

Obstructions to the Second Law

Las tres obras consecutivas en video que Ali Kazma presenta en el programa de proyecciones “Art in the Auditorium” pertenecen a la serie “Obstructions to the Second Law”, en la que trabaja el artista desde 2005. Los orígenes de la serie se remontan a un trabajo anterior intitolado “Today”, producido y exhibido en el contexto de la “Istambul Pedestrian Exhibition 2:Tunel-arakoy” (2005). La exhibición, curada por Fulya Erdemci y Emre Baykal, fue la segunda edición de un proyecto de bienal en espacios públicos. En tanto registro diario en video del vecindario en el que la exhibición tenía lugar, “Today” consistía en videos de entre 1 y 3 minutos de duración que se concentraban en las actividades urbanas y las micro-transformaciones que se producían en el área. Fueron filmados y editados el mismo día y proyectados por la noche en una vidriera de la Plaza Tunel. Cada uno de los videos que componen el trabajo es un intento de manifestar las ínfimas actividades que pasan normalmente desapercibidas y que forman parte de la vida cotidiana de la zona de Karakoy, tales como la reparación, mantenimiento y producción de productos y bienes de consumo y artesanías. También registran las actividades relacionadas con la alimentación del cuerpo y el alma humanas. Las acciones que predominan en estas obras –como cortar, golpear, planchar, perforar, calentar, quemar, dibujar, coser, limpiar, y finalmente probar, clasificar y etiquetar–, son todas funciones básicas que todos realizamos para mantener en funcionamiento el mundo que nos rodea.

“Today” exigió del artista un compromiso duradero con los procesos cotidianos de producción en el vecindario, de los que participó activamente. Con el objetivo de crear un diario visual que cubriera la duración de la muestra, Kazma enfocó su cámara durante 37 días sobre los diferentes detalles urbanos y registró actividades como el sellado continuo de un notario, la reparación del cableado eléctrico deteriorado de las calles, el trabajo en un astillero, y la labor de cerrajeros, pescadores, y demás. Estos videos breves, que revelan la diversidad de ritmos y texturas que hacen a la producción cotidiana, incluían también naturalezas muertas del vecindario que reflejaban momentos de silencio y reposo. Para la proyección especial del día de cierre de la exhibición, Kazma reeditó esos 37 videos breves, que constituyen en sí mismo un documento exhaustivo de la vida del vecindario.

Esa reedición tomó la forma de una nueva obra, “Obstructions to the Second Law”, que pronto se convertiría en un proyecto en curso y que desarrolla la voluntad de Kazma por comprender la esencia de la necesidad humana de “construir, transformar y proteger el mundo que nos rodea, y su significado en el cuadro más amplio de la naturaleza humana.” Kazma realiza una investigación casi performativa en Karakoy, componiendo y registrando a la vez todas esos

actividades aparentemente dispares que tienen lugar en un espacio público, y demuestra así que su obsesión por mostrar el equilibrio inestable que existe entre el orden y el caos, entre la vida y la muerte, y su fascinación por los esfuerzos humanos para alcanzar el orden siguen siendo el motor que da forma a su obra.

En “Obstructions to the Second Law”, una serie que por el momento está compuesta de ocho piezas individuales, Ali Kazma pasa revista a los contenidos de “Today”. La serie toma prestado su nombre de la segunda ley de la termodinámica, que describe el comportamiento de la energía en el mundo natural: “Tarde o temprano todo se destruye y desaparece, como expresión de la tendencia de la energía concentrada a expandirse y disolverse.” Sin embargo, en tanto seres humanos, nuestra inclinación es precisamente la contraria: el objetivo de casi todas las actividades humanas es alcanzar el orden y resistir la descomposición. Lo que conecta entre sí a cada una de las piezas de Kazma es esa misma práctica humana tendiente a obstruir y demorar la segunda ley, con esfuerzos constantes, cuidados y precauciones.

En sus trabajos posteriores, Kazma ingresa en otros lugares de producción, reparación y mantenimiento, como el quirófano de un hospital, el taller de un maestro relojero del Palacio Dolmabahçe, una siderúrgica en un área industrial cerca de Estambul, un matadero, una fábrica de jeans: lugares de producción a los que no tenemos acceso en nuestra vida cotidiana. La brevedad de los videos previamente compilados en “Today” deja lugar a registros de mayor duración, los pequeños talleres son reemplazados por fábricas, y las actividades registradas revelan la totalidad del proceso.

“Brain Surgeon”, la obra siguiente a “Today”, registra una cirugía cerebral destinada a curar a una paciente que sufre mal de Parkinson y ha perdido prácticamente el control de sus movimientos. Las escenas, deliberadamente fragmentarias y apenas enfocadas, muestran tanto los preparativos para el procedimiento quirúrgico como la operación en sí. Los movimientos del cirujano que reajusta el cuerpo humano y los meticulosos gestos del maestro relojero que repara un reloj francés del siglo XIX son el eco de una misma acción, y revelan la conexión fundamental que existe entre la voluntad humana y sus aplicaciones concretas. Para poner orden y devolver la armonía al cuerpo humano, en el quirófano el cirujano realiza las mismas acciones de perforar, cortar y presionar.

Las otras dos obras seleccionadas de la serie “Obstructions to the Second Law” que serán presentadas en “Art in the Auditorium” son “Jean Factory” y “Salughterhouse”. Como sus nombres lo indican (“Fábrica de Jeans” y “Matadero”), esas obras muestran los esfuerzos humanos por mantener, proteger y reparar el cuerpo humano.

“Slaughterhouse” comienza con imágenes del proceso de afilar cuchillos, y es un testamento de las violaciones de los humanos contra los animales en aras de su propia alimentación. Mientras que en “Salughterhouse” el método tradicional de matar animales sin generarles ansiedad está directamente conectado con razones locales de tipo religioso y cultural, “Jean Factory” pone en primer plano la creación de los códigos globales de la cultura de la moda. Para proporcionar un refugio seguro y confortable para el cuerpo, se pone en marcha un proceso de producción en masa de una complejidad sorprendente.

Como en “Today”, la comunicación entre las obras individuales que componen “Obstructions to the Second Law” no es sólo temática sino también visual, a través de la abstracción de los imaginarios que contienen. Y esto, en definitiva, despierta curiosidad y expectativa por las nuevas obras que se agregarán a la serie, que abarcarán no sólo lo humano sino también lo inanimado.

Emre Baykal