

CONS KAMIKAZE

Silvia Gonzalez - Danisa Gatica

Eje temático: Representaciones e intervenciones en el espacio público.

Nuestra propuesta se desarrolla en el marco del proyecto, *Arte de Acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas*, el propósito es la exploración y búsqueda de artistas o colectivos artísticos con la intención de formular un registro sobre sus actividades en el espacio público dentro del periodo comprendido entre el 2001/2013, en la ciudad de La Plata.

El arte callejero es acción, es una liberación tanto individual como grupal, un sistema de relaciones y pensamientos, que surge de la vida contemporánea. El espacio público es el escenario, el lugar que una nueva generación elige como canal de expresión, una forma de hacer y comprender el arte; un filtro para interpretar e intervenir la realidad, sobre la piel de la ciudad.

La denominación arte callejero, o Street art, incluye la idea de arte urbano, es decir, toda intención artística de intervenir el espacio público. El arte contemporáneo es una forma de tomar, entender y abordar el mundo. La dinámica efímera es continua en las intervenciones, se generan nuevos códigos enriqueciendo y resignificando los recursos del arte de acción. Los artistas y colectivos son activos partícipes y configuradores de una nueva cultura, más democrática. La proliferación de imágenes por internet, permite la creación y socialización de sus prácticas. Sus intervenciones generalmente tienen un carácter provocador o desafiante, que generan reflexión y goce estético.

El artista entrevistado es Cons Kamikaze, lo elegimos por su estética, diferente, personal, innovadora, despojada de intenciones políticas pero comprometida con su lugar. Sus producciones se visibilizan por toda la ciudad de La Plata y alrededores. Maneja un lenguaje a fin a una generación que compartió la afición por las mismas imágenes, historietas o personajes, que recrea en sus obras. Es un artista independiente, viajero, multidisciplinar, se considera a sí mismo un productor de arte. En su proyecto se observan ascendentes de imágenes y leyendas de la tradición del cómic, el anime, los videojuegos, el graffiti, y la ilustración, estampados en una pluralidad de soportes, que transitan desde el muro hasta las prácticas corporales

Palabras claves:

Arte callejero, comic, espacio público, internet, arte contemporáneo, identidad.

Nos proponemos analizar algunas de las intervenciones plasmadas por el artista en la ciudad de La Plata, manifestaciones artísticas no convencionales que a través de la generación de sentidos y re significaciones, forman parte de nuestra experiencia estética cotidiana, a partir del uso del espacio público que merece una reflexión especial:

El escenario que contiene estas manifestaciones es el espacio público, para acercarnos a una definición sobre espacio público tomamos algunas reflexiones de Adrian Gorelik, quien sostiene:

“.. Espacio público no es, el mero espacio abierto de la ciudad, a la manera en que tradicionalmente lo ha pensado la teoría urbana. No es algo preformado, no es un escenario preexistente ni un epifenómeno de la organización social o de la cultura política, es espacio público en tanto es atravesado por una experiencia social al mismo tiempo que organiza esa experiencia y le da formas”.

Se trata, por tanto, de una cualidad política de la ciudad que puede o no emerger en definidas coyunturas, en las que se cruzan de modo único diferentes historias de muy diferentes duraciones: historias políticas, técnicas, urbanas, culturales, de las ideas, de la sociedad. Podemos decir que un espacio público es donde las manifestaciones políticas, sociales, culturales toman lugar. A su vez, estas prácticas lo modifican y lo moldean, lo conforman y lo definen. En este sentido, en los últimos años, la producción de performances, intervenciones y obras de participación colectiva han encontrado nuevos caminos.

Podemos subrayar como característica importante la apelación a nuevas formas de intervención comunicacional a través de la reapropiación del espacio público mediante murales, graffitis, figurones, performances, como prácticas del arte contemporáneo. En este sentido, lo político no sólo hay que pensarlo en cuanto a los temas, sino también en términos de cuáles son los modos de intervención. Cruzando estas cuestiones con la noción de espacio público, podemos ver una transformación tangible sobre lo público y lo urbano donde la concepción de espacio público como confluencia toma cuerpo y se define de una forma innovadora.

Los artistas y colectivos eligen la esfera pública, como ámbito de producción conjugando expresión y comunicación, interpelando al transeúnte y transformando el entorno urbano con instalaciones temporales o efímeras. Así, la presentación de sus producciones está continuamente en una situación de diálogo público. Sus producciones son marcas territoriales que expresan una apropiación de la ciudad y una toma del espacio para ser ocupado.

