

El arte nos salvará...o no y ya.

Mal se dice que el arte nos salvará, ¿de qué nos salvará?

esa pregunta se responde al responder otra distinta; ¿De qué sirve el arte?

Guillermo del Toro dice tibiamente que el arte nos hace un poquito más humanos...

Esto lo dice como respuesta en contra de la IA, pero quiso decir que el arte nos hace por completo humanos, ya que la IA jamás logrará crear cosas nuevas e igual de creativas que el artista.

El arte nos hace humanos porque literalmente requiere todo aquello que nos hace humanos: la perseverancia, la curiosidad, la disciplina, el amor, etc. (descúbrelo tu mismo) en tiempos donde se deshumaniza al otro, (gaza, Afganistán, racismo, sobreexplotación asalariada), el arte es emancipador.

el artista se vuelve más humano y el que degusta de las obras también puede sensibilizarse, (si es que tiene comprensión lectora...)

I. por el lado de la esperanza...

Tengo razones muy específicas para pensar que se viene un segundo renacimiento. Incluso si uno ve que muchos se están haciendo más tontos, (tanto en [USA](#) como en latam). pero si existen artistas que vuelvan a encender la chispa de la curiosidad en los demás, entonces el segundo renacimiento será casi inevitable.

porque te quieren quieto, inmóvil, en completa desesperación, sin ganas de crear. quieren que dejes de crear.

no alimentar tu imaginación ni tu sed de curiosidad, no fortalecer tu tolerancia al dolor y la incomodidad es otra forma de rendirse y dejar que otros tomen control de ti y de tu vida.

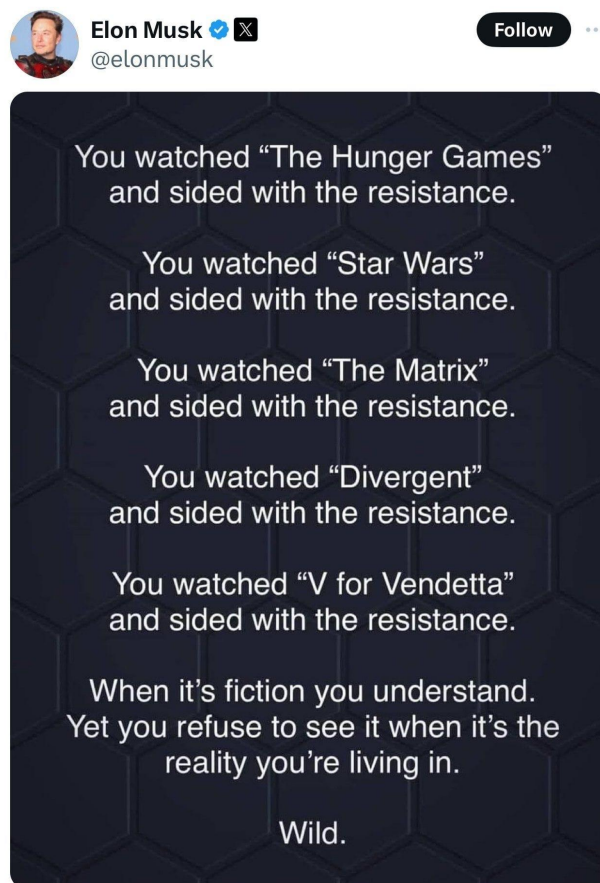
Mantener a alguien deprimido y sin esperanza de huir es otra forma de control.

pero si en cambio fortaleces tu imaginación, tu intelecto, tu curiosidad y ansias de experimentar entonces no solo serás un artista sino que además tendrás las herramientas necesarias para resistir nuestra gran depresión que es el siglo XXI.

y eso te lo explicaré más adelante.

