

María Forcada

Decisiones estratégicas en el campo del arte

Análisis del discurso. A partir del texto de Justo Pastor Mellado, curador independiente latinoamericano.

En el trabajo que sigue presento un ejercicio de aproximación al análisis del discurso, en este caso el ejercido por el crítico curador chileno Justo Pastor Mellado. El objetivo del mismo es sintetizar los puntos clave de sus aportes teóricos para la construcción del campo crítico actual, en particular: la gestión de las artes visuales contemporáneas. La labor del autor se enmarca en un esfuerzo por sumarse, junto al trabajo de otros intelectuales coetáneos, al ejercicio de una teoría crítica (acerca de la praxis de gestión cultural, en el ejemplo que nos ocupa) que instale una producción de sentido del “nosotros”, propia del campo cultural latinoamericano a partir de formatos y herramientas teóricas que posibilitan comprender la situación que se afronta y sus desafíos, en el marco del desarrollo descomunal de la llamada industria cultural neoliberal, que sin duda afecta nuestras prácticas diarias.

Strategics decisions into arts camps.

Speech analysis from the text by the Latin American independent curator Julio Pastor Mellado.

In the work that continues I present an exercise of approximation to the analysis of the speech, in this case the exercised one for the healer critical Chilean Justo Pastor Mellado. Its aim is to synthesize the key points of his theoretical contributions for the construction of the critical current field, especially: the management of the visual contemporary arts. The labor of the author places in an effort for adding close to the work of other intellectual contemporaries to the exercise of a critical theory (it brings over of the practice of cultural management, in the example that occupies us) that installs a production of sense of “we”, own of the cultural Latin-American field from formats and theoretical tools that they make possible to understand the situation that is confronted and his challenges, in the frame of the extraordinary development of the so called cultural neoliberal industry, which undoubtedly affects our daily practices.

Los discursos que sobrevuelan las exhibiciones, son los documentos del mañana que archivan los sentidos que hoy dispone el arte en el acontecimiento mismo de la obra, de su mostración, de su puesta en acto. Como documentos no son ingenuos; conforman el registro de las prácticas; el que da cuenta de aquello que nos interpela en la actualidad y de aquello que se silencia también. Su producción responde a unas prácticas que posibilitan inscribir la lectura del arte y el lugar que éste ocupa en el medio donde se desenvuelve, así como a qué sectores se dirige y cómo opera esa producción, en otras palabras: qué sentidos dispara.

En el trabajo que sigue presento un ejercicio de aproximación al análisis del discurso, en este caso el ejercido por el crítico curador chileno Justo Pastor Mellado. El objetivo del mismo es sintetizar los puntos clave de sus aportes teóricos para la construcción del campo crítico actual, en particular: la gestión de las artes visuales contemporáneas. La labor del autor se enmarca en un esfuerzo por sumarse junto al trabajo de otros intelectuales coetáneos al ejercicio de una teoría crítica, (acerca de la praxis de gestión cultural, en el ejemplo que nos ocupa) que instale una producción de sentido del “nosotros”, propia del campo cultural latinoamericano a partir de formatos y herramientas teóricas que posibilitan comprender la situación que se afronta y sus desafíos, en el marco del desarrollo descomunal de la llamada industria cultural neoliberal, que sin duda afecta nuestras prácticas diarias.

En este texto en particular y en la obra de Mellado en general, se advierte una fuerte invectiva a éstas formas de desarrollo cultural de las últimas décadas. Es un trabajo prolijo y sistemático de un librepensador acerca de las marcaciones que es posible ejercer en el límite de una sociedad que se debate entre la continuidad de unos modos de interrelacionarnos y la necesidad de reformarlos. En definitiva es una propuesta de trabajo para un entrenamiento acerca de cómo presentar una conciencia desplegada de las limitaciones que el propio sistema impone. Como si el autor fuera consciente de la urgencia crítica que nos sobrevuela y de que ésta sólo es posible desde el ejercicio constante de develación que el mismo sistema dispone.