La entrevista realizada, nos permitió conocer a un artista joven, con formación universitaria, multifacético, abierto y dispuesto a indagar y explorar sobre todas las facetas y soportes del arte contemporáneo.

En sus prácticas, lenguajes, temáticas y técnicas, todo es recreado en un universo donde fluyen sus experiencias, momentos, afectos, lecturas de infancia, sumado a

los medios digitales que le permiten mantener presente su obra, comunicar y socializarse.

Para presentarlo Cons Kamikaze es un seudónimo, su nombre es Juan Ignacio Trejo Ortiz, y la elección del nombre artístico deviene de la primaria, donde junto con un grupo de amigos lo usaron para subir imágenes de comics a un fotolog.

Su relación con el arte aparece a muy temprana edad, asiste a un Taller de Historietas de un club de barrio en Berisso. Dibujaba y leía historietas, las que canjeaba con sus amigos. Veía las series de súper héroes, dibujos, animados en la televisión, y los primeros videojuegos. Se fue forjando un universo de imágenes que lo acompañan desde su infancia, impregnados de la técnica hip hop, rap, chicas superpoderosas, de cabezas grandes y cuerpos pequeños.

Si bien él ya venía interviniendo paredes en Berisso, su ingreso a la acción platense es a través de Rodrigo Acra, que lo invita a participar cinco ó seis años atrás junto a otros artistas en intervenciones callejeras. Lo que hacen no es muralismo clásico, está más ligado al arte callejero o Street art, su intención es trasladar su estilo a la calle, “*soy un productor de arte*” señala; ese mismo estilo pervive en sus tatuajes. Con los años se va relacionando con otros artistas como Luxor, Sato Cereceda, Valentino Tettamanti, Vic, Agua Helada, Add Rian, formando así un grupo heterogéneo pero compacto, de artistas con los que comparte no sólo paredes, sino también búsquedas y viajes.

Han recorrido pintando Córdoba, Salta, Rio Negro, Rosario, Tucumán, La Pampa y la provincia de Buenos Aires:

“Nos llaman de las provincias y municipios, tratamos de profesionalizarnos, yo apunto a mi exploración personal, este trabajo me reditúa. Es importante poder bancarme la pintura, no gastar plata de mi bolsillo. Volvemos con mucha pintura, además viajar es lo que más me gusta. En los dos últimos años, crecí mucho artísticamente.”

Con respecto a su producción, lleva un registro fotográfico y de videos de sus producciones desde sus inicios, usando a internet como archivo. Se lo puede ubicar en Facebook, donde publica y se relaciona con artistas.

Hoy, le faltan pocas materias para recibirse, pero está centrado en la vorágine de dibujar y pintar, y en su trabajo en un ministerio público, que le sirve para mantenerse económicamente. Vive en La Plata, y ocupa todo el tiempo que le queda en bocetar, pintar y tatuar, lo que le proporcionan la adrenalina para seguir adelante.

Es un estudiante de la facultad de Bellas Artes, que encontró su camino relacionándose en un ambiente enriquecido por los proyectos y prácticas artísticas. Sabe a dónde va, le interesa impregnarse e incursionar en nuevos desafíos. A pesar de ser independiente, trabaja, debate, y configura, con otros artistas con los que sale a pintar, cada uno con su estilo, compartiendo paredes. Según sus palabras estas prácticas le ampliaron su visión del arte.

“El graffiti me incluyo socialmente. Gracias al graffiti soy una persona política, aprendí lo que pasa en la calle de verdad, no lo que te cuentan. De todas maneras el graffiti no es un hobby barato”

Observando su obra, percibimos imágenes que nos retrotraen a años atrás, con personajes de historietas como los Caballeros del Zodíaco, Dragón Ball, dibujos animados japoneses, videojuegos, anime.

“Traslado a mi obra las temáticas de mi infancia, los videos juegos clásicos de la Family Como la estética japonesa, Hora ventura, súper campeones, animación, etc.”

Izquierda: Pintura de Cons Kamikaze con apropiación de la figura de Súper Mario Bros.
Derecha: Póster original de Súper Mario Bros.

Con respecto al público, y de cómo reacciona, frente a la obra, es importante para él la interacción directa con la gente, teniendo en cuenta que generalmente no tienen una formación artística. Su propósito es sorprender, que se encuentren con su obra y la valoren.

