

de la serie 'el arte y el mercado de arte

La sociedad como obra de arte: el hombre y el chimpancé

Alberto Caballero

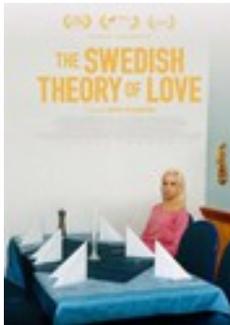
A.

The Swedish Theory of Love

Guion y Dirección Erik Gandini

Documentary

2015 Suecia

sinopsis

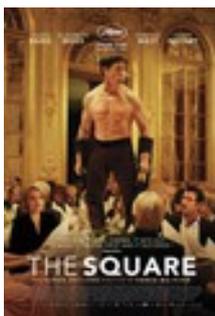
'La Teoría Sueca del Amor' (en inglés: The Swedish Theory of Love) es una película documental dirigida por el realizador italiano Erik Gandini. Trata, esencialmente, con mirada despojada y velada al principio y luego con mirada crítica, *de la ingeniería social del individualismo de estado*, y el estado de bienestar producto de aquel. En Suecia, la mayoría de los beneficios del estado de bienestar están conectados con el individuo y buscan promover su autonomía individual, mientras que en otros países las instituciones del estado de bienestar están más centradas en los hogares. En Suecia esta ideología se llama *individualismo de estado*. La película examina de qué manera esto ha afectado a la sociedad sueca desde los años sesenta.

The Square

2017 Suecia

Guion y Dirección Ruben Östlund

Reparto Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West,...

Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una exhibición titulada "The

Square" en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Cuando contrata a una agencia de relaciones públicas para difundir el evento, la publicidad produce malestar en el público.

Es un padre divorciado que disfruta dedicando su tiempo a sus dos hijas, es un valorado programador de un museo de arte contemporáneo y es de esa clase de personas que conducen un coche eléctrico y respaldan las grandes causas humanitarias. Está preparando su próxima exposición, titulada "The Square", en torno a una instalación que incita a los visitantes al altruismo y les recuerda sus deberes respecto a sus semejantes. Pero cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar...

Ruben Östlund: "Muchos creadores están desconectados del mundo"

Las miserias personales de un comisario de arte durante los preparativos de una polémica instalación son el punto de partida de The Square.

<http://www.elcultural.com/revista/cine/Ruben-Ostlund-Muchos-creadores-estan-desconectados-del-mundo/40274>

The Square

Rosa Olivares

Opinion

exit-express.com

http://exit-express.com/the-square/?utm_source=EXITmail&utm_campaign=7c4d401d8a-01%2F12%2F2017+-+Bolet%C3%ADn+exit-express.com&utm_medium=email&utm_term=0_e0bddcc1ea-7c4d401d8a-47812933

Con estas referencias, hay que hacer, ya que este documental y esta película no solo darán que hablar sino darán que hacer.

1. Hasta donde ha llegado el progreso (?) social, la sociedad del bienestar en la Europa del siglo XX, las consecuencias de dicho progreso (una ingeniería de la individualidad): Suecia. Frente a la sociedad de los chimpancés, donde al final de la película, un filántropo se instala en Etiopía como el país menos desarrollado del planeta. ¿Dónde están los puntos de contacto? : los refugiados, los inmigrantes legales (de países subdesarrollados), y este filántropo y su esposa (africana) que viven en Etiopía. Entre el joven (latino) ayudante del protagonista y el sociólogo Zygmunt Bauman (con su teoría de la sociedad líquida), entre los diseñadores de marketing y los refugiados de la calle. Etc,etc.

¿Cuál sociedad? Por un lado la sociedad real, donde lo real, la subsistencia, la mutilación y la pobreza, son predominantes, y por otro la sociedad virtual, los sistemas electrónicos, no solo de comunicación, los medios (de comunicación, de difusión, etc) es el aparato fundamental. Lo que ha cambiado es el aparato, el aparato como solución a la sociedad como síntoma. Se trata de una sociedad virtual (hemos visto muchas películas al respecto) que tiene resto de otros modelos de sociedad (tercer mundo, sociedades en guerra, zonas de pobreza extrema, etc) y las respuestas son múltiples: filantropía, ONG, misioneros, voluntarios, etc, que se usan no solo en la política sino también en el arte

(Bienales en Senegal, en Turquía, en Buenos Aires...etc.).

