

NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN, NUEVOS DISPOSITIVOS DE EXPOSICIÓN EN LOS 90; RETORNO DE LO REAL, RETORNO DE LO POLÍTICO EN LOS 90.

Apuntes para un estado de la cuestión

Montse Romaní

Esta investigación se plantea en un primer momento como un análisis textual, en términos políticos, de los modelos de gestión y exhibición tradicionales, desmitificando muchos de los mitos teóricos e historiográficos que hasta los 80 habían sido dominantes. Es, pues, una revisión de los mecanismos de construcción de las formas de producir, gestionar, difundir y promover la práctica artística y de su sistema de valores desde una perspectiva crítica, teniendo en cuenta fundamentalmente las teorías neomarxistas, postestructuralistas y feministas, para pasar, en un segundo momento, a una exploración y valoración de las formas y modos de gestión y exposición nuevos que tienen lugar en España durante los años 90.

Para un análisis exhaustivo y no parcial, que además rompa con la falsa dicotomía institucional/extraintitucional, se partiría de una metodología que imbrique los diversos ámbitos de actuación en paralelo: las políticas institucionales (estatales y autonómicas) frente a los modelos de creación emergente independientes.

Este documento es una enumeración de temáticas que habría que reorganizar, recombinar y jerarquizar por prioridades, en un estadio más avanzado de la investigación.

*

Diferentes procesos han transformado la(s) práctica(s) artística(s) en la década reciente en el Estado español, que han generado un cambio en las formas de producción, gestión, difusión y recepción del arte. Enumeramos de forma no exhaustiva algunas de las que afectan, de forma crucial, a nuestra área de investigación:

- * La desmaterialización del arte.
- * La disolución de la autoría, que no del autor, como idea legitimadora del genio creador individual.
- * Formas específicas de disolución progresiva entre cultura de élite y cultura popular.
- * La ruptura de las unidades de tiempo y espacio tradicionales.
- * Se antepone el proceso y el proyecto, al dominio del objeto.
- * La revisión de los programas artísticos de herencia sesentayochista de compromiso social y político.
- * El pensamiento situacional.
- * El retorno al sujeto y la noción de subjetividad. La producción de subjetividad como una forma

para construir representaciones identitarias múltiples (teniendo en cuenta las variables de género, sexo, raza, clase y etnia).

* La cultura digital: el net-art, el net-activismo, el espacio virtual como nuevo espacio de acción artístico-política. La producción digital espectacular, frente al software compartido y no propietario.

* Descentralización de las formas hegemónicas, en favor de estructuras locales dispersas pero conectadas entre sí.

* Un rechazo a las políticas culturales de la década anterior, ante la idea del arte como bien de consumo.

Estas transformaciones tienen su mayor manifestación en la proliferación de grupos de gestión y autogestión. Para entender sus características, sus formas y modos de hacer, así como su evolución e influencia en las nuevas formas de producción, gestión, difusión y recepción que se han ido estableciendo en la escena artística del Estado español, analizaremos la creación de redes como uno de los fenómenos más importantes para entender los cambios que se han dado durante este periodo.

Modalidades de autogestión y relación con las políticas institucionales

Habría que perfilar dos periodos:

De 1992 a 1996

Durante esta primera mitad de los 90, surgen pequeños espacios y asociaciones autogestionados, con la voluntad de no entrar en el mercado del arte. Se trataba de espacios que pretendían una alternativa a los modelos hegemónicos, los cuales basaban su discurso crítico en la exigencia del apoyo económico institucional.

Con el tiempo, la institución vio en ellos una manera de delegar su cada vez más exigua política cultural y una forma de reactivar la oferta cultural, cooptando a muchos de estos gestores que ocuparían más adelante espacios estratégicos en el ámbito institucional.

De 1997 hasta la actualidad

Se refuerza el papel de los gestores independientes en el seno de las políticas culturales. Se delega en los nuevos centros museísticos la falta de políticas culturales.

La creación de redes

Se manifiesta en el Estado español en diferentes escalas y desde diversas perspectivas. Partiremos de ejemplos concretos para mostrar cómo se han elaborado distintos modelos a partir de la misma noción de RED.

En principio, una red se caracteriza por su naturaleza flexible y de carácter rizomático, con una estructura descentralizada y autónoma. Intercambio-horizontalidad-creación de espacios colectivos versus prácticas individuales-jerárquicas-elitistas. Un fenómeno co-substancial a estas redes sería la facilidad (y necesidad) de establecer conexiones entre sí, ya sea como una forma de organización social, de intercambio cultural o de acción política, o ambas a la vez.

