

La representación del trabajo

y el (juego de) rol del trabajador

Gilberto Güiza Rojas

Gilberto Güiza-Rojas

artista plástico

e-mail: gilbertogg@gmail.com

site: gilbertoguiza.com

Formación

- 2016 : Máster 2 Fotografía y arte Contemporáneo - Mención Muy Bien - Université Paris 8
Director Practico : Alain Bernardini - Director Teórico : Paul-Louis Roubert
- 2014 : Workshop « El dispositivo fotográfico » con Patrick Tosani y Arno Gisinger
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, (Tourcoing, France)
- 2013 : Licencia 3 Artes Plásticas, Especialidad fotografía - Université Paris 8
- 2009 : Curso especializado en fotografía de moda: Escuela ZONA CINCO
(Bogota, Colombia)
- 2007 : Diplomado en ingeniería industrial : Pontificia Univerisdad Javeriana (Bogota, Colombia)

Trayectoria artística

- 2017 : Exposición personal « Juegos de Rol. (re)presentar el trabajo »
Galerie du CROUS de Paris, France

Exposición colectiva « Pensar la fotografía. Imágenes y formas »
Con el colectivo Diaph8 - Curadores : Pascal Beausse y Alain Bernardini
Programación oficial Mes de la Foto Grand Paris 2017, (Saint Denis, France)
- 2016 : Exposición colectiva « Infinitamente Humano »
Con el colectivo Diaph8 - Curador : Michael Houlette
Maison de la photographie Robert Doisneau, (Gentilly, France)
- 2016/17 : Fotografo Interventor para el proyecto pedagógico « La Fotografía en el Colegio »
Maison de la photographie Robert Doisneau (Gentilly, France)
- 2014 : Exposición colectiva «Intersticios» Galerie Plateforme (Paris, France)

Trayectoria asociativa

- 2016 : Miembro fundador del colectivo Diaph8: Déclencheur d'initiatives en art et photographie

Biografía

Artista Colombiano, nacido en 1983, Gilberto Güiza-Rojas vive y trabaja en París. Es miembro fundador del grupo Diaph8, colectivo nacido en el seno del máster Fotografía y arte contemporáneo de la universidad de París 8 para crear una red y una plataforma de iniciativas artísticas.

Gilberto Güiza-Rojas considera el mundo del trabajo como un territorio donde se mezclan las relaciones personales y profesionales con los códigos de comunicación, una jerarquía, y evidentemente, códigos vestimentarios donde la imagen misma del individuo se transforma y se uniformiza.

A través de la fotografía y del video, su obra interroga la relación del individuo en su trabajo, y se interesa particularmente en las actividades manuales, repetitivas y no calificadas que no portan un carácter artesanal.

El cotidiano como sucesión de fragmentos

Mi vida actual es el resultado de diferentes elecciones que me han conducido por caminos distintos de los que supuestamente debí haber seguido. Lejos de Colombia, mi país de origen, y lejos de mi trayectoria inicial como ingeniero industrial, me encuentro en Francia luego de 6 años comenzando una nueva vida y una nueva manera de pensar...la del arte.

Mis reflexiones parten de mi experiencia personal y no de la conceptualización formal, la cual, sin embargo, no desmerece. Mi cotidiano, como el de todos, es un tejido muy delicado que logra ensamblar una serie de fragmentos que representan los diferentes aspectos que me constituyen como persona. Cada fragmento puede ser independiente y variar sensiblemente frente a los otros. Una persona adopta posiciones o roles sociales, gestuales, vestimentarias, intelectuales y físicas (entre otras), muy diferentes en su hogar, en su trabajo, con sus amigos, cuando camina por la calle, etc.

Cada situación, momento o fragmento que forman la rutina de la vida de una persona es la materia prima de su cotidianidad. La manera cómo interpreta cada rol conforma su singularidad como individuo.

Constatar la presencia y la importancia de estos roles en mi propia vida, así como advertir la ambigüedad que surge algunas veces al interpretar los diferentes roles que me rigen según la situación, me ha conducido a elegir mi sujeto de búsqueda artística. De esta manera decidí concentrarme (por lo menos por ahora) en la problemática del trabajo.

¿Por qué la representación del trabajo?

Una de las visiones que se le ha dado al trabajo es la de un espacio de lucha de clases; Esta percepción implica una posición políticamente comprometida. Mi aproximación al trabajo procura desligarse de posiciones políticas a priori para abordarlo como un espacio sintético que contiene las diferentes capas de la sociedad. En este sentido el trabajo es un territorio donde se mezclan las relaciones personales y profesionales con códigos de comunicación, una jerarquía y por supuesto, códigos vestimentarios donde la imagen misma del individuo se transforma para uniformizarlo.

En este universo me interesan los trabajos que están normalmente en la parte inferior de las jerarquías de las empresas (y de la sociedad), trabajos manuales y no calificados. Este tipo de trabajos representa una paradoja puesto que ellos forman la base fundamental de la estructura laboral de la sociedad, pero, a pesar de ello, aquellos que lo ejercen ocupan un lugar en la sociedad de mínimo reconocimiento.

Partiendo de la problemática del trabajo, diferentes cuestiones se presentan:

¿Existe una imagen del trabajo?

¿De qué manera la fotografía y el arte pueden proponer una “imagen del trabajo”?