2. ¿Cuáles son los nuevos personajes de esta ingeniería social?

Uno, en el deporte los jugadores estrellas, los entrenadores, los presidentes de los clubes, se cotizan, ganan millones, están permanentemente en los medios. El fútbol, ha dejado de ser un deporte, se ha convertido en un producto de mercado. "Parece incorrecto pero es de perogullo: en el arte hay una aristocracia. Igual que en el fútbol. 'No es lo mismo Messi que un jugador regional' Ernesto Caballero (Director Centro Dramático Nacional)

Dos: Los coaching, como entrenadores personales, como estilistas, como jurados de concursos, personal shoppers, asesores de presidentes y políticos, etc. 'El entrenador', idem que en el deporte, ha dejado de ser un 'curador personal' para convertirse en un manager en empresas, partidos políticos, etc. Se dice: tal partido político, tal político, tiene como asesor a tal y cual.

Tres: los curadores, los directores de museos, de galerías, de bienales, y está de más decir de ferias, o sea del mercado del arte. También se cotizan, entran en concursos internacionales, están en el mercado del arte, dirigen el mercado del arte. "No me gusta que les llamen influencers a los que marcan qué arte comprar y cuando, aunque todo sea por activar el coleccionismo joven." Juan Palom.

Cuatro: los masterchefs, ya no son solamente los chefs de las cocinas, sino dirigen empresas (Ferran Adrià y el Bullit, Joan Roca, Carme Ruscadella, etc.) Publican libros, editan documentales, promocionan la cocina regional, se relacionan internacionalmente, incluso son coaching de concursos televisivos como Pepe Rodríguez o Jordi Cruz: 'Si no hubiera sido por la TV no hubiéramos llegado tan lejos.'

No seamos ingenuos, ya no se trata, como ejemplos, de la política, del deporte o del arte, se trata del mercado, como poner un producto en el mercado.

3. ¿Cómo ha cambiado la vida privada frente a esta nueva propuesta de vida pública?

¿De qué sociedad estamos hablando? ¿Cómo son las relaciones, en general, cómo son las relaciones familiares, y como son las relaciones sexuales en esta nueva sociedad? Tanto se ha luchado por sostener los espacios de la vida pública y los de la vida privada, que en este nuevo modelo del bienestar, ambas se entrecruzan con facilidad: el director del museo que lleva sus hijas pequeñas a entrevistas, reuniones, etc. Un asesor que lleva su bebe a reuniones de consejo del museo. Los ayudantes que provienen del tercer mundo con los que el protagonista habla de sus asuntos personales, de sus síntomas, a los que les pido opinión y ayuda: todos somos amigos. No sabemos porque se divorcia de su esposa, habrá sido muy civilizado, así como porque tiene relaciones sexuales con una periodista.

Los cambios de registro son frecuentes, forman parte de esta nueva realidad virtual. Si en lo que denominaba 'sociedad moderna' lo real y lo virtual, lo personal y lo público, lo sexual y lo social, se distinguían en tanto anudamiento de registros, ahora en este nuevo modelo, no solo no se distinguen sino además se confunden. Según Bauman es una sociedad líquida, o sea virtual. Pero lo que se sostiene es que el sujeto (o el supuesto sujeto) sufre, es acosado, se angustia, tiene miedo. El aparato no lo sostiene (el aparato nunca ha sostenido completamente al sujeto), pide ayuda: a la periodista, al ayudante latino, al consejo de administración, etc. pero el otro tampoco se sostiene, se trata solamente de sostener 'la apariencia': todo parece ser. Por eso afirmo que es una película sobre 'el arte', porque el arte no sostiene (ni ha sostenido nunca) a la sociedad. Y esta es la paradoja de esta película, si el mercado del arte ha puesto a la sociedad como producto de sus ferias, es el arte que muestra este fallo. El arte siempre nos ha mostrado un agujero, el fallo de lo simbólico frente a lo real, ahora se pretende que lo imaginario supla

este fallo. Pero la apariencia lo pone en evidencia mucho más.

B.

Tokio, la hipersexualizada ciudad del futuro, este lunes en 'Fuera de Cobertura'
cuatro.com 20/11/2017

Japón no es solo una isla físicamente, también lo es como sociedad. Cada día llegan desde el país del Sol Naciente noticias asombrosas sobre sus nuevas costumbres, modas y modos de vida. ¿Y si en realidad es el reflejo anticipado de lo que terminaremos haciendo en Occidente? Alejandra Andrade aterriza en la capital, Tokio, para explicar este lunes, 20 de noviembre, en 'Fuera de Cobertura' las sorprendentes costumbres de una sociedad que parece anticipar la soledad y la individualidad del mundo futuro.