“El contacto directo con una persona o el público en general, es lo que a mí me interesa, que no está inundada de arte, la experiencia es súper rica, de todas las opiniones, valoran lo que hago, si les gusta, o te conocen porque vieron otros graffitis. (...) Camino y veo, pienso en llevar a la calle algo que los sorprenda, incluso a la gente grande, que defiende y cuida mis obras. (...)La calle me dio experiencia, conocimiento, efecto social y contacto directo. Conocer gente que a mí me interesa, no consumidores de arte, que aceptan, disfrutan, reniegan, el ámbito de la gente real. Hay una anécdota, un señor que todos los días pasa a comprar el pan, nos vio pintando y nos ofreció un billete de cien pesos, - `paso, camino y veo la obra y la disfruto´- nos comentó, es muy agradecida la gente del barrio, además nos buscan paredes”

Tiene una opinión muy particular con respecto a la política, se considera muy formado ideológicamente, pero no le interesa en su producción mostrar mensajes o

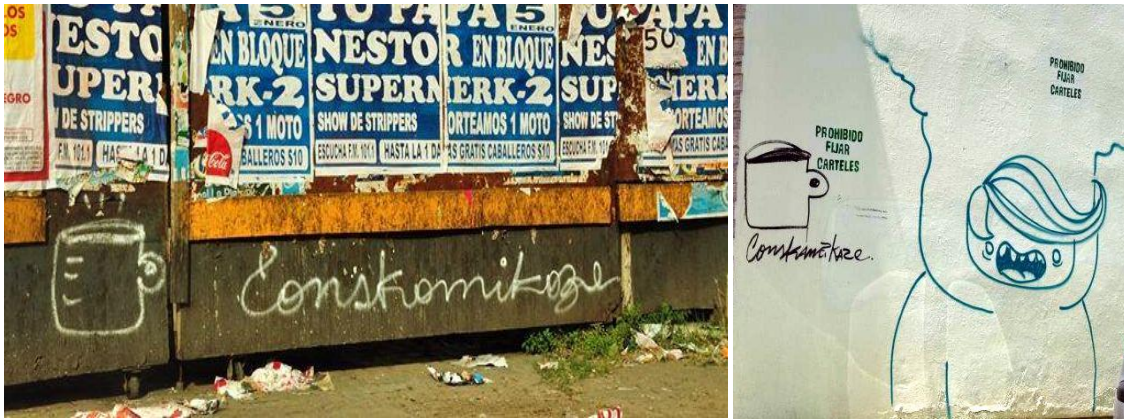
trabajar para grupos políticos. Hay una obra realizada en la Facultad de Bellas Artes sede Fonseca, que adquiere testimonio de lo que paso en La Plata con la inundación del 2 de Abril del 2013, un tema que lo marcó profundamente. Se realizó una campaña con esta temática, realizada por un grupo militante que lo convocó, sin embargo el tema según el artista amerita un compromiso social de todos, porque la Ciudad en su conjunto fue afectada, no solo la adhesión de un grupo militante. La obra la realizo, sin ninguna bandería política.

Mural en alusión a la inundación del 2 de abril de la sede Fonseca, FBA. Pintura látex y aerosol.

“Decir a través de las imágenes lo que a mí me parecía, hacer conocer lo que estaba pasando, las cuestiones más importantes... no me parece necesario llevar una bandera política. Era una participación por el todo social, no desde la política partidaria. La política me interesa pero mis propios ideales políticos, gracias al graffiti empecé a interesarme en cómo lo siente la gente. La política es colectiva, la división no está tan dada, no estoy ligado a una tendencia específica, el graffiti me hizo conocer lo que pasa en la realidad. Saber qué pasa, conocer la calle, lo que piensa la gente, eso es lo que me interesa.”

Un párrafo aparte merece su firma o tagg, realizada con imagen y texto, donde aparece su nombre completo en letra manuscrita, cursiva en un solo trazo con el logo de un pocillo de café humeante como símbolo. Consultado al respecto, el café pertenece a las noches trabajando con amigos para la facultad, donde corría el café que compartían. Con respecto a la firma se ejercitó bastante, para realizarla de un solo trazo, es distintivo e inconfundible y fácil de identificar en la vía pública.

Graffitis distintivos de la firma del artista hechos en aerosol, con el logotipo del pocillo de café. En ocasiones el logo suplanta al nombre.

Su visión del arte es muy particular cuando hablamos de influencias, o búsquedas para conformar su identidad artística, convoca a los artistas de la Historia del Arte, especialmente a Leonardo Da Vinci que lo influenció en la manera de dibujar, de trabajar con el lápiz. Comparte también la idea de que la obra se inicia en el boceto, en las primeras líneas, la motivación interna de cada uno, “soy un productor social, mi manera de trabajar tiene que ver con el entorno” comenta.