II. por el lado de la desesperación:

El arte lleva años esparciendo mensajes de esperanza y resistencia. no obstante cualquiera puede decir, y con mucha razón, que de nada han servido esas obras maestras porque tenemos a weyes como elon musk diciendo esto:

1:23 PM · 8/10/24 From Earth · 1.2M Views

12K Reposts 1K Quotes 58K Likes 2.5K Bookmarks

Post your reply

“cuando es ficción entienden. Pero se rehúsan a verlo cuando es la realidad que ustedes viven. SALVAJE.”

¿Como puede ser que elon musk diga esto cuando hunger games, star wars, v de vendetta, matrix, se trata de villanos que se parecen a el y estar en contra de esos weyes que SON COMO EL?!

la respuesta es bastante difícil de articular, es muy diversa y al mismo tiempo tan simple y estúpida...al menos si asumimos que solamente le sucedió a elon musk pero no.

Aquellos que poseen Fans que no siguen sus valores

sucede con un chingo de fandoms.....

hay dos videos que vi recientemente respecto al tema y que llegaron a las siguientes conclusiones:

1. elon musk y el resto de fascistas ven a estos héroes como se les da la gana por el entorno en el que se formaron y el que viven.
2. analizar bien estas obras significaría aceptar que eres el malo, y seamos honestos, ¿a quien le gusta ser el malo de la historia?

con esto podemos entender como lo malinterpretan ellos y un poco como lo entienden los fandoms gringos.

a los fascistas les cayó el veinte en USA ya que apenas entendieron los valores que transmiten personajes como Superman y por eso a la nueva película le llaman WOKE...

pero seamos sinceros, incluso si trump dice que se siente como Superman o que elon musk diga que la empatía es [debilidad](#), quítale lo woke (en el sentido original del movimiento en USA) y la empatía a Superman y este se convertirá en homelander...

además de que incluso esas obras eran [progresistas para sus tiempos; Superman, por ejemplo, apoyo movimientos contra el racismo cuando aun se luchaba por los votos de la comunidad negra.](#)

sin embargo, creo que puedo extender el análisis de la piba al invocar a dos pensadores interesantes: Slavoj Žižek y Mark Fisher.

A. Žižek escribió un libro llamado el sublime objeto ideológico del cual solo recuperare un par de conceptos comenzando con la ideología: la ideología para Žižek es más que un velo que te oculta la realidad; es el conjunto de actos y prácticas que te venden día a día y operan a un nivel inconsciente, es una falsa consciencia.

el no cree que la ideología terminó cuando cayó el muro de berlín y ganó el capitalismo sobre el comunismo, esos tiempos hasta los empezaban a llamar post ideológicos, pero zizek advierte que en realidad no; criticar a la ideología sigue vigente ya que tanto las películas, como los productos que compras, te están en realidad vendiendo ideología, esto lo podríamos llamar capitalismo cultural

luego también invierte lo que Marx dice, “ellos no lo saben, pero lo hacen”, y lo cambia por, “ellos si saben pero lo hacen de todos modos”

y esto lo dice porque, en ese caso, la ideología mantiene una fantasía que dice que al actuar en interés de la élite, también estamos actuando en nuestro propio interés. Algo que incluso si lo demuestran falso, (ejemplo, jeffrey y trump), no deja de ser la conciencia dominante. Siguen actuando como si creyeran en la ideología.

entonces incluso si saben que las reglas no funcionan o que ciertas creencias son falsas, ellos siguen actuando como si no lo fuesen porque ya todos están acostumbrados a las mismas rutinas... su falsa conciencia es un estilo de vida, y esos no se cambian tan rápido. entonces si lo traduzco al arte podría decir que:

incluso si en las películas intenta el artista enseñarte buenos valores, tu te enfocarías más en si un personaje es negro, porque te acostumbraste a ver protagonistas blancos en todas las películas, para llamarlo WOKE o progre...

luego otros muchos quizá capten ciertos mensajes como eliminar a la élite, rebelarse contra el capitalismo, etc., etc., (Matrix, V de vendetta), pero no cambian su cotidianidad porque es difícil quitar su café de starbucks de su rutina matutina, y también porque les parece natural comprar fast fashion, apoyando así a la elite que se los chinga.

