow either intuitions or errors immanent to the creative process; avoiding errors is its central priority. Subjectivity and intuition are unaccepted risks in a present project. Normalization, security and traceability substitute for intuition, action and indication. Industrial products and present works of art have become objective, scientific, perfect and unnecessary. This Art, vital, incorrect, subjective and exclusively human is the only irreplaceable active counterpoint.

> Memory is an essential faculty of the human being: there is not human life without memory. Towards the end of the 20th C. We attended a boom of studies on memory, in the most different areas; today it is one of the most important fields in scientific research. So, the huge quantity and relevance of those studies was not followed by meaningful influence in the theoretical studies on contemporary art. We deal with the issue of the relations between Art and Memory in the crossing with other areas of knowledge; we need art since it contributes with a view proper to the studies on memory, and enlightens better its real impact on our daily life.

3

> A society which states it does not need art is a speculators' and beggars' society! Critically we state, no! If the world's limits were the limits of language, it is urgent to proclaim a new rhythm, intimate of absolute initiatives; where the cartography of the body and the truth correspond to games of semantic contents, ideologic and affective, full of confusions and shadows, resisting to which amounts to consolation amongst subtle surgeries. The yearly art fairs and [feasts / leiloes] are there, but they continue to be all souls' days. It is urgent to shout and laugh, create silences or cuts, create white spaces, experimental sanatoriums like amniotic liquids, free from other noises, open to certain types of perfection and beauty, of which life is always lacking.

> In the practice of art we can do magic from the practically meaningless; because any day can be extraordinary, any place can be workshop, but any look does not turn the daily into extraordinary. Our look is melancholic, accomplice, naughty, seductive... And it is also intuitive. Art as experience is a sensitive attitude in which all the senses take part. We, undoubtedly, acquire a state of permanent awareness. We sharpen our mind, willing against our will, so that "the important" does not escape us. Nothing is innocent, behind each step there exists acquired and enjoyed knowledge, for this reason art is necessary.

> For this, for that; for the other; for the soft realities in the margins of the media; for the Engineering of Illusion; for the extraordinary connections; for the possibility of a self-definition without aesthetic losses; for an open and broad expression, of track; for the experiences at the base, even if it is of data, to touch the bottom, the shape, the screen; in any way; against the own and alien troll and because we live on digital jerks, let us put the finger in the plugs!

> The need of art once more facing a deshumanizing world, this time it seems to precipitate in a vertiginous manner. We become ashtonished before the abyss, but we know we have always

been looking that way, towards the precipice, the infiniteness, the mystery, the unknown, looking for an explanation to our existence whose sense now seems more displaced. A way to find ourselves, look towards the interior from the border, air impregnates everything, we are silent, we are not in a hurry time stops and changes our perception of space. We need to solve the berievement we live, be free from our anguish, and find the origin, in order to understand our position or place in the world, our reality.

> Due to its universality and atemporality, although varying in its forms and manifestations, art is ever present, it exists further than cultural political or economic conventions , and this is an evident proof of its importance, of its unavoidable connection with our existence as human beings, from the most primitive to the most "evolved" ones. For the infiniteness of its possibilities, for its capacity to surprise, to make see or to make be, because it is felt because it causes emotion. For that compulsory sensation of creating for its own sake. For its capability of going further than the consumable. For its apparent uselessness. For its unnecessary justification. Because, fortunately, there are unexplainable things.

4

> Because we explicate and complicate the world simultaneously and recursively every time we make it coincide with an image. Because neither the haste to want to perform a complete dissection of all that exists, nor the madness which supposes the total analytic longing, force art when it is time to face the translation of the universe to turn it into a reasonably intelligible something. Because it is a quiet analysis, that of art, performed in the light of conscience that knows its own limits. Because, although the questions are the same, the way to face the configuration of the answers changes essentially, for this and much more we need art.

> The capitalist model threatens to turn art into product and knowledge into merchandise. It is the time to recognize art as a common wealth and defend its capacity to generate new conveyance patterns to face uncertainty with. The complex thought and the interdisciplinary learning, proper of the artistic behaviour, are more and more necessary in this hypertrophied world; also intuition, emotion and error which the system strives to despise, allow a sensitive, free and critical approach to the world surrounding us.

The conveyance of the artistic thought is today more necessary than ever before.

> The immaterial art as alternative or the betterment of material art should be understood as

> Memory is an essential faculty of the human being: there is not human life without memory. Towards the end of the 20th C. We attended a boom of studies on memory, in the most different areas; today it is one of the most important fields in scientific research. So, the huge quantity and relevance of those studies was not followed by meaningful influence in the theoretical studies on contemporary art. We deal with the issue of the relations between Art and Memory in the crossing with other areas of knowledge; we need art since it contributes with a view proper to the studies on memory, and enlightens better its real impact on our daily life.

