

Más allá del equilibrio

"El arte les ofreció una forma de vida diferente, que según ellos, compensaba la pérdida de la comodidad y el respeto." -Virginia Nicholson

Es increíble la de tiempo y energía que los humanos hemos invertido tratando de discernir las *motivaciones* y los *incentivos* que nos llevan a actuar. *¿Por qué esta persona hace esto?, ¿qué es lo que lleva a esa persona a hacer aquello?, ¿por qué estoy siempre haciendo lo mismo? etc...* Las dos motivaciones más comunes son bastante obvias: el sexo y el dinero. Más concretamente: *¿cómo puedo obtener más sexo y más dinero?* Es asombroso lo lejos que están dispuestos a llegar algunos con el fin de conseguir más dinero y más sexo, esa gente moldea el mundo. Piense en ello, usted, apenas una sola persona, ¿qué es lo último que ha hecho con el fin de tener relaciones sexuales o ganar dinero? ¿Qué tan lejos llegó? ¿Qué es lo más lejos que nunca ha llegado para conseguirlo?

Vestirse bien, cortarse las uñas, lavarse los dientes... La mayoría de actos de nuestra vida cotidiana giran en torno a las cosas que nos hacen una opción más atractiva para posibles parejas^[1]. Sin embargo, algunas personas, especialmente los artistas, son impulsados por la necesidad de crear. A veces, incluso, estas ganas de crear pueden llegar a bloquear nuestras necesidades humanas. ¿Por qué? **Más allá del equilibrio** es una exposición peculiar, con tintes asiáticos, sobre la curiosidad que conduce a los hombres. Lo dispuestos que están para lograr lo que quieren.

Hagamos un ejercicio mental para ilustrar lo anterior. Piense en un verbo. *Esperar*, por ejemplo. Ahora trate de dar con alguna hipotética situación en la que alguien tendría que hacer eso con el fin de tener sexo o ganar dinero. Es fácil ¿no? Vale, creo que lo anterior ha quedado demostrado. Estas motivaciones, que impulsan a actuar de manera tan intensa, hace que la mayoría de gente no se dé cuenta de la existencia de colectivos de personas a los cuales el dinero y el sexo no les supone ninguna motivación en sus vidas. Grupos como las personas asexuales, los comunistas y los hippies nos asombran a muchos de nosotros. Pero existe otra población enorme, que también esta opuesta a estos factores motivacionales (esto no quiere decir que sean excluyentes entre sí, por supuesto): los artistas. Para muchos artistas, es una fuerza mayor el único factor motivacional que tienen. Algunos reemplazan el sexo y el dinero, llegando incluso a casos extremos donde esta fuerza motivacional llega apoderarse de las necesidades fisiológicas. Hay un sinnúmero de historias de artistas muertos de hambre o, incluso de frío, ya que dormían en apartamentos sin calefacción. Gastaban el poco dinero que tenían en pintura^[1].

En resumidas cuentas podemos llegar a decir que uno de los factores más significativos que ha dado, y da, forma a nuestro mundo es el deseo humano de tener relaciones sexuales. Mucha gente ha argumentado precisamente eso, incluyendo a Camille Paglia la famosa autora de "*Personalidad Sexual: Arte y Decadencia de Nefertiti a Emily Dickinson*". Este *bestseller* sostiene, en esencia, que la totalidad de la civilización occidental ha sido el resultado de los enfrentamientos entre fuerzas masculinas y femeninas. En el libro se examinan decenas de conocidas novelas, obras de teatro, pinturas, etc... Y en su opinión, las instituciones como el matrimonio o la religión son estructuras hechas por el hombre para ejercer control e influencia sobre la mujer^[2]. El dinero es un gran factor motivacional, pero a menudo sólo en la medida en que es capaz de facilitar el sexo. ¿Hay algún aspiración por encima del sexo? ¿Existen necesidades reales o imaginarias, conscientes o inconsciente, que se encuentren por encima del sexo?