El discurso intelectual de las artes ha sido largamente estudiado por la historiografía del arte sin embargo en las disposiciones actuales de mi trabajo, se encuentra atravesado por ciertas preocupaciones acerca del interés y posibilidad de la llamada función pragmática del discurso; de su accionar concreto en el campo para el cual está destinado. En otras palabras un intento de plantear cómo operan los actos del habla específicamente en los espacios donde están inmersos y cómo son tomados, reinterpretados y transformados por los lectores para su uso. Es por ello que en mis orientaciones generales de investigación ha funcionado una inquietud por tratar de comprender el lugar que ocupan los discursos de arte en el entramado de relaciones que se generan alrededor de las producciones artísticas contemporáneas y su capacidad para generar sentidos en el campo artístico actual. En especial, en el horizonte de las reflexiones de intelectuales latinoamericanos que se ocupan del rol que desempeñan las artes visuales en nuestro medio así como de las funciones que de éstas se esperan y sus consecuencias en el ámbito local.

Funciona en la base de mis interrogaciones el tratamiento de lo que Foucault llamaba el orden de las regularidades discursivas; el sistema que ordena su legalización; su apropiación; el movimiento concreto que operan las unidades de análisis de autor, de comentario y de disciplina en la confección y armazón de otro orden de sentido posible de ser leído. En definitiva, la pretensión de plantear un abordaje para una lectura persistente acerca de cómo operan los textos dando a conocer el entramado del deseo

del hombre, de sus posibilidades de comunicarlo y hacerlo funcionar en el sistema de las instituciones que se destinan para ello y, asimismo, en los métodos que se utilizan para desarrollar tal análisis. (Esa mezcla de crítica y genealogía que magistralmente proponía Foucault).¹

En este caso en especial, la elección del texto de Mellado responde a las expectativas de mis interrogaciones en cuanto el autor presenta una lógica atravesada por la historia y la reflexión estética teórica, y de cómo aparecen en la cotidianeidad de nuestro accionar, casi sin darnos cuenta, los modos de operar del hombre en el campo del arte, cómo son apropiados y cómo son re-utilizados y/o transformados en el tiempo.

Las pretensiones del presente trabajo se inscriben entonces, más bien en el ámbito del contexto de descubrimiento de la investigación historiográfica en que se enmarca el proyecto macro que me involucra y como mencioné al principio, son una primera aproximación. En este caso sólo presenta el primer nivel de análisis posible que mixtura el aporte semántico con las formas operacionales pragmáticas propias del discurso en sí que se analiza. Falta proyectar a ese discurso un ámbito disciplinar más amplio que involucre las tecnologías y técnicas del discurso, su aparición y su uso, en un horizonte temporal y en un espectro de textos mayor.

Acerca del contexto de enunciación en el ejercicio referido:

*[...Lo menciono sin tono peyorativo,
Sino para establecer la necesidad de estudiar las obras
en función de reconstrucciones simbólicas y políticas
que reponen la figura de un artista que,*

más allá del análisis crítico que yo pudiera realizar de su posición de hombre público; más allá,

*incluso, de las malas exposiciones que se pueden montar.] “Malas exposiciones”
Justo Pastor Mellado, 30 de julio de 2007*

El ensayo “Malas exposiciones” se propone como un comentario crítico sobre un evento de artes visuales y su puesta en valor en el mundo del arte contemporáneo local e internacional. En este caso la Exhibición Homenaje de obras de Nemesio Antúnez reconocido en Chile por su producción como artista visual. El texto surge en ocasión de la muestra y está fechado en julio de 2007. Forma parte a su vez de una serie de textos presentados en una compilación que se agrupa en la última publicación del autor en estudio, en formato libro, denominada “Textos de Batalla”, de Ediciones Metales Pesados, Santiago de Chile, que salió al medio en abril de 2009.

Plantea de una forma modélica la importancia de las estrategias de diseño de una exhibición de artes visuales como operación de inscripción de un artista y su obra en el medio local, así como las consecuencias esperables de este tipo de acontecimiento en el campo artístico y por ende, su extensión al campo socio cultural en general.

Se analizan en él, algunas de las problemáticas concretas del hacer en el campo de la generación de infraestructuras de gestión en artes visuales, que si bien remiten a la problemática chilena, se pueden identificar en muchas operaciones y estrategias similares abordadas en otros lugares del circuito del arte latinoamericano o escenas como le gusta llamarlas al propio autor en cuestión.

1. Ver como referencia Michel Foucault, “El orden del discurso”. 1970. Traducción de Alberto González Troyano, Tusquets editores, Buenos Aires, 1992.

En su contexto original de publicación es un texto para medios de difusión masiva, prensa escrita y /o soporte informático para medios de Internet. En sentido amplio es un texto histórico literario, por sus cualidades de enunciación y narrativo en cuanto remite a un hecho puntual; en particular en el contexto de publicación es un artículo para prensa que da testimonio de la realidad socio artística del medio santiaguino.