¿Cómo inscribir la presencia del hombre en el territorio del trabajo?

La persona como centro y sujeto de la representación

Mis imágenes y mis videos existen gracias a la participación de asalariados reales. En ello se configura una experiencia en la cual mi búsqueda artística incita a crear relaciones diferentes entre los trabajadores y su actividad laboral: gestos y actitudes prohibidas, utilización de las herramientas fuera de su rol productivo, la realización en síntesis y en bucle de las acciones de trabajo, etc. Las personas que realizan las acciones para mis fotos y videos se encuentran en un espacio de representación definido, ya sea en un estudio o bien en contexto, donde las condiciones de realización de la imagen son de manifiesto una construcción. De este modo, las personas se convierten en actores que realizan un performance en el cual remiten al espectador a su mundo laboral, a través de mecanismos tales como la indumentaria, la gesticulación o la ambientación; al mismo tiempo sus “etiquetas” de trabajador se disuelven gracias al desfase de la situación. La energía que la persona utiliza normalmente para realizar su actividad laboral es utilizada para una construcción artística estetizante.

Tempo, travail in situ - Tempo, Trabajo in situ, (2017)

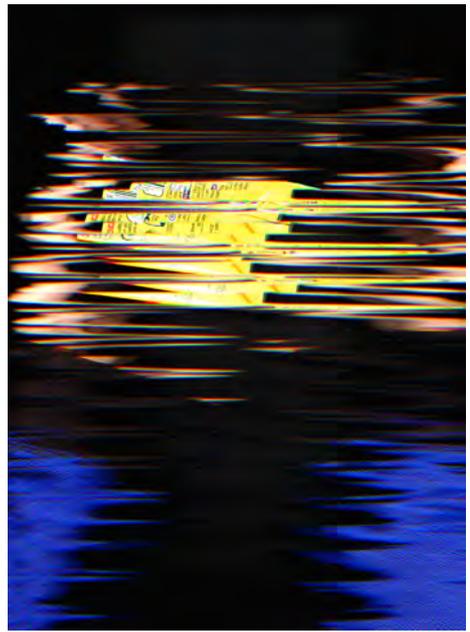
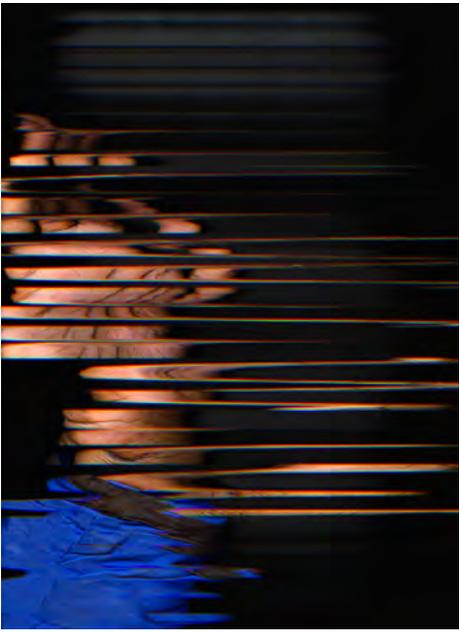
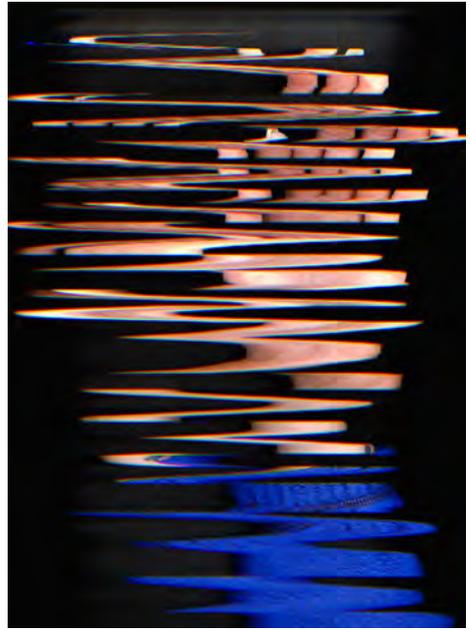
Trabajo realizado en el marco de la exposición "Pensar la fotografía. Imágenes y formas" Supermercado Carrefour Saint Denis con el grupo Diaph 8. Mes de la foto del Gran Paris 2017. Curadores Pascal Beausse y Alain Bernardini