Las necesidades del hombre no son tan aleatorias como a veces se cree, en realidad, hay una jerarquía bien definida de ellas sobre la cual la mayoría de las personas está de acuerdo. Esta jerarquía cambia ligeramente dependiendo de la persona, y su estructura ha sido ampliamente discutida, pero en gran medida suponemos que es bastante cierta. Claro está que la principales necesidades humanas son respirar, comer, beber y dormir. Incluso si se está bien alimentado y se tienen excelentes noches de sueño, no se estará perfecto si nada más levantarse uno se sienta en el sofá y no hace nada más en todo el día. Estamos programados para proteger nuestras necesidades fisiológicas y una vez están son cubiertas pasamos a pensar en cosas más triviales. En el libro "*Motivación y Personalidad*"^[3] publicado en 1954, Abraham Maslow estableció una jerarquía para las

necesidades del hombre, la cual a día de hoy se sigue utilizando para el estudio de la sociología de masas o comunidades. El profesor Steven Reiss, 45 años más tarde, amplió estas necesidades cuando publicó "*¿Quién soy yo? Los 16 deseos básicos que motivan nuestra acción y definen nuestra personalidad*". Según Reiss nuestros deseos básicos son: "el poder, la independencia, la curiosidad, la aceptación, el orden, el ahorro, el honor, el idealismo, el contacto social, la familia, el estado, la venganza, el romance, el comer, el ejercicio físico y la tranquilidad."

Existen muchos matices sobre estos factores motivacionales, pero también podría decirse que en la actualidad la mayoría de ellos existen con el fin de ayudar a las personas en la búsqueda de dinero y sexo. Únicamente existe algo que esté por encima de cualquiera de los factores convencionales: la *felicidad*, explicada más adecuadamente hoy como la *dopamina*. La dopamina se ha convertido rápidamente en una palabra en boca de todos. Esta sustancia química natural que se encuentra en el cerebro, y que se creía inútil, ha demostrado ser tan importante que su desequilibrio puede alterar la operativa fundamental del cerebro, e incluso, se la ha relacionado con la esquizofrenia y la psicosis^[4]. Cada golpe de dopamina estimula la acción, una manera simple de explicar la mayoría de problemas de conducta y de dependencia. ¿Qué es lo que hace que estas cuestiones sean mucho más frecuente ahora? Es cierto que hay más información sobre cómo funciona la dopamina, además, cada vez es más fácil disponer de esta información. Una diferencia importante es tal vez que, más que en cualquier otro momento en la historia, muchas personas se sienten con derecho a la felicidad. Un derecho que hace que su búsqueda, en ocasiones, se convierta en inhumana.

La búsqueda de la motivación última de los humanos se ha convertido en una cuestión cada vez más importante conforme las sociedades han ido aumentando de tamaño y volviéndose más complejas. Esas cosas *triviales* ya no parecen ser tan triviales. La gente siempre ha sido implacable en su búsqueda de ganancias materiales, ¿pero y de la felicidad? ¿hay alguna diferencia? A modo de ejemplo, en el año 1305 cuando Giotto finalizó la Cappella degli Scrovegni el derecho a la felicidad no era realmente una cuestión importante para la sociedad, y solo contadas publicaciones, reflexiones filosóficas y escrituras religiosas hablan de la felicidad por aquellos años^[5]. El ser humano durante aquel tiempo estaba centrado en asegurar su propia supervivencia.

Y tras todo esto quizás usted se esté preguntando: *¿qué tiene que ver todo esto con el arte?* Bueno, ¿qué es lo que motiva a la gente a hacer arte? ¿También el dinero y el sexo? Eso realmente va a depender de a quién se lo pregunte. Hay multitud de respuestas y explicaciones sobre lo que son (y deben ser) los factores de motivación de un artista. Steven Pressfield escribió que "Lo mejor que puede hacer un artista es servir como ejemplo e inspiración para otro artista". Muchas personas tienen su propia idea de cómo debe ser el artista de hoy en día, y es muy posible que hasta cierto punto incluso estén en lo cierto. Una gran cantidad de clichés existentes mantienen la imagen del artista como un charlatán al que le gusta llamar la atención con el fin último de hacer fortuna. Así como también, existen muchos artistas que representan clichés totalmente opuestos, como el del desprecio al dinero, "prefiero morir arruinado a ser un simple vendedor". La realidad es que si una persona hace algo que le gusta, sin importar lo que piensen de él, es muy probable que ese trabajo sea especial. Seguir la moda es, bueno... previsible y aburrido. Un lodo de temas e ideas insulsos y elegidos democráticamente. Una canción pop que bebe de pasados éxitos pop puede ser que quizás sea un gran éxito, pero como en casi todos los casos, también será una bazofia...