Tiene un marcado acento subjetivo, y el lugar de enunciación del autor es el de una llamada imperativa al posible lector, que se evidencia en el auto reconocimiento de una trayectoria como crítico y al trabajo en el campo del discurso contemporáneo visual de Chile y Latinoamérica.

En relación al contexto histórico- social del autor, su trabajo se puede leer como una propuesta para intervenir en el campo artístico, entendiendo que las acciones que registran los distintos agentes especializados que la generan son una trama de asociaciones entre profesionales que al trabajar en conjunto potencian la necesidad de sentido real que demanda el público del campo artístico al medio social, como así también que el medio social en su conjunto reclama a los profesionales del campo artístico en el presente. Todo ello en el horizonte de indeterminaciones que recalcan en prácticas de gestión y prácticas artísticas que adquieren un aparente sinsentido en el marco de lo que se ha denominado la posmodernidad neoliberal y sus consecuencias.

Ya en 1999, se señalaba acerca de la obra de este crítico, la importancia de su trabajo metodológico y sus planteos de estrategias para recuperar a partir de la dimensión simbólica de ejercicios literarios las fricciones de sentido del campo artístico:

“[Mellado plantea una situación paradigmática respecto de las necesidades de reconsiderar nuestra condición de latinoamericanos en un ámbito proclive a asumir desde el costado periférico al internacionalismo y poco preparado para resolver las nuevas propuestas artísticas en una lógica propia. Analiza entonces, las condiciones de circulación y validación de las obras actuales:... hoy día, una musealidad agredida por la política del espectáculo, una prensa que carece de vigilancia epistemológica, un mercado de galerías que busca a duras penas ingresar a las “primeras ligas”, un coleccionismo incipiente y sobredimensionado, junto a la aparición de la gestión cultural como categoría de intermediación institucional, se disputan en una lucha sorda y no menos sordida el poder de nominación del arte chileno. Hoy día ¿cómo luchar, desde las obras, contra la “fatalidad” de la espectacularización del espacio plástico? Por cierto, afirmando el único espacio editorial y de productividad de obra que diseña las polémicas y sistematiza las problemáticas operacionales del campo plástico; es decir, aquel que, filtrándose por los intersticios que se abren en las fricciones de los agentes antes mencionados, apunta, anota, registra, clasifica y proyecta, las intensidades simbólicas de unas obras que al afirmar el lugar del arte, lo hacen poniendo en escena las propias condiciones de afirmación topográfica.”²

Respecto a la biografía del autor se menciona en la publicación que nos ocupa, que Justo Pastor Mellado nace en Talca en 1949, que su madre ha padecido tuberculosis y por ello se traslada a Talca para parirlo, que vive en distintas ciudades del interior de Chile debido a circunstancias laborales de su familia paterna (su padre fue gremialista activo en los diferentes empleos que desempeñó en Talca, Chiguayante, Concepción, hasta que se desempeña en forma profesional independiente). Se menciona también, un incidente acerca de cómo termina interesándose por temas de arte luego de estudiar en el colegio Francés. Se detalla su paso por el mundo académico donde se interesó

2. Mellado, Justo Pastor. La novela chilena de la autonomía plástica. Catálogo El lugar sin límites, Ministerio de Relaciones Exteriores. Santiago de Chile 1999, En Forcada, María. Condiciones de producción en las artes plásticas contemporáneas en Mendoza en los 90. Facultad de Artes y Diseño, UNC. Mendoza. 2006.

primero por obtener una diplomatura de filosofía política y su direccionamiento al hacer discursivo en las artes visuales al regreso a su país donde se instala definitivamente a trabajar en temas vinculados a relaciones entre política y el arte, en especial desde el campo crítico curatorial.

En la cita para tal fin que aparece en el libro, el propio Mellado indica las señas que le interesan se le reconozcan (las mencionadas en el párrafo anterior). Señas relatadas de manera coloquial que dan cuenta de marcas sociales con las que el autor nos invita a tomar posición cuando leemos entre líneas su crítica la impostura del autor intelectual que quiere revertir mediante una estrategia paródica. Seduce la invitación a reflexionar a partir de una ironía latente, propia del autor, cómo son asumidas las cuestiones de arte en el medio intelectual culto; cómo llegamos a los problemas que su práctica nos enfrenta y cómo nos enfrentamos a ellos.”[Mellado, propone afirmar el lugar del arte desde los escritos y desde las obras cuyo plus ponen en cuestión la discusión las condiciones del lugar en que existen. Esta quizás es una posible vía de articulación del sentido en que modernidad y posmodernidad atraviesan nuestro espacio geográfico.]”³

