

Arte Contemporáneo: Aperturas liminares

En marzo del pasado año se celebraron unas jornadas de debate sobre la creación contemporánea, con la participación de reconocidos artistas, críticos de arte y profesores universitarios procedentes del ámbito vasco y del español. Este encuentro, organizado por la sección de artes plásticas de Eusko Ikaskuntza y en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Cultural y de Proyección Universitaria de la Universidad del País Vasco, se celebró en su aula de cultura en Bilbao, ha contado con una numerosa y activa participación.

Cuestiones como las redefiniciones teóricas de ese campo artístico contemporáneo, la crisis de las categorías estéticas y de las disciplinas heredadas fueron algunas de las debatidas. Y también otras como las dinámicas de hibridación entre recursos expresivos diferentes, las nuevas modalidades narrativas y de puesta en forma de identidades plurales impulsadas por las prácticas feministas, por las vinculadas a otras derivas conceptuales o por las relacionadas con la otredad, las fugas y retornos de lo real, y las transformaciones profundas que las nuevas tecnologías están incorporando a la misma naturaleza del arte actual, tanto en sus condiciones de producción como en las de exposición y recepción.

La necesidad de ese abordaje crítico e interdisciplinar al arte contemporáneo, se vuelve más pertinente debido a que ese proceso de apertura de las propias fronteras y límites del arte, así como la hegemonía del relativismo estético en su acontecer, no sólo provoca dificultad de comprensión en el público profano sino también en el iniciado o especializado. Formando estratos de rechazos y de apoyos generalizados, la travesía actual de las artes, parece conformarse como una nebulosa indefinible. Pues bien, de sus rasgos actuales imprecisos, de sus derivas babélicas, y de sus paradojas y mutaciones, se suscitó un marco de reflexión que se proponía abierto a otros lugares y tiempos. Reseñamos algunas ideas de las diversas intervenciones por orden de intervención.

Fernando Golvano (Crítico de arte y comisario de exposiciones): Tras presentar un análisis de la situación concluye que la ambigüedad del arte moderno y la expansión de su dinámica dislocada deviene en arte de todos los posibles: así, la gran confusión del “todo vale” parece protagonizar la escena de las artes. A la pluralidad “infinita” de las prácticas artísticas le acompaña otra de las teorías. Si ya no existe una instancia de legitimación del arte y del artista que sancione el *nomos*, la diferencia sustancial entre el arte y el no-arte, entre los artistas “auténticos” y los otros, se instala la anomia (es decir, se puede actuar o crear sin valores normativos). Quedan los criterios estéticos, como juegos de lenguaje que cada artista singulariza, sin fijación estable y predeterminada. El arte activa una verdad de revelación y no tanto una

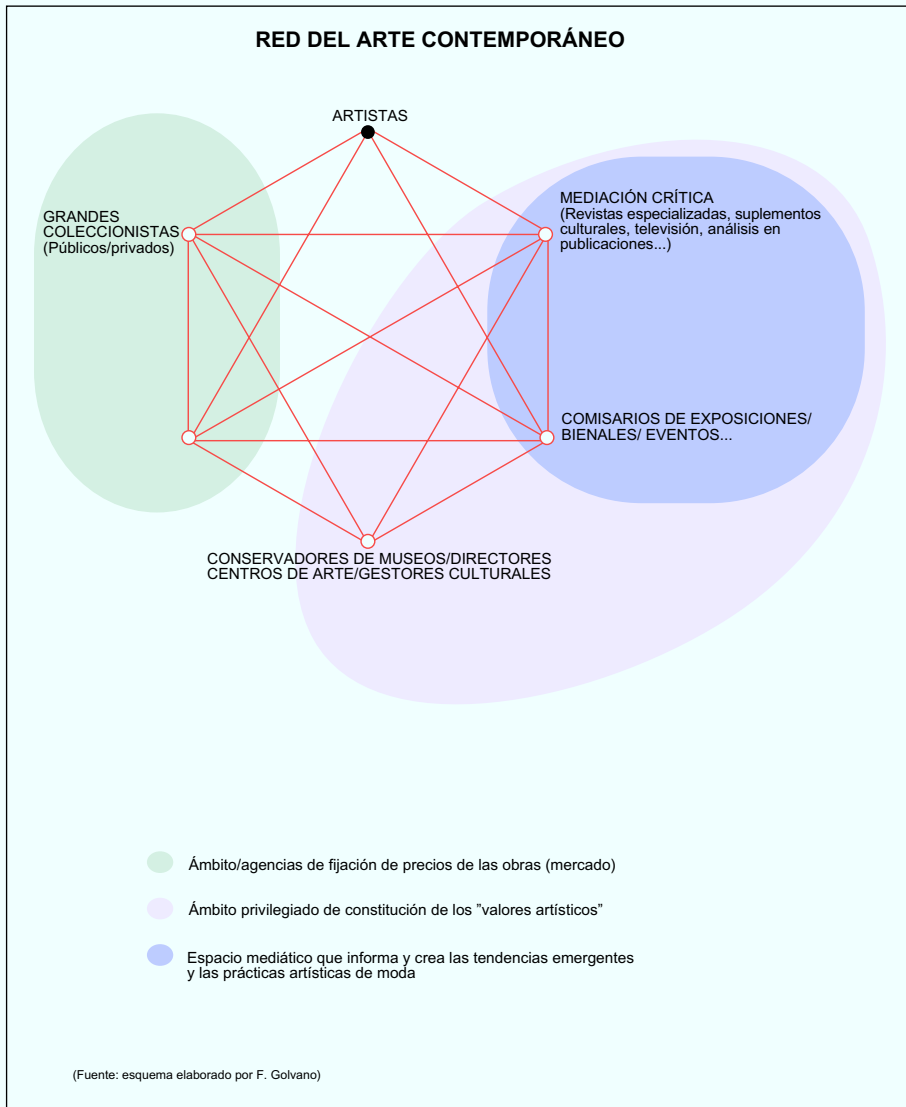
verdad de adecuación respecto al mundo. El arte sigue siendo una de las posibilidades para resemantizar el mundo y la experiencia. Nos permite dar una forma a la complejidad o experimentar de otro (más intenso) lo real.