3

> A society which states it does not need art is a speculators' and beggars' society! Critically we state, no! If the world's limits were the limits of language, it is urgent to proclaim a new rhythm, intimate of absolute initiatives; where the cartography of the body and the truth correspond to games of semantic contents, ideologic and affective, full of confusions and shadows, resisting to which amounts to consolation amongst subtle surgeries. The yearly art fairs and [feasts / leiloes] are there, but they continue to be all souls' days. It is urgent to shout and laugh, create silences or cuts, create white spaces, experimental sanatoriums like amniotic liquids, free from other noises, open to certain types of perfection and beauty, of which life is always lacking.

> In the practice of art we can do magic from the practically meaningless; because any day can be extraordinary, any place can be workshop, but any look does not turn the daily into extraordinary. Our look is melancholic, accomplice, naughty, seductive... And it is also intuitive. Art as experience is a sensitive attitude in which all the senses take part. We, undoubtedly, acquire a state of permanent awareness. We sharpen our mind, willing against our will, so that "the important" does not escape us. Nothing is innocent, behind each step there exists acquired and enjoyed knowledge, for this reason art is necessary.

> For this, for that; for the other; for the soft realities in the margins of the media; for the Engineering of Illusion; for the extraordinary connections; for the possibility of a self-definition without aesthetic losses; for an open and broad expression, of track; for the experiences at the base, even if it is of data, to touch the bottom, the shape, the screen; in any way; against the own and alien troll and because we live on digital jerks, let us put the finger in the plugs!

> The need of art once more facing a deshumanizing world, this time it seems to precipitate in a vertiginous manner. We become ashtonished before the abyss, but we know we have always

been looking that way, towards the precipice, the infiniteness, the mystery, the unknown, looking for an explanation to our existence whose sense now seems more displaced. A way to find ourselves, look towards the interior from the border, air impregnates everything, we are silent, we are not in a hurry time stops and changes our perception of space. We need to solve the berievement we live, be free from our anguish, and find the origin, in order to understand our position or place in the world, our reality.

> Due to its universality and atemporality, although varying in its forms and manifestations, art is ever present, it exists further than cultural political or economic conventions , and this is an evident proof of its importance, of its unavoidable connection with our existence as human beings, from the most primitive to the most "evolved" ones. For the infiniteness of its possibilities, for its capacity to surprise, to make see or to make be, because it is felt because it causes emotion. For that compulsory sensation of creating for its own sake. For its capability of going further than the consumable. For its apparent uselessness. For its unnecessary justification. Because, fortunately, there are unexplainable things.

4

> Because we explicate and complicate the world simultaneously and recursively every time we make it coincide with an image. Because neither the haste to want to perform a complete dissection of all that exists, nor the madness which supposes the total analytic longing, force art when it is time to face the translation of the universe to turn it into a reasonably intelligible something. Because it is a quiet analysis, that of art, performed in the light of conscience that knows its own limits. Because, although the questions are the same, the way to face the configuration of the answers changes essentially, for this and much more we need art.

> The capitalist model threatens to turn art into product and knowledge into merchandise. It is the time to recognize art as a common wealth and defend its capacity to generate new conveyance patterns to face uncertainty with. The complex thought and the interdisciplinary learning, proper of the artistic behaviour, are more and more necessary in this hypertrophied world; also intuition, emotion and error which the system strives to despise, allow a sensitive, free and critical approach to the world surrounding us.

The conveyance of the artistic thought is today more necessary than ever before.

> The immaterial art as alternative or the betterment of material art should be understood as

a problematic symptom reflecting today's dilemma of a society that faces the extinguishing of the material holding, and that as a result finds itself organized around the interchanging of immaterial values. The supreme model of nowadays materiality is the flow of financial capital, alien to assets, alien to productive means, alien to raw material, sheer movement, with no links, no responsibilities...

The fact that this kind of interchanging takes place in art does not suppose a new artistic genre, but an occasional way of doing within art, on which it is fitting to think how in this interchange meanings can be produced.

5

> In the arena of knowledge and processes of organizing the human systems, it is perceived that art owns means and forms (of special entropic pertinence) that allow it to interfere in the discursive circularity of closed systems (field of power). It awakens its social responsibility, art enters the game of transforming and rebuilding reality. We risk only designing gates for a freer, fairer, better world.

> Pondering on the need of Art in a context of crisis can contemplate as many readings as ranks held by the individual and the collective. Necessary Art? What for? Whom for? No doubt Art, as expression of the social and a very part of culture, can unmask problems, question attitudes and promote behaviours that help to bear difficulties, but neither can be forgotten that Art, to participate of a true transversality, must think in Art and from Art, otherwise, it might be concluded that the necessary is not Art, but the crisis

> Economy does not justify its own necessity.

Politics do not justify its own necessity.