Durante la década de los 90, se desarrollan algunos intentos, cuyos fundamentos surgen de los colectivos artísticos más periféricos, que buscan reforzarse y aumentar su visibilidad mediante el encuentro e intercambio comunes.

La especialización del ámbito de gestión y producción artístico, irá encontrando en otras estructuras de mayor influencia, nuevas formas de trabajo en red, dependiendo de las necesidades de cada ámbito.

Se habrían de analizar:

- * La Red Arte.
- * La Unión de Asociaciones de Artistas Visuales
- * El modelo de co-producción entre Arteleku, MACBA, UNIA.
- * La Coordinadora d'Espais d'Art Contemporani de Catalunya, entidad dependiente de la Generalitat de Catalunya.

A esto, cabe añadir distintas complejidades que han reproducido, lejos de los presupuestos iniciales que movieron a estas redes, formas de subordinación, cooptación e individualización propias de la tradición moderna, que han derivado en muchos casos en fracaso.

Asimismo, el hecho de que en España la producción cultural continúe dependiendo, en gran parte, económicamente del Estado, ha generado en la segunda mitad de los 90 una revisión crítica de los modelos de autogestión iniciales por parte de los modelos actuales.

El papel del comisariado y las nuevas figuras de la gestión cultural

Nuevos modelos de exhibición, fuera y dentro del paraguas institucional.

Cabría observar diferentes modelos de comisario:

* Ante una política institucional hipotecada por la inversión millonaria en equipamientos culturales sin contenido específico, basados en la cultura del consumo, la figura del comisario free-lance, ha adoptado un papel cada vez mayor a la hora de marcar las directrices programáticas de estos centros. El estilo y las decisiones estéticas personales devienen el patrón a seguir por parte de las instituciones.

* Contrariamente, a este modelo, se introducen nuevos perfiles gracias a una generación de nuevos comisarios que se han formado en gran medida en el extranjero. Éstos han encontrado en los centros culturales, que no museos, el principal lugar de operaciones.

¿Dominio o intermediación?:

Las infraestructuras y el modelo de financiación público continúan infravalorando la investigación, la experimentación y el desarrollo en el ámbito del arte contemporáneo. De esta manera se continua favoreciendo un modelo de comisario como gestor y administrador.

Para un análisis de los nuevos modelos de gestión, señalaremos una serie de comportamientos y sus contradicciones en relación a la escena artística del Estado español:

- * El comisario como catalizador.
- * El comisario como autor.
- * El comisario como productor.
- * El artista como comisario, productor, gestor.

A esta lista de cambios, cabe añadir la inexistencia de estudios superiores sobre comisariado independiente, y la creciente demanda y creación de cursos para la formación de técnicos culturales.

Se deriva de esta apreciación que el modelo de comisario independiente, cuya base es la investigación y el análisis crítico, continúa fundamentándose en un ejercicio de auto-aprendizaje.

Espacios de producción

Los nuevos centros de cultura contemporánea en paralelo a los museos de arte contemporáneo. Los referentes europeos: el Institut of Contemporary Art (ICA) y el Centro Pompidou, y su correlato español: el CCCB y La Casa Encendida.

La falta de tradición en fomentar la producción en los museos españoles y en consecuencia la falta de preparación de sus equipos ante la demandas del artista hoy en España.

Similitudes y divergencias: los museos de arte contemporáneo continúan teniendo como prioridad ampliar su colección permanente.

Caso de estudio:

Los grupos asociados: el centro cultural como paraguas de los grupos independientes. Dos casos concretos: el CCCB y Arteleku.

El concepto de “ruina”: la okupación de antiguas fábricas, almacenes, etc., por parte de los artistas y su posterior reconversión en espacios artísticos “oficiales”. El arte participa de los procesos de gentrificación en el marco de las estrategias de renovación de la ciudad postindustrial.

El caso de HANGAR, Barcelona.

