

CONTAR **EL ARTE** 4

Conceptos útiles para
entender el arte hoy

POR LIA COLOMBINO

INTERACTIVO

Cuando vea este ícono, haga click en él para dirigirse a la imagen de referencia.

© Fundación Texo, 2017.
Todos los derechos reservados.

Edición: Lia Colombino
Diseño y armado: Jorge Yanho

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del autor.

Capítulo IV

Alrededor del arte: El artista, las instituciones y el Mercado

Hablaremos aquí, en términos generales, de la realidad del artista desde el ámbito profesional y de su manera de subsistir en términos de mercado. Daremos un pantallazo también sobre las instituciones en torno a la práctica artística, las diferencias entre los museos y las galerías, el papel de los fondos de arte y cultura en la producción, y el rol de la universidad. Abordaremos también la relación entre la crítica, la curaduría y los artistas.

Los artistas

¿Quiénes son estas personas que crean arte? ¿Es crear arte un trabajo? ¿Es el artista un genio?

Así como ha cambiado la manera de entender lo que es el arte y se han dado, además, múltiples maneras de entenderlo; así ha cambiado también la definición de lo que es un artista.

Alrededor de la figura del artista se ha ido construyendo un perfil romántico, la idea de que el artista es un genio a veces conflictuado con una personalidad “especial”, a veces un poco huraño; otras, demasiado sociable. La idea del artista acarrea además, la idea de una forma de vivir relacionada con la bohemia: cierto caos, despreocupación y desatención a reglas sociales o culturales.

En realidad esa idea de artista estaba asociada a una época y lugar determinados: fines del siglo XIX e inicios del XX en Europa. Con el correr del tiempo se ha llegado a la conclusión de que la idea que tenemos sobre las personas que producen arte es un constructo que resulta de la inte-

“Entiendo que un artista es alguien que, entre el silencio de los demás, utiliza su voz para decir algo, y que tiene la obligación que esto no sea algo inútil sino algo que dé un servicio a los hombres”.

JOAN MIRÓ

racción de diversas variables como el mercado, las instituciones y hasta la crítica.

El artista hoy quizá se acerque a lo que configura Carolina Díaz Amunárriz:

En dirección contraria a una especialización cada vez más acentuada de las profesiones actuales, la labor del artista se caracteriza por la convergencia de planos tan dispares, en la que se funden su quehacer teórico, próximo al del filósofo, el crítico o el historiador, con el de procesos puramente artesanales que curten tanto sus manos como su cuerpo, lo que hace que esta profesión tenga características muy especiales.¹

¿De qué vive un artista?

En todo el mundo es muy difícil vivir de la creación. En Paraguay, ni qué decir. En todo caso, es una situación global. Trabajar de artistas es algo que siempre ha costado hacer. Primero porque en la actual conformación de la sociedad, no se ve el arte como un trabajo, se lo ve como algo accesorio. A ningún médico o periodista le preguntan de qué trabaja además de su profesión. Al artista siempre le preguntan esto.

Y es que muy pocas veces sucede que el artista trabaja solamente de producir sus trabajos creativos, siempre o casi siempre debe hacer otra cosa para poder subsistir. En Brasil es muy popular la expresión “artista etcétera”, debido a todas las otras tareas que el artista debe desarrollar para poder subsistir.

El colombiano Lucas Ospina² escribió un texto que nos ayudará a hacernos una idea sobre la pregunta que sirve de título a este apartado. El título del texto de Ospina es la misma pregunta³.

De este texto se han entresacado varios ítems, a saber:

1 Díaz Amunárriz, 2017, pág. 16.

2 Lucas Ospina. Bogotá, 1971. Es profesor asociado en la Universidad Nacional de los Andes. Se desempeña, además, como artista, curador y crítico.