También porque tienen cuentas que pagar... y si lamer la bota les asegura comida pues, con hambre uno que va a andar pensando en rebelarse o hablar de política...

la distancia cínica es solo un camino para cegarnos al poder estructurante de la fantasía ideológica: aun cuando no tomemos las cosas en serio, aun cuando mantengamos una distancia irónica, aun así lo hacemos.

B. Mark Fisher, realismo capitalista (2009). En este libro Fisher explica su concepto realismo capitalista el cual consiste en la sensación generalizada de que el capitalismo no solo es el único sistema político y económico viable, sino que ni siquiera es posible imaginar una alternativa coherente a él.

Fisher ejemplifica esta sensación con la ficción contemporánea donde en todas ellas el capitalismo existe eternamente, (excepto en los remakes de evangelion y el nuevo solar-punk que tristemente Fisher no alcanzó a degustar), y las únicas veces que este colapsa termina siendo por un apocalipsis zombi o de plano una distopía donde el planeta tierra murió y los ricos deciden escapar en busca de nuevos mundos, (como en Wall-e).

y esto se puede resumir en la frase de Zizek:

«es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo»

Fisher ya me hace la chamba de traducirlo con arte, el también era un artista al final del día, la manera en que el capitalismo produjo artistas que fueron usados para producir propaganda y luego naturalizan esas condiciones que los crearon es sólo otra pieza para descubrir cómo es que aún no sucede nada en el mundo y los valores más humanos son opacados por el sentido común dominante: no existe otro mundo mejor que este.

los artistas, personas entrenadas para observar, no ven más allá de este mundo, en las puertas de la imaginación infinita, más que sus peores pesadillas.

Blade runner, Wall-e, Dont look up, zombie 100, Minority Report, Cyber-punk 2077 y Edgerunners y la lista sigue y sigue...

Con todo esto y un bizcocho creo que puedo ya empezar a ver el panorama completo, o al menos empezar a unir el rompecabezas y sacar mis propias conclusiones.

- conclusiones finales:

Realmente no creo que el arte nos salve si no se fomenta primero la comprensión lectora y también si no aceptamos que el arte tiene que ser político, ya que todo arte es político.

(si piensas lo contrario probablemente tengas razón, uno puede ver cocomelon y ver que no tiene nada político pero pus prefiero escuchar tus argumentos primero y ya luego argumentare de vuelta en otro escrito, por ahora solo sígueme el rollo.)

y si, ya se que el arte no es ninguna entidad que bajara de los cielos y nos llevará al paraíso. nosotros tenemos que hacer el trabajo, pero tampoco podemos ignorar su capacidad retórica, (es lo que a la propaganda le fascina).

los artistas se la pasan mejorando sus habilidades sin propósito más que el único fin de superarse, pero llegó el momento de que todos ellos, (pequeños o grandes artistas) se politicen y usen su poder responsablemente.

claro tampoco es de ahuevo.

por mucho que todas esas obras sean joyas, la neta es que si buscas agarrar conciencia política para mejorar tus obras pus, te decepcionarás. Y los artistas grandes tampoco tienen que ser activistas, pero todos los artistas sí tienen que ser buenos observadores.

Ser un buen observador es parte integral del rol del artista y entre más uno observa conscientemente los supuestos en los que la sociedad se fundó, más grande será su capacidad de imaginar algo más allá.²

Si se mejoran estas capacidades y más gente logra imaginar algo más allá de nuestra sociedad actual entonces estaremos un paso más cerca de resolver esos grandes problemas que ponen en peligro incluso nuestra propia existencia como humanidad. y ahí es donde uno podría decir que el arte nos salvará.³

Bueno, eso pienso. chido.

-lima