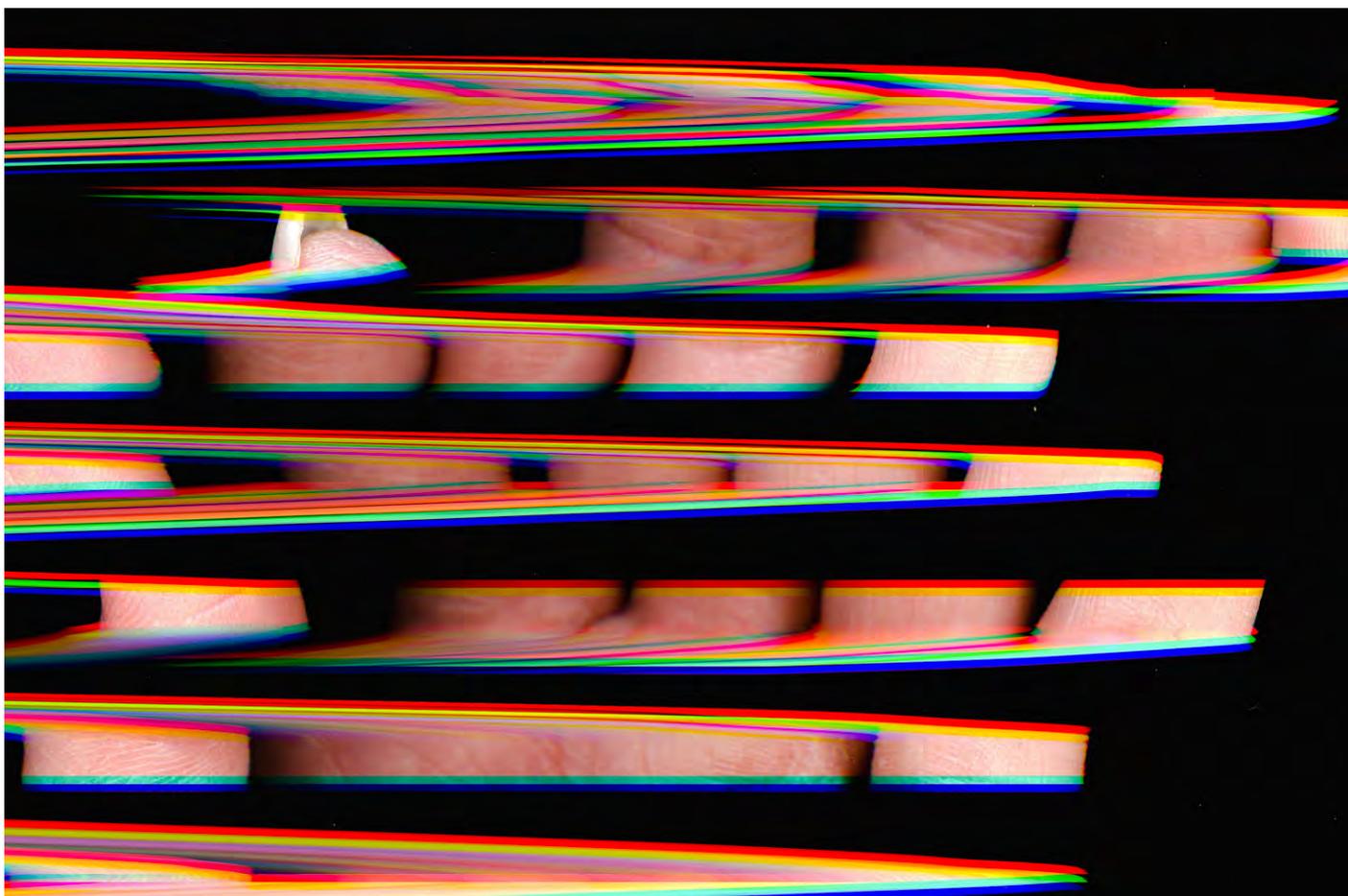
El ambiente sonoro de los grandes supermercados es saturado por la multiplicidad y la frecuencia de bips de las cajas. Este sonido marca el ritmo de los gestos de los cajeros.

Para la serie Tempo, las personas que trabajan cotidianamente como agentes de caja participaron para la creación de las imágenes con un protocolo. Dicho protocolo está en resonancia con su puesto de trabajo. La imagen es realizada por un scanner de manera que las manos de las mujeres y de los hombres fueron "escaneadas", durante la realización de su gesto de trabajo, de la misma manera que ellos hacen día a día con los productos.

Durante la realización de las imágenes los trabajadores portaban un par de audífonos que reproducía el bip de un metrónomo el cual correspondía a la velocidad media de pasaje de los productos en la caja (1.5 segundos por producto en cada transacción).

Los gestos regidos por el Tempo de su trabajo producen imágenes las cuales debido al barrido del scanner para capturar la imagen, abre un nuevo campo estético. Las manos de los performers son así fragmentadas por la cadencia de la acción, y las aberraciones cromáticas acentúan la evidencia del dispositivo de captura de imagen. La imagen parecería "líquida" como el reflejo borroso por las ondas en un lago.

Tempo, (Detalle), Trabajo in situ, (2017),

Trabajo realizado en el supermercado Carrefour Saint Denis,

En el marco de la exposición "Pensar la fotografía. Imágenes y formas" con el grupo Diaph 8

« *En la Lucha* » (2017)

...“En la lucha”. La lucha como cotidiano. La lucha como medio de supervivencia. La lucha como símbolo de vida, de optimismo. La lucha como acción y gesto positivo.

En los grandes mercados de Bogotá, los “coterros”, hombres quienes transportan la mercancía para los clientes mayoristas y los comerciantes del mercado, hacen un verdadero “ballet” de carga y descarga de productos. Pagados solamente con las propinas de los clientes para transportar bultos de entre 20 a 50 kilos. “La carga”, siendo más que una carga es realmente un cuerpo, un peso que no se mueve y el cual en su pasividad se convierte en un adversario multiforme y difícil de portar.

A pesar de la dureza de este trabajo y donde los trabajadores pueden tener 30 años de experiencia, hay una camaradería, una motivación y un dinamismo propios de la lucha.