3 Ospina, 2011.

- **Un artista puede vivir de una renta:** o bien posee un inmueble y puede alquilarlo para generar una entrada en metálico o trabaja en un negocio familiar (en este caso, el artista deberá ocupar su tiempo de manera compartida con su trabajo creativo). Se incluye en este punto la posibilidad de haber recibido alguna herencia.
- **Puede vivir de un negocio propio:** algunos artistas se han montado negocios o empresas comerciales y comparten sus horas entre ese trabajo y el de creación.
- **Muchos artistas viven del diseño:** durante mucho tiempo los artistas, ya sea que hayan estudiado de manera formal o no, se ocupan de algunas etapas del trabajo de diseño gráfico o industrial. Cuando no existía carrera de Diseño, muchos artistas trabajaban diseñando, diagramando, etc. En este apartado incluimos también el trabajo en publicidad. Muchos artistas son “Directores de Arte” en publicitarias o en alguna otra cosa relacionada con la producción publicitaria.
- **Otros tienen algún oficio u otra carrera:** hay artistas que tienen algún oficio que puede llegar a estar relacionado a su trabajo como artista. Muchos pueden ser fotógrafos o decoradores. Otros oficios no lo están y los hay variados. Por otro lado, también, hay artistas que tienen una carrera paralela: hubo una época en el Paraguay donde los artistas estudiaban arquitectura, pero hoy los hay médicos, abogados, comunicadores, etc. Actualmente hay artistas que trabajan en la producción de películas.
- **La enseñanza en instituciones escolares y de educación superior:** la enseñanza de artes plásticas en escuelas es bastante popular entre artistas emergentes. Hay otros artistas que ingresan al profesorado de instituciones de educación superior.
- **La enseñanza en talleres privados:** son muy requeridos, a veces,

los talleres particulares donde el artista puede desarrollar libremente sus contenidos y experimentar lenguajes. De hecho, hubo una época que para estudiar algo relacionado con el arte era mucho más enriquecedor ir al taller de algún artista. Fue el caso del taller de Cira Moscarda, Olga Blinder, Livio Abramo, Edith Jiménez, etc.

- **Venta de la propia obra:** es el objetivo primordial de muchos artistas, vivir de la venta de obra propia. Se da en algunos casos pero sobre todo combinada con alguno de estos puntos. La venta de obra se realiza a través de galerías o de la venta directa y allí hay otras tareas que deberá asumir como la cuestión social de ir a exposiciones, hacer sociales, y el famoso lobby.
- **Venta de obra paralela:** en Paraguay esto es muy común. Los artistas trabajan por un lado, la obra que es producto de sus intereses creativos, de sus preocupaciones, de sus experimentaciones; y por otro, producen obra que se adecua a los intereses del mercado. A veces venden ambas, a veces solo la obra paralela. Esto tiene como consecuencia, muchas veces, la banalización de la obra y del nombre del artista.
- **Mediación artística:** hay artistas que trabajan en ámbitos cercanos a la producción de obra. Por ejemplo, en una galería de arte, un museo o en la gestión cultural. Al conocer desde adentro el ámbito, se manejan con experticia. También pueden trabajar escribiendo para periódicos u otros medios y como curadores (aunque en Paraguay tampoco estos oficios son muy sustentables).

En 2016 se publicó un estudio en España en el cual se pueden ver en números serios la realidad económica de los artistas de ese país⁴. En Paraguay siempre se cree que es muy diferente que en otros lugares, y lo es, pero hay cuestiones también muy parecidas, en otra escala, por supuesto. El estudio

4 Espejo, 2016.

revela la precariedad con la que trabajan los artistas españoles. Muchos de ellos no llegan a ganar el sueldo mínimo y tampoco van a poder cobrar jubilación de mayores.

Si la cosa es así en España, por supuesto que en Paraguay no será mejor. Y aunque no hay estudios realizados sobre las posibilidades laborales de un artista, sí podemos decir que es hace muy poco tiempo (2015) que un artista puede inscribirse en el Instituto de Previsión Social para obtener seguro médico o la posibilidad de una jubilación a futuro⁵.

Cabe hacer una acotación sobre las condiciones en las que vive un artista popular o indígena. Los artistas populares viven de su producción pero la precariedad para ellos es aún mayor. La obra suele cotizarse peor que la de los artistas cuya obra se asemeja a la producción occidental.

El Mercado del Arte

No hay muchos estudios que analicen el tema del relacionamiento entre el arte, los artistas y su el mercado. Hablaremos, primero, de cuestiones generales para luego ver las especificidades del mercado en el Paraguay.

El mercado del arte resulta del ámbito en el que se comercializan obras (objetos, la mayoría de los casos) enmarcadas o definidas desde diferentes instancias como arte. Existen en esta relación comercial, diferentes agentes, entre los cuales en Paraguay podemos citar al artista que produce obra, los galeristas o intermediarios y el consumidor final. En otros países existe la figura del coleccionista (en Paraguay hay muy pocos), los compradores de Museos y los subastadores.

Como bien lo dice la investigadora española Carolina Díaz Amunárriz: “El comercio del arte es una de las actividades comerciales menos regulada del mundo. Es un mercado con muy poca transparencia, imperfecto y de difícil acceso, pero es el único mecanismo que confiere valor al arte”⁶.