Marina Núñez (Artista y profesora en la facultad de Bellas Artes de Pontevedra): Revisó algunos desplazamientos en el campo pictórico a partir de los años sesenta, tomando como referencia la reacción antiexpresionista de artistas como Ad Reinhard, Frank Stella y Robert Ryman en Estados Unidos o la de Daniel Buren en Europa. Esas posiciones conceptuales reducían la pintura a una especie de grado cero: no hay complacencia estética en el buen gusto o en la sensualidad, ni expresión de maestrías individuales; no hay expresión emotiva ni interior esencial, sólo un signo que no es transparente, ni objetivo, ni universal, sino una estructura codificada, convencional, arbitraria. También analizó la nueva emergencia de la pintura expresionista en los años ochenta a través de los nuevos salvajes alemanes y la Transvanguardia italiana. Asimismo, indagó críticamente en el imaginario épico y masculino que subyace en buena parte de la pintura adscrita al expresionismo abstracto.

Francisco Javier San Martín (Historiador del arte y crítico): En su ponencia cuestionó el carácter científico de la historia del arte. Postuló un compromiso solidario de esa disciplina con la crisis del arte y reconoció que ante tal crisis no caben discursos fuertes, sino aproximaciones plurales y provisionales que acompañen sus análisis al ritmo del arte vivo. Así su propio campo se diversifica y se amplía en la misma medida en que lo hace el arte. Designó una serie de diferencias entre el arte de los años sesenta y el de los noventa: mientras que el primero se centró en una mayor exploración de los límites de los lenguajes artísticos; el segundo, se focaliza más en la definición de nuevos campos y en nuevos procesos de hibridación. Entre los casos que enumeró están los de Manzoni, Cattelan, Koons, o Hirst. Destacó una serie de tendencias que se revelan en la situación contemporánea: la continuidad del *ready made*, la actualidad de la fotografía como entrada de la realidad, la permanencia de la instalación como dispositivo enunciador, las parodias del minimalismo, la recuperación de la tradición pop y de la pintura.

Martí Perán (Crítico y Profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Barcelona): En su enfoque crítico sobre el arte contemporáneo presentó algunos conceptos claves para que el arte pueda reinventar su capacidad transgresora, su nueva soberanía que le comprometa con la realidad, ya que considera que el mundo está saturado de ficción y simulacros. En el horizonte de esta propuesta se reconoce una necesidad de construir sentido y de oponerse al nihilismo. Perán cuestiona una concepción dominante del pluralismo en el arte que neutraliza los discursos críticos. Frente a la tradición moderna que consagra las fronteras entre modalidades artísticas, sostiene conceptos como el de transversalidad y el de hibridación, que conllevan la imposibilidad de definición estable de su propio estatuto. También defiende una estética relacional más centrada en crear dispositivos que posibiliten narraciones, que en las propias narraciones.

Miren Jaio (Crítica de arte): Su intervención recorrió diversos momentos, en el ámbito cultural y artístico, que han contribuido a configurar determinados valores simbólicos e identitarios. Así desde la utilización de imágenes nostálgicas –como los paisajes costumbristas de S. Koch– en varias entidades de ahorro vascas, o la emergencia de los emblemas de las nuevas políticas culturales –Museo Guggenheim, Palacios de congresos– como agencias que configuran identidades metropolitanas y consensos, refirió cómo algunas prácticas artísticas contestan esas dinámicas y los imaginarios que configuran. Entre los artistas que intervienen en ese contexto crítico

Bilbao, 2001.03.05. *Jornadas Arte Contemporáneo: Aperturas Liminares*. Leonardo Lorente, Montserrat Fornells, Fernando Golvano. Fot. Montón

Bilbao, 2001.03.05. *Jornadas Arte Contemporáneo: Aperturas Liminares*. Fot. Montón

señaló a Ibon Aranberri, Iñaki Garmendia, Asier Pérez, Begoña Muñoz, Gabriel Villota y Gorka Izagirre. También destacó la orientación crítica, respecto a ese imaginario de lo vasco dominante, que se impulsan desde otras estructuras de producción artística independiente como es Consonni.