“Considero el nacimiento de la obra en el boceto, en las primeras líneas, la motivación interna. Leonardo me influencio en la manera de dibujar, investigue el dibujo de manos y pies, el boceto, el trazo que no se queda en un solo espacio. El primer intento tiene un sentido artístico, la gestualidad, el trazo, no quedarse en una sola rama artística”.

Su experiencia atraviesa todos los soportes, es un gran desafío para él, utilizar desde intervención de objetos, paredes, papel, digital, stickers, fotografía, hasta llegar al cuerpo a través del tatuaje, en él que mantiene su mismo estilo, y le reditúa bastante. Tiene cientos de bocetos que conserva incluso desde la época de la escuela secundaria. “Mi obra no está ligada a un soporte, ninguna especialidad específica, me gusta incursionar en distintos formatos y soportes”.

Soportes varios: Iz.: Tatuaje. Centro: tazas de cerámica. Der.: Mural en la vía pública con látex y aerosol.

De esta manera ha llevado a cabo instalaciones de multimedia con videojuegos diseñados por él mismo, con los personajes de sus bocetos que lo mismo valen tanto para hacer un tatuaje como para pintar en un cuadro o en un muro. También ha realizado una producción de cien tazas de cerámica esmaltadas con sus diseños para ser vendidas a través de internet, las cuales fueron entregadas con un packaging hecho por el artista que incluía stickers afines, para recordar sus inicios cuando compraba pliegos de papel autoadhesivo que dibujaba uno por uno y luego pegaba en cualquier lado, como por ejemplo las paradas de los micros o las puertas de los baños públicos. Desde Facebook le llovieron encargos de su público hasta agotar el stock.

Con respecto a la selección de sus imágenes, nos comenta:

“Yo copio a otros artistas. Soy un gran apropiador de imágenes, de las que hago una adaptación y desarrollo, tratando de buscar mi imagen personal, a mi realidad, lo que yo vivo. Mi búsqueda es estética, lograr algo agradable para la vista, en un lugar que no decía nada y ahora aparece en el espacio.”

Siguiendo sus palabras es apropiado relacionarlas con el texto de Nicolás Borriaud, que en “Post Producción” coincide con el artista en cuanto a su enfoque sobre el arte contemporáneo, y manifiesta que todos copiamos, entendiendo por copiar crear conocimiento desde los demás, desde el afuera:

“Todas estas prácticas artísticas tienen en común el hecho de recurrir a formas ya producidas. Atestiguan una voluntad de inscribir la obra de arte en el interior de una red de signos y de significaciones, en lugar de considerarla como una forma autónoma u original. Creamos a partir de las ideas de otros. En los innumerables flujos de la producción la pregunta artística ya no es: ¿Qué es lo nuevo que se puede hacer?, sino más bien: ¿Qué se puede hacer con?”¹

Haciendo una lectura de su producción percibimos en el recorrido, a un artista inquieto, innovador que no desestima incursionar e investigar distintos soportes y formatos y lenguajes. En su obra prevalece la utilización del color, con grandes contrastes, colores saturados, y composición como poster. El artista se encuentra ligado al pop a pesar de que cuando le preguntamos por este movimiento nos manifiesta su rechazo. La característica principal de sus imágenes es el recurso del dibujo con una impronta personal bien definida, donde advertimos planos planos, cuerpos texturados, muchas líneas, formas cerradas y reforzadas con negro según el estilo animé. Rodea las figuras, las envuelve una y otra vez con látex y el aerosol, reforzando bordes, y líneas de los personajes delineadas con aerosol. Los colores que utiliza suelen ser saturados, en gamas muy amplias y brillantes. Si la pared lo requiere se hace con látex y aerosol un fondeo, plasma con líneas enfatizadas las figuras, va y vuelve con los colores y el aerosol, reforzando bordes, y líneas de los personajes de manera muy gestual y expresiva.

En los casos en que comparte un proyecto con otros artistas generalmente cada artista plasma su figura con su estilo propio y a su vez estas se entrelazan de alguna

---

¹ Borriaud 2009:13

manera, pero conservando cada una su particularidad y cada artista firma su obra. Según la ocasión, el encargo, o la pared, a veces hacen bocetos previos que generalmente son individuales. Los proyectos colectivos no consisten en diseñar las imágenes a pintar de manera grupal, sino que cada uno plasma en la pared lo que quiere. La acción de pintar en grupo suele ser interpretada como una performance colectiva, con lo cual la obra no es sólo lo que queda plasmado en la pared sino toda la actividad previa donde se desarrolla la acción, con espíritu festivo y amigable. Cuando les hacen encargos, tanto al grupo de artistas amigos o de manera individual, el mayor rédito económico consiste en quedarse con los sobrantes de pintura (comprados por el que encarga la obra). Pintura que después devuelven a la calle pintando muros públicos por los que sienten algún tipo de atracción, ya que según las palabras del propio Cons: *“El graffiti no es un hobby para nada barato”*.