ENTREVISTAS

- Mar Villaespesa, investigadora y comisaria independiente, Tarifa.
- Jorge Luis Marzo, investigador y comisario independiente, Barcelona.
- Frank Larcade, director de Consonni, Bilbao.
- Berta Sureda, directora del departamento de actividades culturales del CCCB, Barcelona.
- Fito, Arturo Rodríguez: miembro de la Fundación Rodríguez, Vitoria.
- Francesc Vidal: miembro de la asociación Comisariat, Reus.
- Ramón Parramon, artista y director del proyecto de arte público Calaf-BCN.
- Miembros del colectivo Circo Interior Bruto, Madrid.
- Clara Garí, co-fundadora del colectivo Coclea y de la Orquesta del Caos. Miembro de la Red Arte desde sus inicios, así como de otras redes regionales y europeas, Barcelona.
- Esther Regueira, Sevilla.
- Asociación BNV, Sevilla
- Jordi Font, coordinador de la revista Papers d'Art, Girona.
- Oscar Abril Ascaso, miembro fundador de Club 7, asociación para la performance. Actualmente es comisario del festival Sonar de música avanzada, Barcelona.
- Toni Serra, colectivo OVNI, Barcelona.
- Presidente de la Asociación Estatal de Asociaciones de Artistas Visuales.

Documentos para una metodología de trabajo

a).- MATERIAL

- + fotocopias
- + bibliografía
- + libros, catálogos, revistas, posters, folletos, publicaciones en general
- + material audiovisual: videos, fotografías, diapositivas, etc.
- + material publicado en prensa y medios especializados (revistas de arte, Internet, etc)
- + textos críticos y de investigación.

b).- INVENTARIO

- + festivales, eventos en general
- + formación de colectivos, grupos, redes.
- + publicaciones
- + fechas destacadas

BIBLIOGRAFIA

- VV.AA: *Creació emergent i tecnocultura. Nous models de centres i xarxes per als 90*. Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1992.
- Villaespesa, Mar: "La creación como producción". Conferencia impartida en el ciclo *La imatge i l'activisme social: fer-ho en públic*. Centre d'Art Santa Mònica, Barcelona, primavera de 1994.
- Greenberg, R., W.Ferguson, B., Nairne, S (ed.): *Thinking about exhibitions*, Routledge, London, 1996.
- VV.AA: *Encuentros de Arte Actual, Red Arte y Colectivos Independientes en el Estado Español*. Trasmota, Vitoria, 1997.
- VV.AA: *Hors Sol. Réflexions sur la pratique de l'exposition*. Verlag Shedalle et Sous-sol, 1997.
- VV.AA: *Stopping the process? Contemporary views on art and exhibitions*. NIFCA, 1998.
- Ribalta, J. (ed.): *Servicio Público*, Ediciones Universidad de Salamanca y Unión de Asociaciones de Artistas Visuales, 1998.
- VV.AA: *Impasse. Art, poder i societat a l'Estat Espanyol*. Ajuntament de Lleida, 1998.
- VV.AA: *Curating degree zero. An internacional curating symposium*. Verlag Bild-Kunst, Bonn, 1999.
- VVAA: "Itineraris de la memoria artística. Trenta anys d'art contemporani a l'Estat espanyol 1970-2000 (1)", *Papers d'Art*, núm. 76, 1r. semestre 1999. pp. 19-98.
- VV.AA: "Itineraris de la memoria artística. Trenta anys d'art contemporani a l'Estat espanyol 1970-2000 (2)", *Papers d'Art*, núm. 77, 2n. semestre 1999. pp. 13-90.
- Braidotti, R.: *Sujetos nómades*. Editorial Paidós, Barcelona, 2000.
- Mouffe, Ch.: "Every form of Art has a Political Dimension" en *Grey Room* nº 2, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, invierno de 2001.
- VV.AA: *En tiempo real. El arte mientras tiene lugar*, Fundación Luis Seoane, A Coruña, 2001.
- VV.AA: *L'art contemporain et son exposition (1)*. L'Harmattan, Paris, 2001.
- Foster, H.: *El retorno de lo real: la vanguardia a finales de siglo* (1996), Akal Ediciones, Madrid, 2001.
- Blanco, P., Carrillo, J., Claramonte, J., Expósito, M. (ed.): *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001.
- VV.AA: *Arquitecturas del discurs* (cat.), Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2001.
- VV.AA: "Llocs de la crítica. (La crítica i la cultura espectacular)". *Transversal*, revista de cultura contemporània. Núm. 16, 2001.
- VV.AA: "Pensar la edición", *Papers d'Art*, núm. 82-83, 2n trimestre 2002/ 4rt trimestre 2002. pp. 39-68.
- Boltanski, L. y Chapiello, E.: *El nuevo espíritu del capitalismo*. Akal, cuestiones de antagonismo, Madrid, 2002.
- Yúdice, G.: *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Gedisa, Barcelona, 2002.