El texto en sí, da cuenta de un caso puntual: la crítica acerca de las decisiones que se toman en relación a la producción y puesta en acto de una exposición como operación dentro del sistema de producción de sentido en el interior del campo artístico actual. Cabe aclarar que el libro en cuestión desde donde se aborda el texto específico presenta una secuencia de textos escritos entre 2006 y 2009 para distintos medios de prensa públicos donde se pueden seguir estas preocupaciones por volver conscientes ciertas operaciones que se realizan en el campo artístico desde la crítica.

La propuesta específica del texto plantea un debate acerca de las estrategias que se despliegan cuando se realiza una exposición, en este caso, el homenaje a un artista local de relevancia internacional. En sí, se desarrolla como un comentario corto que tiene la finalidad de poner al descubierto las acciones y estrategias que se despliegan cuando se pone en valor la obra de un artista que ha logrado un consenso popular. Implica un llamado de atención acerca de cómo se puede tener o no una actitud pedagógica frente al público general y especializado interesado en estas temáticas. Tiene un carácter público, es de ámbito nacional en el momento de su publicación original, aunque internacional en tanto es reeditado en una compilación de textos publicada en formato libro en 2009.

“[... en vez de asistir a una inauguración prefiero que me hagan el relato, pero sobre todo ver las fotos en las páginas sociales. Es muy importante ver junto a quien aparecen quienes se ponen para la foto.....Prefiero leer la crítica, solo por el valor de comparar las omisiones y las sobredimensiones descriptivas.]”

Tres dimensiones de análisis se formulan en este formato que podríamos llamar, textos para “exhibición de obras”. O sea textos en donde se pretende enmarcar una operación de visibilidad pública como es una muestra de obras de un artista reconocido y por ende de potenciación de sentido para el evento que se gestiona:

-1º dimensión la crítica a la crítica periodística, y con ello la precisión de las propias ideas del autor en relación al tipo de análisis que le interesa cuando escribe un texto. En esta parte induce a interrogarnos acerca de la simplicidad con que se manejan

3. Forcada, María. Condiciones de producción en las artes plásticas contemporáneas en Mendoza en los 90. Facultad de Artes y Diseño, UNC. Mendoza. 2006

los discursos de los medios de prensa cuando interpretan los discursos del medio profesional intelectualizado. Propone de manera sencilla una comparación acerca del sentido que adquiere en el comentario del crítico especializado una terminología que luego es traducida, reinterpretada desde una óptica simplista. *Ejemplo Cita del texto en cuestión* “[...No he dicho que en algunos cuadros se deja ver “una sensibilidad de familia pobre interesada en las artes populares”, sino algo mucho más sencillo: que uno de los atributos de la obra de Nemesio Antúnez fue la de vincular arte contemporáneo y artes populares.]”

2º dimensión - La crítica a las estrategias curatoriales desarrolladas para la presentación de la muestra, y con ello el develamiento acerca de ciertos errores frecuentes que se realizan desde la gestión de infraestructura curatorial /y de exhibición que dan por resultado el desprestigio de los servicios que podrían prestar la alianza de profesionales que deben intervenir en un hecho de tal magnitud.

Si bien la prosa es directa e imperativa en cuanto a la denuncia de estas acciones, sirve también como acicate para que el lector pueda comprender cuales serían los rendimientos óptimos de unas acciones bien realizadas en este terreno. En especial pone de relieve la necesaria cooperación entre profesionales de distintas disciplinas: llámese: curadores , en tanto directores de producción de selección de estrategias de exhibición, historiadores del Arte, en tanto su hacer documental, su experticia y sus criterios disciplinares , expógrafos y montadores, en tanto encargados del aspecto comunicacional visual concreto de la muestra en cuestión y su necesario aporte en la conformación de un acontecimiento que realmente opere de forma efectiva en la pretendida puesta en valor del artista en el medio. *Ejemplo Cita del texto en cuestión:* “[...No hago un juicio sobre como lo hizo ni cuáles fueron sus deudas; sólo afirmo que esa relación es absolutamente rescatable y señala una recuperación del formalismo implícito de las artes primarias.] [...] No es efectivo que de Nemesio Antúnez se haya dejado de hablar o que haya dejado de estar presente. Si hay algo que tienen su memoria plástica, es que se construyó como un “culto” en el seno de un público de arte muy específico que valora su obra, más que su rol de hombre público como difusor del arte contemporáneo.]