Proceso de trabajo: Mural en la vía pública hecho con látex y aerosol.

Respecto de los modos de producir arte en la contemporaneidad dice Néstor García Canclini² que el hecho que más fuertemente condiciona la práctica artística en la actualidad es la interrelación de textos, imágenes y procedimientos digitales. Lo vemos desde la misma práctica de los artistas jóvenes: pueden haberse formado en las escuelas, todavía con pincel y paleta, pero salen sabiendo usar los dispositivos electrónicos, dialogan con artistas que hacen instalaciones, performances, saben jugar con lo efímero, trabajan con especialistas de otros campos. Las relaciones entre artes visuales con el cine, el teatro y la creación en Internet se han vuelto cotidianas. Y luego hay otras situaciones que han reformulado la autonomía, desde luego, la inserción en los mercados artísticos y culturales. Buena parte de la experimentación contemporánea sucede en la publicidad, en el diseño, en espacios que antes diferenciábamos nítidamente del arte. Muchos artistas contemporáneos están muy informados de lo que sucede en las ciencias sociales, y en otros campos del saber (cada vez más en las ciencias biológicas, en la física) y son capaces de experimentar en las fronteras del conocimiento, y en los desórdenes de la vida social. Entonces,

² Revista Ñ, 23-09-2013

mientras el pensamiento político está preocupado por la gobernanza, o la economía por la gestión de los recursos o las finanzas, los artistas suelen estar ocupados experimentando con otras posibilidades de vivir y representar lo que se vive.

Las intervenciones adoptan distintos formatos, están insertos en espacios no habituales generalmente en el espacio público, con numerosos escenarios de encuentro, conversación, intercambio y sociabilidad entre colectivos, grupos y redes. Sus propuestas son experimentales vinculadas al arte de acción o la intervención urbana. Las nuevas formas de organización artística de estas prácticas entran en relación con los movimientos sociales en los cuales se inscriben, comparten el rechazo de jerarquías, la institución museística y la "horizontalidad en la organización grupal".

Bibliografía:

- Ardenne, Paul; 2007 *Un Arte Contextual: Creación Artística en Medio Urbano, en situación, de intervención, de participación*. CENDEAC, Madrid.
- Borriaud, Nicolás; 2004 *Post producción. La cultura como escenarios. Modos en que el arte reprograma mundos contemporáneos*. Ed. Adriana Hidalgo
- Felshin, Nina; 2001 "¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo" en *Modos de Hacer, Arte Crítico, esfera pública y acción directa*. Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca.
- Fernández Vega, José, 2003. "Variedades de lo mismo y de lo otro" en *Multiplicidad, Malba-Proyecto Venus*, Buenos Aires.
- Foster, Hal; 2001. "El artista como etnógrafo" en *El retorno de lo real*. Madrid, Akal.
- García Canclini, Néstor; 2013: "La cultura global fue una ficción" 23/09/13 *Revista Ñ*
- Giunta, Andrea; 2009. *Postcrisis: Arte Argentino después de 2001*. Siglo XXI, Buenos Aires.
- Gorelik, Adrian: "Espacio Público" en *Revista 47 Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP*
- Longoni, Ana; 2005. *La Legitimidad del Arte Político. Revista Brumaria Nº 9. Madrid*.
- Muñoz, V. 2004 "Apuntes sobre el Arte Acción en América Latina", *Arte Acción 2 - 1978-1998*, Edición a cargo de Richard Martel, IVAM Documentos 10, España.
- Pilar Parserisas: *Arte y Contexto. Hacia una definición de espacio público y arte político*. <http://www.idensitat.org/blog/document/IDENSITAT%20cast%20part01%20-%20arte-territorio.pdf>
- Richard, Nelly. *Lo Político en el Arte* en <http://hemi.nyu.edu/hemi/en/e-misferica-62/richard>
- <http://calletomada.blogspot.com/>
- <http://www.latinart.com/spanish/aiview.cfm?id=377>
- <http://www.performancelogía.com>

- <http://www.roalonso.net>
- <http://www.tea-tron.com/cetae/blog/2010/10/21/manifiesto-afectivista-brian-holmes->