Los trabajadores eligieron el gesto que querían realizar de entre un catálogo de imágenes de lucha olímpica y grecorromana. Dichos gestos son completamente inútiles para la realización de su trabajo, pero son actos performativos que evidencian el aspecto de la lucha en su actividad laboral y convierte el rol de la persona, de trabajador a actor-performer y transforma el espacio de trabajo, el mercado, en un teatro de la performance, donde el individuo es iluminado por las luces y en ciertas imágenes, observado por un público que asiste por casualidad a la realización del performance.

« *En la Lucha* » (2017), Archival pigment print, 120 x 80 cm

Descalzarse (Se Déchausser) (2016)

Esta serie interroga los espacios que median entre las posibles representación del territorio de trabajo. Se trata del intersticio entre el trabajo, su espacio, la puesta en escena y el acto performativo.

Los trabajadores ejecutan el performance en el mismo lugar donde realizan cotidianamente sus actividades de trabajo. Este performance se realiza frente a un fondo negro agregado que no ocupa todo el espacio en la imagen y que no pretende convertirse en una verdadera escenografía. Por el contrario, este fondo se integra con el espacio de trabajo, evidenciando el dispositivo y la intención de la puesta en escena de la imagen.

No se trata solamente de un intersticio espacial sino también gestual. Descalzarse implica un gesto donde el cuerpo del trabajador abandona su uniforme de trabajo. En la cultura occidental, el pie connota un componente de intimidad y pudor, uno no se descalza en cualquier lugar, bien sea por evitar el contacto del pie o de la media con el piso sucio, o por vergüenza con quien pueda estar observándonos.

En estas imágenes el trabajador comparte su privacidad en pro de la obra fotográfica. Desde otro punto de vista, el acto de quitarse los zapatos (que son parte del uniforme de trabajo), cambia el rol del trabajador para convertirlo en actor/actriz en el nuevo espacio de representación y de esta manera actuar para buscar gestos estéticos en oposición a la dureza del trabajo.

Descalzarse (Se Déchausser) (2016), Archival pigment print, 120 x 80 cm

Los Aplastados (Les Écrasés) (2016)

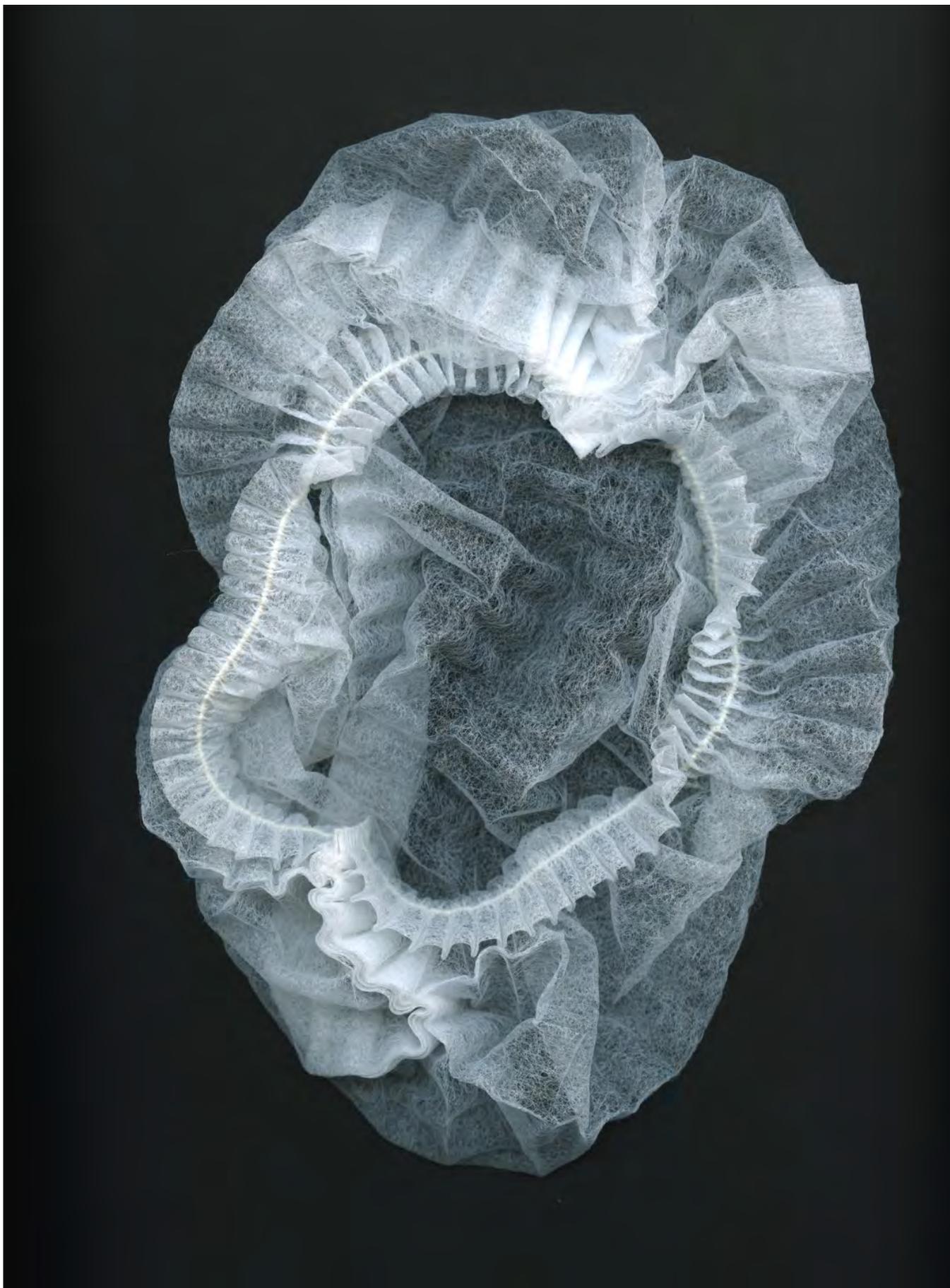
Esta serie interroga las condiciones de trabajo y crea al mismo tiempo una paradoja en su representación. Los objetos y uniformes utilizados por trabajadores para realizar sus tareas son escaneados con el fin de obtener imágenes singulares y ricas en detalle.