Lourdes Méndez (Profesora en Bellas Artes): Describió el impacto de algunos “lugares comunes” (principalmente el de la diferencia sexual) del enfoque posmoderno sobre el arte occidental contemporáneo que han contribuido a la emergencia en él de una temática políticamente correcta. No obstante, según Méndez, algunas artistas, conscientes de que la mujer sigue siendo una figuración de la otredad en la mayor parte de las representaciones visuales, subvierten en sus obras la construcción cultural de lo femenino. Cree necesario interrogarse sobre la excelente acogida que tienen las nociones de inautenticidad, hibridación, diferencia, mestizaje, entre quienes actúan desde posiciones de poder en los mundos del arte internacional, pues deberíamos sospechar de su capacidad interpretativa. Propone repensar la actual estructuración de las sociedades y del poder, y su interrelación con las políticas de legitimación artística.

José Luis Brea (Profesor de Teoría del Arte y crítico): Su ponencia evaluó lo que considera rasgos epocales que intervienen en la creación contemporánea: Globalización y movilidad crecientes, la nueva centralidad de la producción información y conocimiento frente a la producción de bienes materiales, el declive de las grandes máquinas de producción de identidad, el asentamiento de una imagen-movimiento. Todo ello, afecta a la función del arte y del artista. Brea presentó un manifiesto del colectivo *La Societé Anonyme*, al cual pertenece, que redefine esas funciones. Algunas de sus tesis son: No somos artistas, tampoco somos críticos. Somos productores (...) No existen obras de arte. Existen un trabajo y unas prácticas que podemos denominar artísticas (...) El trabajo del arte ya no tiene que ver más con la representación. Ese modo del trabajo que llamamos artístico debe a partir de ahora consagrarse a un producir similar –en la esfera del acontecimiento, de la presencia: nunca más en la de la representación. (...) El *artista como productor* es a) un generador de narrativas de reconocimiento mutuo; b) un inductor de situaciones intensificadas de encuentro y socialización de experiencia; y c) un productor de mediaciones para su intercambio en la esfera pública.

Asier Pérez (Artista y profesor de la UPV-EHU): Su intervención, apoyada por la utilización del programa informático *Power point*, fue una presentación de máximas que orientan su práctica artística. Entre ellas cabe destacar las siguientes: Las cosas deben suceder de manera simple. Intervenir en sociedad. Vivir en alta voz. Perseguir la perfección de la belleza, de emisión de sentido... puede ser un error catastrófico. Si las cosas parecen estar bajo control, entonces es que no van a suficiente velocidad (Mario Andretti, piloto). Meter cosas nuevas en la cabeza es fácil; sacar cosas viejas es difícil. Olvida las dudas, el profesionalismo, el consumo, las reglas. Olvida lo correcto y lo incorrecto... También presentó su proyecto *Kissarama*, un intento de batir el récord Guinness sobre el mayor número de parejas que se besan simultáneamente en un espacio público. Este evento se celebrará en Belfast y podrá seguirse a través de internet. El artista y la productora ya han vendido ese dominio que permite visualizar la acción.

Ricardo Echevarría (Artista multimedia): Se refirió a las dificultades que entraña la denominación del net.art. Más que una definición genérica que acoja a todas las manifestaciones artísticas en internet, Echevarría propone acotarla sólo a aquellas modalidades del arte pensadas para su puesta en obra específica en la red. Desde esta perspectiva el artista es sobre todo un creador de interfaces, de entornos y de

protocolos de uso que el usuario debe saber activar. También alertó sobre la dificultad creciente para distinguir entre el arte y el medio, lo cual establece una nueva ruptura entre la noción convencional del arte. En ese contexto de estrategias híbridas y plurales, tiene poco sentido preguntarse sobre el estatuto de las obras del net.art. El concepto de autoría es asimismo replanteado, y aparecen producciones más complejas con la participación de otros profesionales que no vienen del campo artístico.

Fernando Castro Flórez (Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y crítico de arte): Destacó la importancia en la creación contemporánea de las estrategias situacionistas de tergiversación, es decir: una voluntad crítica de desmantelamiento de las formas de comunicación establecidas. El arte interviene en un contexto en el que lo que nos invade no es un bloqueo de la comunicación, sino de las declaraciones del sinsentido. Lo anterior se relaciona también con cierta conciencia del agotamiento manierista de las instalaciones o de un contextualismo artístico que finalmente parece deslizarse hacia el autismo. Se refirió críticamente a una nueva modalidad de turismo en la era de la globalización que toma la forma del *art-jet* (N. García Canclini): tanto en el mercado como en la museología ha llevado a la aparición de *críticos-jet* y *artistas-jet*, caracterizados por su capacidad de desplazarse con flexibilidad entre muchos centros de varios continentes. Castro subrayó, asimismo, la diversas modalidades de heterotopías artísticas contemporáneas (de crisis, de desviación...), y en las que se reconoce un afán contextualizador que, al fijarse obsesivamente en el territorio del museo, acaba por ser tautología.

Fernando Golvano