5 Cáceres, 2015.

6 Díaz Amunárriz, 2017, pág. 24.

Y es que el arte se maneja con una alta tasa de subjetividad. ¿Cómo poner valor a una obra? ¿Quién la valora para su transacción en el mercado?

Subasta de obras.

Los indicadores que tiene el mercado para poner precio a una obra pueden variar según la trayectoria del artista, las técnicas o lenguajes con los que trabajen o las dimensiones de la obra. También varía si la obra es única o es reproducible como un grabado o una fotografía, si pertenece a una serie o no, etc. Como todo producto también juegan un importante papel la oferta y la demanda. Si existe más demanda de obra, pero no hay mucha producción, el precio de la obra sube. En otros países, donde el sistema de galerías de arte está más afianzado, también entra a jugar el galerista⁷.

Otros agentes que entran a la escena son los que tienen que ver con las instituciones del arte u otros agentes como el crítico o el curador. El trabajo de un artista puede cotizar en el mercado (aunque a veces tampoco pasa), si su obra está representada en museos o ha sido expuesta en exposiciones o bienales curadas por tal o cual persona. Hay todo un sistema de validación y prestigio que es lo que se toma en cuenta en los mercados para valorar la obra de un artista. Por supuesto que muchas veces la compra-venta de obras de arte obedece a los gustos personales de sus compradores que hacen caso omiso de todo este sistema.

El espacio de transacción en Paraguay suelen ser las galerías, aunque también existen algunas ferias pequeñas en las que los artistas pueden vender de manera directa, sin intermediarios, sus obras.

Para sumergirnos en este tema repasamos el texto de Verónica Torres: “Con las luces apagadas (Comentario sobre el mercado del arte en un contexto muy especial)” del año 2008. En este artículo, Torres, galerista desde los años 80 en Asunción, habla de la coexistencia en las galerías del medio de un arte comercial y del que no lo es, aunque en menor proporción. Su preocupación se resume en el siguiente párrafo:

7 Ídem, págs. 33, 34.

Resulta preocupante que la avidez y la escasa formación estética, propias de los circuitos locales (que involucran a artistas, galeristas y coleccionistas), promuevan la banalización de las obras y determine que se busque en éstas las mejores posibilidades económicas o los aspectos más decorativos, propios de un gusto complaciente y una mirada cómoda.⁸

Su análisis resulta en un diagnóstico de la escena local. Insta por una mayor formación que traería cierto debate que fomente problematizaciones en torno a la producción artística. Pero no solo del público sino, y sobre todo, de los propios galeristas.

Asimismo el texto asume la posición de que sin políticas públicas desde el Estado, tampoco se puede revertir este estado de cosas.

De todos modos, las galerías en Asunción, están lejos de parecerse a sus pares de la región. Por lo general no tienen exclusividad con los artistas (salvo excepciones), no llevan obras a ferias internacionales, no representan a los artistas ni sus intereses; hay razones de peso para que esto no ocurra y es que en el medio no hay mucha respuesta y, como se ha dicho anteriormente, tampoco ha habido políticas de formación que tengan en el arte un punto importante.

Desde esta publicación no se tiene una respuesta para estas cuestiones pero sí que se podría decir que el mercado del arte en Asunción se vale poco de las estrategias de marketing, y por otro lado tampoco los artistas han sabido hacerse valer desde organizaciones que los aglutinan para propulsar políticas que aclaren un poco más las reglas del mercado en torno a la venta de obras de arte.

Las instituciones alrededor del arte

Las instituciones que trabajan con arte son varias. No han existido siempre, tienen, muchas veces, fecha de nacimiento y también sus procesos de reconfiguración y cambio.

8 Torres, 2008, pág. 269.

Una de las instituciones más afamadas en el ámbito del arte son los museos de arte. Los museos, tal como los conocemos hoy, son creaciones europeas y no fueron de arte solamente. Empezaron en los siglos XVI y XVII como cámaras o habitaciones atestadas de cosas extrañas que los viajeros juntaban en sus expediciones a tierras ignotas. Se llamaban Gabinete de Curiosidades o Cámaras de Maravillas. Luego vinieron otras colecciones a sumarse a lo que luego serían los museos. Muchas de estas colecciones tienen su origen en los imperios y monarquías. Luego de la Revolución Francesa, por ejemplo, se creó el Museo de Louvre (1793), que puso a disposición del público las colecciones de la monarquía destituida.