Esta técnica de captura de la imagen impone el aplastamiento de los objetos para digitalizarlos. El aplastamiento físico de los objetos resuena con el aplastamiento social soportado por los individuos quienes ejercen actividades no calificadas, sin un componente artesanal y de tipo manual y repetitivo.

Sin embargo, los objetos no son totalmente aplastados en las imágenes. Ese espacio mínimo restante de espesor abre la posibilidad para que el volumen exista y una percepción de tridimensionalidad se cree a pesar de todo. Esta tridimensionalidad evoca la presencia de los cuerpos que trabajan todos los días en interacción con estos objetos.

Por otra parte, la imagen hace uso de un recurso estético importante, el de la ampliación. Este procedimiento es utilizado normalmente para hacer surgir el lado espectacular y contemplativo de las imágenes, pero en la serie “Los Aplastados”, la ampliación juega el rol de magnificar el trajín, las manchas y el deterioro del trabajo. Es una especie de exaltación de los “defectos” que los transforma al nivel estético.

Los Aplastados (Les Écrasés) (2016), Archival pigment print, 90 x 120 cm

Empleado Polivalente (Employé Polyvalent) (2015)

El video es un performance donde el artista, en su condición de trabajador, se pone en escena para cuestionar la relación entre “trabajo modesto” y creación artística. Se trata de una pieza autobiográfica.

Los trabajos de subsistencia son en muchos casos el único medio de supervivencia para los artistas, creadores y estudiantes en general. Una precariedad relativa rodea las actividades creativas y presionan a los individuos a buscar esas actividades económicas que felizmente existen et que permiten a las personas realizar otra actividad.

Cuando la venta “fast food” se mezcla con los cuestionamientos artísticos que interrogan la sociedad, el resultado toma una nueva forma estética. La persona borrada por la naturaleza de su trabajo aparece y se pierde entre penumbra y luz.

La mecanización de las formulas y frases impuestas en el marco de la actividad laboral se hibridan con los conceptos de la investigación teórica del artista. La única restricción establecida es de no detenerse y de ensayar de mantener una velocidad elevada de verbalización durante todo el performance, esto crea un largo acto performativo donde la fatiga, el error y el tartamudeo certifican la condición del modesto trabajo que al mismo tiempo permitió al artista los medios para reflexionar y crear.

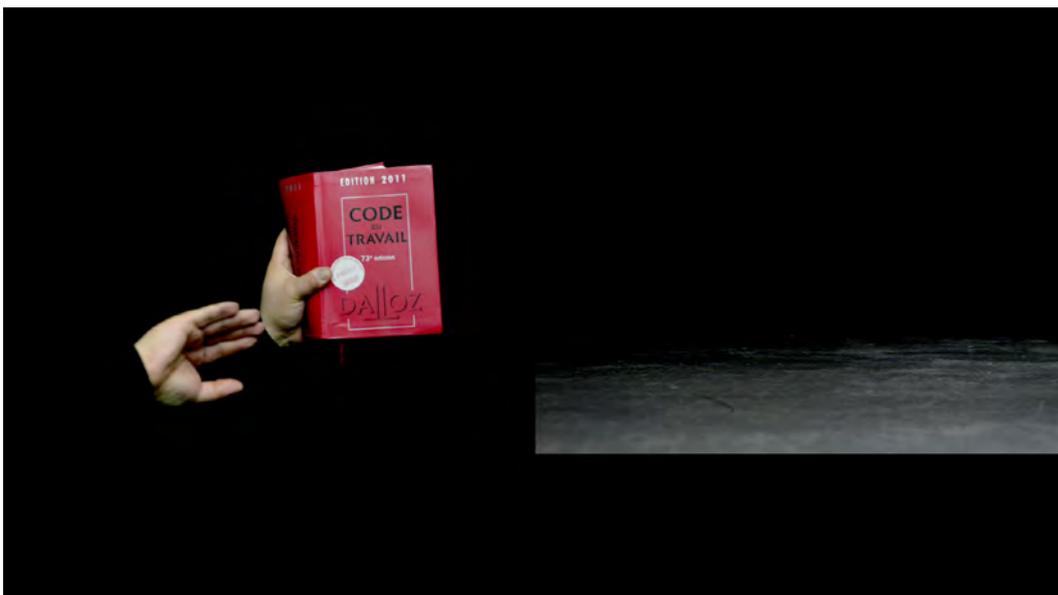
Employé Polyvalent - Empleado Polivalente (2015),
Color, Sonido, Duración total 18'22", Reproducción en bucle

Ordenar el Código (Ranger le Code) (2015)

El performance se trata del gesto de ordenar el Código del Trabajo en una estantería para ubicarlo en el lugar adecuado. La acción repetitiva muestra de qué manera en el cotidiano de su trabajo como empleado de ordenamiento de una biblioteca, el trabajador realiza la actividad mecánicamente en un bucle que pierde el sentido.