3º dimensión y como contrapartida la propuesta acerca de cómo tener en cuenta algunas estrategias que operen con efectividad en el trasfondo en el campo artístico, con un estilo didáctico concreto. Ejemplo Cita del texto en cuestión: “[...La obra de un artista posee altos y bajos; no se presenta de un modo homogéneo; los problemas que aborda no son todos de la misma densidad formal las relaciones que se establecen con otros artistas, en momentos específicos, son también desiguales; etc. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se proyecta una exposición.]

En definitiva en este artículo el autor presenta algunas características de lo que se ha dado en llamar en otros ámbitos las nuevas narrativas contemporáneas, identificadas en este caso por una nueva concepción del lenguaje donde aparece un narrador protagonista; este cambio del punto de vista de los acontecimientos narrados provoca una nueva y particular visión de los hechos al ser relatados desde la persona que los está viviendo y no desde afuera y un cambio de actitud respecto del modelo de lector y de su literatura. Por otro lado la presencia de elementos humorísticos e irónicos establecen una relación particular con el lector, pues aparece la necesidad de compartir códigos que no pertenecen a todos pero que son vitales para la comprensión de la obra.

Finalmente:

Para W. Benjamín el presente es el tiempo de la constante posibilidad revolucionaria. No el presente empírico. Por eso hace una crítica a los que se acostumbran a trabajar desde el mundo intelectual considerando el pasado como una causa que hoy se materializa en el presente pero desde una distancia burguesa, que no cambia ni modifica nada. Una especie de terapia que los despertara de cierta impotencia para recuperar la fuerza necesaria para la revolución, ejercicio escolar del pensamiento dialéctico. Cuanto el cuerpo debe dejarse permear por el sueño para poder actuar, siempre pensando el sueño como ilusión fantástica y a la vez deseo utópico.

Este escrito planteaba describir un ejemplo de cómo armar un dispositivo que permita mostrar las prácticas de artistas visuales en un formato de espacio discursivo que active ese deseo utópico. Otro al dado, ya que el modo cómo se heredan los objetos culturales no puede ser indiferente. Así como no puede ser indiferente el modo cómo son leídos los textos y en qué contexto se reeditan, en qué programa de actividades se publican, de qué modo dan cuenta en su formato de las mediaciones a que el contenido es sujetado para ser visible o accesible al público. Invitando a una reflexión sobre los nuevos sentidos de lo social y la cuestión cultural que de por sí las obras visuales promueven. ¿Cómo se haría esto? En el ejemplo brindado, recreando historias, documentando la singularidad de sus prácticas, armando un fondo de memoria que en el tiempo recree un relato y una memoria del arte local contemporáneo y sus vicisitudes, es decir estableciendo un puente narrativo que dé cuenta de las relaciones de intercambios de todo tipo que las obras y sus autores producen. Forcada, María, agosto de 2010.

El artículo en cuestión “MALAS Exposiciones” se encuentra en: Mellado, J. (2009), *Textos de Batalla*. Chile: Ediciones Metales Pesados.

Bibliografía:

Alarcos, E. y otros. (1977): *El comentario de texto*, Madrid: Castalia,

Foucault, M. (1992): *El orden del discurso*. 1970. Traducción de Alberto González Troyano, Buenos Aires: Tusquets editores.

Forcada, M. (2006). *Condiciones de producción en las artes plásticas contemporáneas en Mendoza en los 90*. Mendoza: Facultad de Artes y Diseño, UNC.

Mellado, J. (2009). *Textos de Batalla*. Chile: Ediciones Metales Pesados.

María Forcada

Artista visual. Expone desde 1987 a la fecha. Magíster en Arte Latinoamericano. Docente investigadora de la UNCuyo. Profesora Titular Exclusiva ordinaria Dibujo I carreras de artes visuales, Facultad de Artes y Diseño. Actualmente dirige proyecto de investigación: “Las artes visuales mendocinas estudio del comportamiento estético de artistas del medio, 2 etapa”, que pertenece al programa de Investigación + Desarrollo aprobado por Sectyp: “Arte y cultura en Mendoza, construcciones identitarias en las prácticas y discursos locales”. Es presidenta de la Asoc. Visual objeto-a, dedicada a la difusión del arte contemporáneo local.