Science does not justify its own necessity.

Religion does not justify its own necessity.

Art, by itself, justifies its necessity.

For this, it is necessary.

> On the face of the progressive loss of the public space, on the face of its impositive and arbitrary managements, on the face of excessive signs, ornamentation and happenings that weaken our opinion making for consumption purposes, it is a must to look for new relation patterns which make the management of common space more participative and transparent. Art, as

transgressive behavioural practice, is able to break the frontiers of specialization and display collaborative strategies, of cohesion and negotiation in accordance with other disciplines. There its vital importance lies, on its social compromise.

> Obviate the landscape painting tradition. Forget about the equation: landscape = horizon line + mountain. Look for the relation between inhabitants and their territory. Search into the shapes and materials from which the Galician people's territorial character springs. Dig (poke) into documents and their personal and contextual relations. Rebuild the private, economic-political and social imaginary. Order and classify it according to a personal chronology. Use the fragment as poetic resource to make passable the previous that drives to the present Galician landscape.

> Europe dismantled. Collective alzheimer, forgotten solidarity. Weeping before the disappearance of utopy, the scream of thousands of evicted or cheated by the preference shares; the unrooting of thousands of displaced.

Tourists eastwards, refugees and immigrants westwards, the same direction, different way; no gaze crossing, no word exchanging. Silence.

All this are today the new forms of contemporary art, away from comfortable contemplative exhibitions. For this, art is necessary today.

> Art is the place that remains, the needed piece. It must be explained clearly why economy and finances have to be matter reserved to economists and financiers. Because here we are the people, and among them the artists, and we are not interested in capital. If they are not able to realize, then artefacts must be built which shoot paint balls on the façades of big buildings, statues must be destroyed again. Facing such an acute decadence only earth and art are left. It is not a question of art being necessary, it is rather that everyone shall have to make art, otherwise there will not be surviving.

¹ The composition of the present text has been done according to the respective doctoral projects mentioned below in their authors' alphabetical order (see pages 12-13).

- > **A. Cáccamo, Berta:** La pintura pintada.
- > **Armentia, Elsa R.:** Poéticas Procesuales en Arte de Internet. Índices de Procesualidad.
- > **Blanco, Eugenia:** El Síndrome de Román -País. Introducción a los procesos de inseguridad e indefinición. El caso gallego.
- > **Bonome, Antonio José:** Parataxis e interdisciplinariedad en la obra de William S. Burroughs.
- > **Cortizas, Olalla:** Propuesta de un método para la transmisión del conocimiento escultórico.
- > **Costa, Alexandre A.:** A prática artística contemporânea entre a entropia e a autorregulação.
- > **Costas, Víctor H.:** Figuraciones antropomórficas. Entre los modelos de complejidad en las ciencias contemporáneas y la condición gnoseológica del arte como integración cognitiva.
- > **de la Iglesia, Jesús:** Videoarte como modelo complejo de representación espacio-temporal.
- > **Díaz, Marta:** La atmósfera. De lo pictórico al arte multidisciplinar.
- > **Fandiño Gómez, Alba:** Motivaciones de la última abstracción. Intenciones y actitudes en la abstracción contemporánea.
- > **Fuentes, Sara:** El proceso recursivo. Modelos y escalas en la representación escultórica.
- > **González, Amaya:** El juego como proceso de construcción de la obra. El cuerpo como elemento del juego. Procesos lúdicos en el Arte conceptual.

- > **López, Marta:** Extra...ordinario. Hacer arte de lo prácticamente insignificante.
- > **Méndez Salgueiro, José Ramón:** Momentos escultóricos del Diseño Industrial. Objetualidad y huella.
- > **Moreira, Joan:** Construcción simbólica del paisaje gallego contemporáneo.
- > **Mouriño, José M.:** La paradoja del escultor. Mikhail Romm, su cine y su docencia.
- > **Pereira, Armando A.:** Branco. Presença e Ausência nas Transformações da Arte Contemporânea.
- > **Pombo, Alejandra:** La performatividad como experiencia artística.
- > **Romaní, Lucía:** Mecanismos de transformación de la idea de arte público. Experiencia y experimentación en el contexto gallego.
- > **Salgado, Carlota:** La escultura contemporánea como resultado de procesos secundarios (des-pliegue, des-montaje, documentación, almacenaje y abandono).
- > **Suárez, Carlos:** Migraciones y desplazamientos frente a asentamiento y propiedad. Repercusiones en el discurso de la obra artística contemporánea y propia. Desplazamiento, frontera, memoria e identidad como ejes vertebradores.
- > **Trindade, Carlos A.:** Arte e Memória: desenvolvimentos e derivações sobre o conceito de memória e sua contribuição à prática artística.
- > **Vázquez, Iria:** La Montagne Sainte-Victoire. Estudio para una escenografía de lo circunstancial.