Este video no interroga simplemente el trabajo de ordenar libros sino que tiene una carga de universalidad con el trabajo en general. Aquí se muestra el cuerpo del trabajador comprometido con la realización de una tarea repetitiva en la cual la persona gasta toda su energía. Por otro lado, se muestra el Código del Trabajo, objeto representativo de las leyes que enmarcan las relaciones entre patrón y empleado.

El performance interroga la actividad laboral que desgasta cada vez más al trabajador. El deterioro progresivo del libro está en analogía con el “deterioro” del cuerpo del trabajador. Ese mismo Código del Trabajo, que se supone debe proteger a los trabajadores física y psicológicamente, tiene cada vez más problemas para cumplir su misión debido a las condiciones cada vez más competitivas y deshumanizantes propias de una sociedad cuyo eje central es la globalización y la utilidad de los inversionistas.

Ranger le Code - Ordenar el código (2015)

Performer : Agente de ordenamiento de libros de biblioteca

Color, Sonido

Duración total : 12'16"

Estudio de manos (gestos de no-trabajo) ***Étude de mains (gestes de non-travail) (2015)***

Esta serie nació de la idea de la descontextualización de la relación mano-herramienta. Se trata de una búsqueda para establecer una relación diferente entre el trabajador y su trabajo.

En el momento de la realización de la fotografía se crea un gesto simple, inspirado en las poses manieristas de la pintura clásica, que distorsiona la intención de la acción de trabajo. El trabajador adopta una actitud ligera y delicada en este nuevo gesto que busca reducir al máximo la fuerza y la energía de la mano que cotidianamente está comprometida en la realización de la actividad laboral.

Agente de Limpieza

Agente de Limpieza

Empleado polivalente (Kebab)

Empleado polivalente (Kebab)

Agente de ordenamiento de libros de biblioteca

Agente de Limpieza, Estudio de manos (gestos de no-trabajo) (2015)

Archival pigment print, 120 x 90 cm

CROUS Saint-Denis (2014)

La serie interroga la representación de los trabajos manuales y en particular el de los trabajadores del restaurante universitario de Saint Denis.

Gracias a la fotografía el espectador se confronta a una imagen fácilmente reconocible, pero que propone una lectura en dos tiempos:

En un primer momento, la mirada es global y sintética, la foto muestra al trabajador de espaldas con su cofia. En una segunda parte, gracias al tamaño y a la calidad de la imagen, una lectura más minuciosa se crea con una mirada fragmentaria sobre los detalles quienes embarcan al espectador en un recorrido de materias y de formas para transformar el sujeto de la imagen en una forma más escultural y estética.

CROUS Saint Denis (2014), Archival pigment print, 90 x 120 cm

Juegos de rol (Jeux de Rôle) (2014)

Esta serie juega con el vaivén de la representación del sujeto: a los estudiantes-trabajadores se les pide que utilicen su uniforme de trabajo porta que exhibe la identidad visual de la empresa que los contrata.

Estos estudiantes utilizan los uniformes de trabajo fuera de su contexto, lo cual los desvía de su función inicial.

Las personas realizan los gestos de su trabajo a la manera de un performance, con sus rostros ocultos por uniformes y objetos de su trabajo, con el fin de lograr la realización de la imagen fotográfica.

El estudiante, que normalmente se “disfraza” por necesidad de trabajar transforma, su rol de trabajador y se convierte en performer para una acción artística y reafirma de una forma diferente su presencia en la imagen con su cuerpo y su energía.

Paul

Direct Matin

Cojean

Mc Café

Pizza Hut

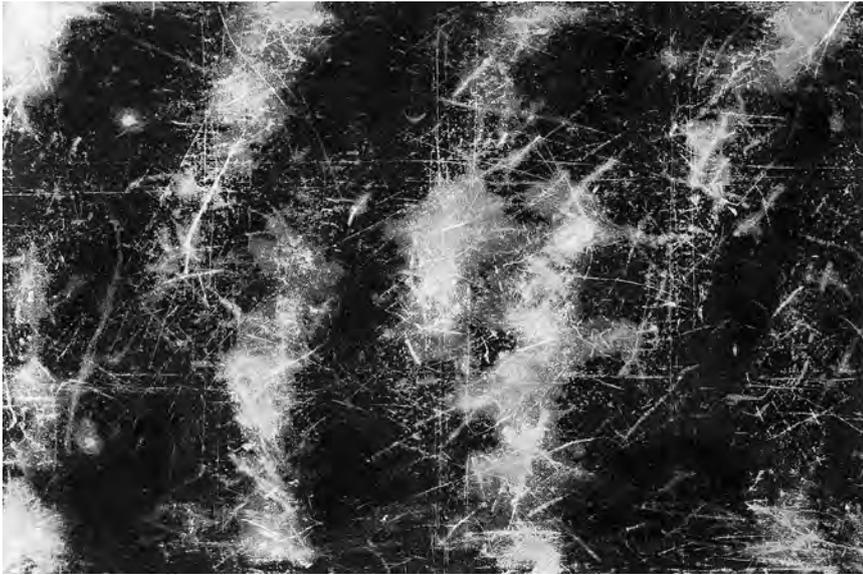
Direct Matin (2014), *Juegos de rol (Jeux de Rôle)*, Archival pigment print, 120 x 180 cm