Pero el museo fue cambiando y mucho. Hoy en día son instituciones, que según el Consejo Internacional de Museos, tienen carácter permanente y no tienen fines de lucro, deben estar al servicio de la sociedad y abierta al público. Sus funciones son las de adquirir, conservar, estudiar, exponer y difundir algún patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo⁹.

Gabinete de Curiosidades.

Museo del Louvre.

**Museo Guggenheim,
Bilbao.**

Los museos de arte juegan un rol muy especial tanto en el mercado del arte como en la carrera de un artista, si es

que éste está interesado en el sistema del arte, por supuesto. Con el tiempo los museos han adquirido

este lugar debido no solo al trabajo de apoyo a artistas sino también a la investigación y a la formación de sus propios criterios para configurar sus colecciones.

La misma pregunta que hacemos sobre el valor de la obra se puede hacer en cuanto a los museos. ¿Quiénes en los museos deciden qué se va exponer y

⁹ Consejo Internacional de Museos, 2017.

qué no? Los museos tienen criterios con los que trabajan, a veces, estos criterios son subjetivos o dependen de las personas que coyunturalmente está dirigiendo la institución. Son políticas que la institución adopta para elaborar sus programas y poner en funcionamiento sus proyectos. Estos criterios dejan afuera un montón de obra. Y esto suele ser un problema debido a que nunca los criterios son objetivos porque esto va a depender del marco conceptual y estético que la institución maneja.

Los Centros de Arte se centran en las actividades y no suelen poseer colecciones permanentes. En Paraguay hay más centros culturales que específicamente dedicados al arte.

Otras instituciones dedicadas al arte suelen ser las Fundaciones. Las Fundaciones dedicadas al arte son organizaciones que suelen depender de una asamblea o patronato y que en muchos casos en varias partes del mundo parten de la iniciativa de empresas o mecenas. Tienen, a veces sus colecciones, sus políticas de actuación y tienden a no tener fines de lucro. Las hay que se dedican al apoyo de la investigación en arte o a la producción y pueden tener actuación internacional.

Las exposiciones internacionales como los festivales de arte y las bienales (u otras exposiciones periódicas) suelen ser eventos de arte de escala moderada o grande y tienen en su programación una o varias exposiciones pensadas por uno o más curadores. Existen diferentes tipos de exposiciones internacionales. En Paraguay tenemos El Ojo Salvaje que es una exposición centrada en la fotografía realizada por una asociación del mismo nombre. Recientemente se ha creado la Bienal de Asunción que ha tenido ya dos ediciones.

Las Ferias de Arte son exposiciones centradas mayormente en el comercio de obras. Son muy famosas en el mundo Art Basel en Basilea, ARCO en Madrid o Arte BA en Buenos Aires.

Las universidades que tienen carreras o departamentos de investigación relacionados a cuestiones de producción artística, pensamiento en torno al arte o a su historia, a la sociología o filosofía

del arte también son consideradas instituciones de arte. En Asunción existen dos carreras universitarias, una en las Instituto Superior de Bellas Artes y la otra en el Instituto Superior de Arte, dependiente de la FADA-UNA (Universidad Nacional de Asunción). En la Universidad Nacional del Este (Ciudad del Este) también poseen una carrera de Bellas Artes.

ArteBA

Los fondos públicos para arte y cultura en Paraguay son pocos. El FONDEC (Fondo Nacional de la Cultura y las Artes) depende del Parlamento Nacional que designa un consejo presidido por el Secretario Ministro de Cultura. Ha habido otros fondos dependientes de la Secretaría Nacional de Cultura y de la Municipalidad de Asunción, pero no cuentan con convocatorias del todo periódicas, por el momento.

Espacios otros

Al margen de las galerías más comerciales, los museos, los centros culturales afianzados, etc., han surgido espacios o proyectos que carecen de él que se caracterizan por la autogestión, cierta autonomía e independencia y que tienen una fuerte tendencia a reforzar la parte de experimentación.

En todo el mundo desde más o menos los años 60 han proliferado, sobre todo en grandes ciudades, este tipo de espacios que luego de un tiempo intenso de actuación desaparecen o ser reconfiguran, a veces institucionalizándose.

En ese tiempo en el cual actúan desde lo experimental, surgen formas nuevas y maneras de entender el arte quizá diferentes a lo que desde los espacios institucionalizados se adscribe.