Entonces, ¿qué papel juegan las ferias de arte en todo esto? Hoy en día el arte es una industria, un negocio. Galeristas, directores de arte, comisarios y coleccionistas saben bien cuánto dinero se mueve. A modo de ejemplo, la Fundación Europea de Bellas Artes calcula que la venta de arte y antigüedades durante el año 2014 fue de 51.400 millones de dólares^[6]. Un número que no pasa desapercibido. Incluso para los artistas más idealistas es imposible no hacer arte sin pensar con la mentalidad de un empresario preocupado por las ventas. Como Boris Groys escribe en su artículo titulado El arte y dinero: "en la práctica la exposición pública se convierte en un lugar donde las preguntas interesantes y relevantes son sobre la relación entre arte y dinero. El mercado del arte es, al menos formalmente, una esfera dominada por el gusto privado". Son estos gustos privados los que en ocasiones el artista se pregunta si debe ignorar, a pesar del alto precio que puede llegar a pagar si lo hace, pues la creación de obras es su método de supervivencia. Pero el arte puro, el gran arte hace precisamente eso. Este arte está hecho para una multitud de diferentes y admirables propósitos, pero si uno

de ellos es el dinero, el sexo o la ganancia material, a menudo salta a la vista y es considerado como tal. Como cuando Picasso dijo la famosa frase de: "el éxito es peligroso. Uno empieza a copiarse, y copiar a uno mismo es más peligroso que copiar otros. Esto lleva a la esterilidad". Quizás la necesidad de complacer a los demás pueda llegar a convertirse en la pérdida de cualquier obra creada desde la singularidad.

Más allá del equilibrio es una oda visual sobre la belleza de las motivaciones humana. "*To and Fro Some Forever Ago*" representa a una pareja de militares chinos vestida con su uniforme tradicional mientras se balancean juguetonamente en un columpio. La idea que subyace es cómo las relaciones personales son importantes independientemente de lo extremo que sea el entorno en las que estas se desenvuelven. La pasión de una persona casi siempre conduce sus acciones. "*Add Your Lazy Layer*" es casi una continuación de esa idea. Se trata de lidiar con el pasado, las cosas que gustaban y en las que dejó su huella, así como las cosas que a él le marcaron. Es divertido especular sobre las razones por las que las personas actúan. Todas las formas que toman la pasión y el impulso. Lo más notable y curioso es, sin embargo, el impulso de hacer obras de arte merece una mirada más cercana y atenta. Hay un equilibrio en casi todo lo que observamos, pero ¿existe ese equilibrio entre impulso y pasión en el arte?

Nos asombran aquellos que están fuera de control, tanto como aquellos demasiado nervioso para intentar cualquier cosa. Todas las obras de arte que usted verá en esta exposición expresan ese flujo de alguna manera. Representan un poco más allá del equilibrio entre la pasión y impulso.

Más información:

http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMM_Taylor.htm

<http://faculty.psy.ohio-state.edu/reiss/>

<http://www.analytictech.com/mb021/motivation.htm>

http://www.lib.okayama-u.ac.jp/www/acta/pdf/62_3_141.pdf

http://www.researchgate.net/profile/Stan_Floresco/publication/266085689_The_Nucleus_Accumbens_An_Interface_Between_Cognition_Emotion_and_Action/links/55325a820cf27acb0deb1423.pdf

<http://www.apa.org/pubs/journals/releases/bul-1316803.pdf>

-----
¹ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1764845/>

² <http://yalepress.yale.edu/yupbooks/reviews.asp?isbn=9780300043969>

³ <http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>

⁴ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2669582/>

⁵ <https://hbr.org/2012/01/the-history-of-happiness>

⁶ <http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-11/global-art-sales-reach-record-51-billion-euros-driven-by-u-s->

Dates: From December 1st to December 6th, 2015

Curation: Ryan Nimmo

Art Direction: Thomas Charvériat

Research: Juan Gómez, Jackson McHugh, Leven Smith

Artistic Research: Jin Yun 金云, Tang Dashi 汤大师 & He Dashi 贺大师

Coordination: Yeung Sin Ching, Christopher Charvériat, Alexandre Turzi, & Adam Hseih 曁

Venue: SCOPE Miami beach pavilion, Booth G11

Artist: island6 Arts Collective

Link: http://www.island6.org/ScopeMiami2015_info.html