La Pausa (La Pause) (2012 - 2013)

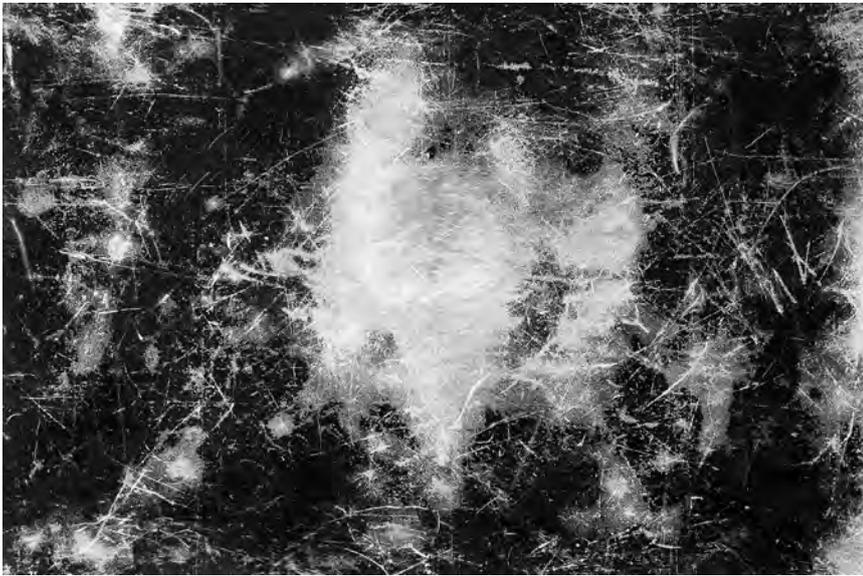
La serie interroga la cuestión paradójica del “trabajo de subsistencia”. De un lado es una actividad fundamental para la realización de proyectos personales y del otro, termina siendo una actividad que transforma al individuo.

Cada pieza está pensadas como un retrato en forma de díptico. La imagen de la izquierda representa el trabajo anónimo: se presentan placas metálicas usadas para hornear productos. Las placas manipuladas, rayadas por el paso de una espátula metálica que deja “dibujos”, trazos efímeros que muestran el automatismo y el gesto del trabajo manual.

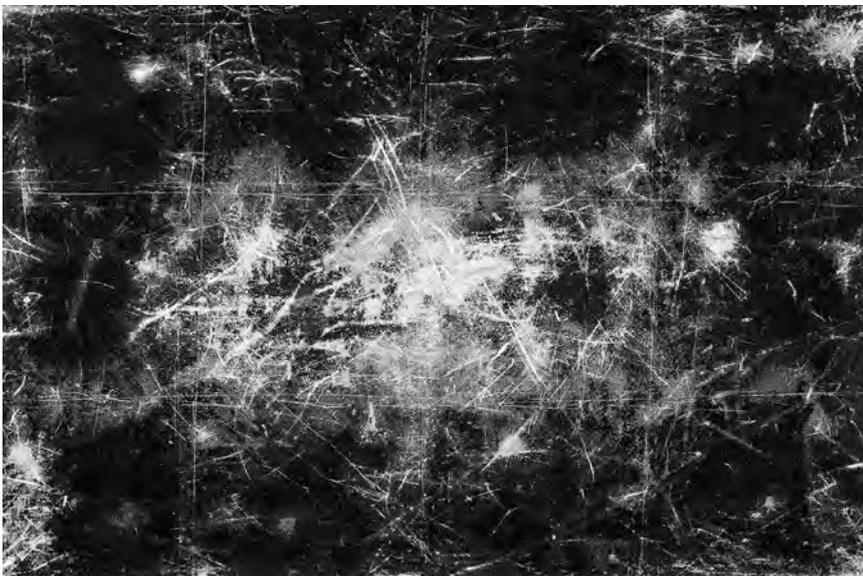
La imagen de la derecha es el retrato del trabajador tomado en el « espacio de pausa ». En ella se busca representar la singularidad del individuo que lucha en silencio en un espacio cerrado y aséptico.