En Paraguay muchos de estos espacios surgieron ya en los 50 o incluso antes (los encuentros en casas, las tertulias, etc.). Algunos de ellos se institucionalizaron como el Museo del Barro (que comienza con una colección circulante de obra gráfica) y otros desaparecieron como el Museo de Arte Moderno de Asunción.

Suelen ser iniciativa de artistas o personas relacionadas al ámbito arte por interés personal. Estos espacios, en su fase de experimentación pueden llegar a ser muy importantes porque cumplen la función de mover un poco la costumbre, el *habitus* dentro del ámbito de arte. Suelen proponer cosas diferentes y, a veces, molestan o son incomprendidos.

Galería Monocromo.

Los curadores

Una figura que ha venido a mover la escena del arte es la del curador. Si antes la figura del crítico era la que pesaba, hoy día tiene mayor predominancia la del curador. Pero, ¿qué es lo que hace un curador?

Hay diferencias, según el contexto, al definir las funciones de un curador. Muchas veces tienen que ver con el cuidado de las colecciones en un museo, pero esto ha venido ampliándose desde hace tiempo, abarcando muchas más funciones dentro y fuera de las instituciones.

Los curadores hoy no solo trabajan con las obras de los artistas, también gestionan presupuestos, establecen relaciones institucionales, son investigadores, pueden ser teóricos, hacen crítica, montan exposiciones, etc¹⁰.

Los curadores trabajan para las instituciones del arte, puede depender de ellas o trabajar de manera independiente y su importancia ha crecido con el tiempo. Es como el editor cuando se trata de una publicación. Es el que le dota a una exposición de una narrativa, el que ordena de determinada manera lo que se irá a mostrar, es el que le da, a veces, sustento teórico o el que hace dialogar a las obras.

Cuahtémoc Medina, curador mexicano, nos explica qué hace un curador de arte

Suele ser una figura conflictiva para muchos, aunque para otros puede ser

10 Mosqueda, 2016.

interesante trabajar de cerca y llegar a discusiones fructíferas que redunden en beneficio de la producción del artista.

El arte y su comunicación

Los medios de información suelen tener secciones dedicadas a la cultura y las artes. También suelen denominarse sección de espectáculos.

Esta rama del periodismo suele denominarse periodismo cultural. Puede abarcar múltiples manifestaciones como el cine o la música.

Hoy por hoy en algunos lugares existen carreras de comunicación que poseen ciertas materias opcionales que preparan a los futuros profesionales en algún ámbito específico, en este caso el periodismo especializado en arte y cultura.

La verdad es que muchas de las personas que trabajan en medios y que se dedican a estas secciones no son profesionales de la comunicación. Y si lo son, muchos de ellos se fueron “haciendo” en el campo, es decir, trabajando.

Se puede decir, eso sí, que como cualquier otro tipo de información a comunicar, la que genera la cultura y el arte requiere de cierta especialización. Manejar herramientas conceptuales, estar actualizados, preparados para poder adentrarse en este ámbito y así poder comunicar mejor lo relacionado a la producción artística.

Bibliografía

Cáceres, A. (14 de Julio de 2015). Artistas se podrán inscribir desde este mes para tener seguro de IPS. *Ultima Hora*. Obtenido de <http://www.ultimahora.com/artistas-se-podran-inscribir-este-mes-tener-seguro-ips-n913141.html>

Consejo Internacional de Museos. (17 de Noviembre de 2017). Obtenido de <http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/>

Díaz Amunárriz, C. (2017). *La gestión de las galerías de arte*. Madrid: AECID / ACERCA.

Espejo, B. (2016). ¿De qué viven los artistas? *El Cultural*. Obtenido de <http://www.elcultural.com/noticias/arte/De-que-viven-los-artistas/9565>

Mosqueda, G. (2016). ¿Qué es y qué hace el curador de una exposición? *Fahrenheit Magazine*. Obtenido de <http://fahrenheit-magazine.com/arte/que-es-y-que-hace-el-curador-de-una-exposicion/>

Ospina, L. (25 de Febrero de 2011). *¿De qué vive un artista?* Obtenido de La silla vacía: <http://lasillavacia.com/elblogueo/lospina/22116/de-que-vive-un-artista>

Pérez-Calero Sánchez, L. (2011). Mercado del arte e intermediarios: una perspectiva actual. *Laboratorio de Arte* 23, 537-550.

Torres, V. (2008). Con las luces apagadas. En *Escrituras en Tránsito* (págs. 267 - 274). Asunción: Seminario Espacio/Crítica - CAV/ Museo del Barro.