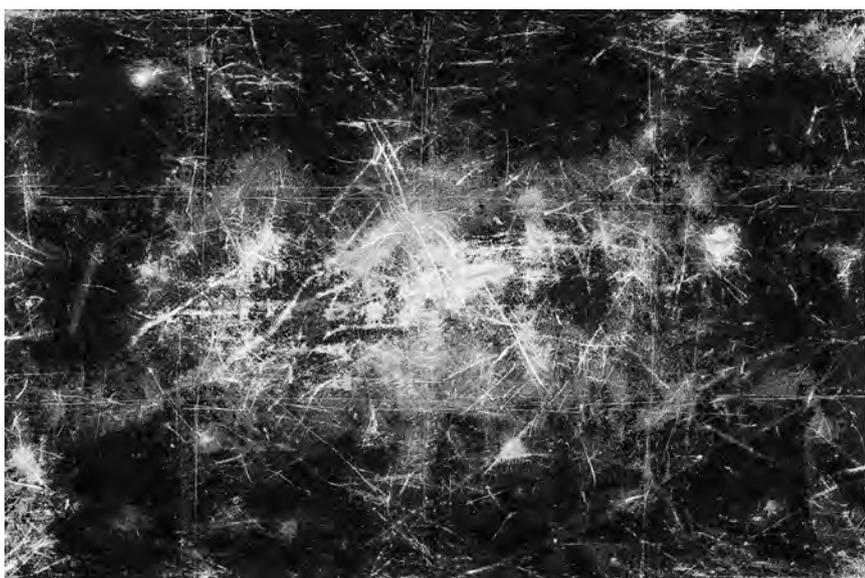
Arween

Cynthia

Alex

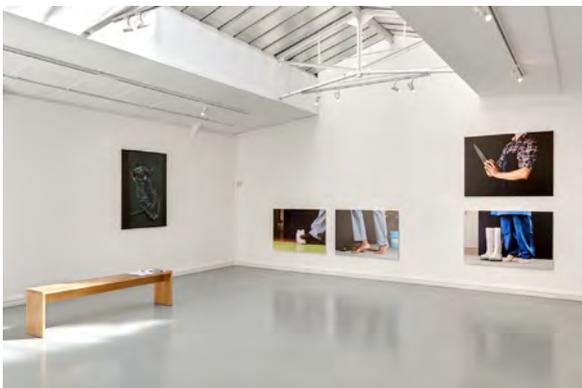
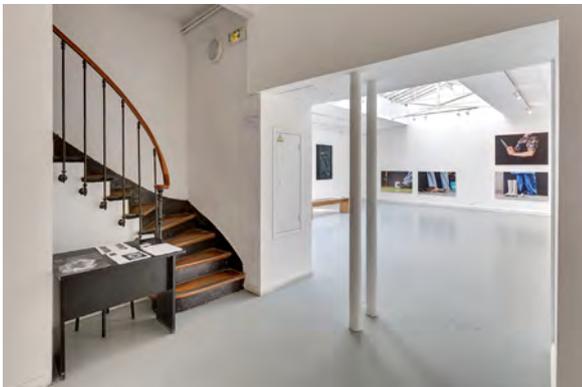

Alex (2012-2013)

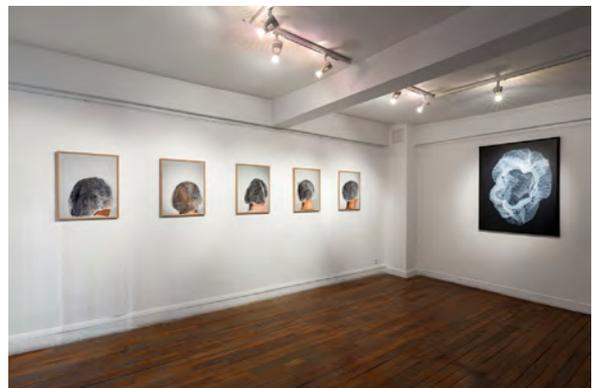
Tirage argentique Lambda

80 x 120 cm (gauche) 50x75 cm (droite)

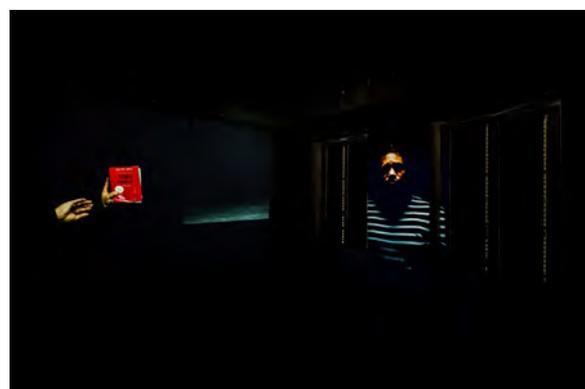
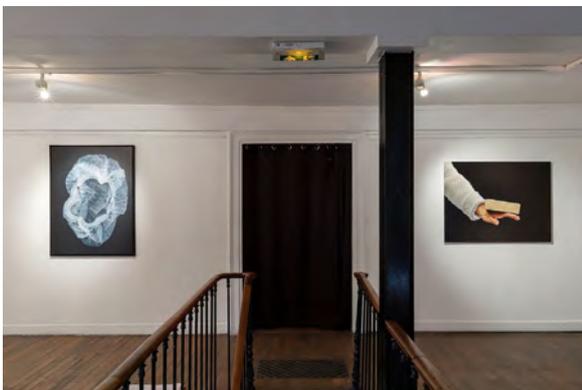
Imágenes de exposición

Imágenes de exposición

Imágenes de exposición

Imágenes de exposición

Exposición colectiva « Penser la photographie. Images y formas » Con el colectivo Diaph8
Curadores : Pascal Beause y Alain Bernardini, Programación oficial Mes de la Foto Grand Paris 2017
Saint Denis