Y como dice el refrán, “De aquellos barro, vienen esos lodos”. Alejandra descubre que la extrema dedicación laboral tiene su efecto en las relaciones personales de los japoneses, que no encuentran mucho tiempo para cultivar amistad, amor conyugal o vínculos afectivos: empresas de alquiler de amigos por horas, reuniones de personas de mediana edad para hablar con sus robots, cafés donde poder acariciar gatos y todo tipo de locales con los más variados fetichismos sexuales, sin olvidar los famosos maid café, en los que mujeres disfrazadas de colegiala se convierten en camarera-esclava de los clientes.

http://www.cuatro.com/fueradecobertura/promos/tokio-ciudad-hipersexualizada-robots-lunes_0_2469600135.html

Recordamos dos obras que en su momento tuvieron grandes resonancias, muy distintas entre sí, pero que nos dejan ver esta nueva sociedad (desarrollada)

+Shame

País UK Año 2011

Dirección Steve McQueen

Guion Steve McQueen, Abi Morgan

Música Harry Escott

Fotografía Sean Bobbitt

Reparto Michael Fassbender, Carey Mulligan,

Brandon (Michael Fassbender) es un joven y apuesto neoyorquino con serios problemas para controlar y disfrutar de su agitada vida sexual. Obsesionado con el sexo, se pasa el día viendo revistas pornográficas, contratando prostitutas y manteniendo relaciones esporádicas con solteras de Manhattan. Un día se presenta en su casa, sin previo aviso, su hermana menor Sissy (Carey Mulligan) con la intención de quedarse unos días en su apartamento.

Casi sin argumento, este gran diseñador inglés Steve Mac Queen, nos muestra la enorme

soledad del protagonista, enmascarada por una imagen de promiscuidad, y por una dislocada vida familiar, de la que solo sabemos por una hermana que invade su vida privada. Carey Mulligan interpreta 'New York, New York, de manera desoladora...(a la letra) y nos remite a la película con el mismo nombre, y al personaje que interpreta Robert de Niro.

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/cultura-en-rtvees/carey-mulligan-interpreta-new-york-new-york-escena-shame-steve-mcqueen/1323243/>

+A Single Man

Año 2009

Estados Unidos

Dirección Tom Ford

Reparto Colin Firth, Julianne Moore,

Sinopsis

Los Ángeles, 1962, Crisis de los misiles cubanos. George Falconer (Colin Firth), un maduro profesor universitario británico y homosexual, lucha por encontrarle sentido a la vida tras la muerte de Jim (Matthew Goode), su compañero sentimental. Encuentra consuelo junto a su íntima amiga Charley (J. Moore), que también está llena de dudas sobre el futuro.

A single man es la primera película dirigida por Tom Ford, hasta entonces conocido por su trabajo como diseñador estrella de Gucci. Adapta la novela de Christopher Isherwood Un hombre soltero, obra que resultó muy innovadora en el momento de su publicación (1964).

De nuevo la vida 'desgarrada' y desgarradora de este profesor universitario de los gloriosos '60 americanos, cuando muere su compañero sentimental, el mundo se le viene abajo, la lentitud de las imágenes, el famoso estilo '60 y la inclasificable interpretación de Colin Firth y Julianne Moore, nos muestra que esta ruptura entre lo sentimental y lo social (tan equilibrado y exitoso en su contexto) ha sido fundamental para las próximas décadas. Ni la lucha por lo particular (la particularidad sexual) ni por lo social (el éxito profesional o el nivel económico) son garantía de estabilidad. ¿Dónde está el sujeto?

+ Hombres sin mujeres

Haruki Murakami

ed. Tusquets

"Haruki Murakami ofrece a los lectores siete relatos en torno a la soledad que precede o sigue a la relación amorosa: hombres que han perdido a una mujer, o cuya relación ha estado marcada por el desencuentro, asisten inermes al regreso de los fantasmas del pasado, son incapaces de establecer una comunicación plena con la pareja, o ven extranamente interrumpida su historia de amor. Otros experimentan atormentados amores no correspondidos o, incluso, como en el relato protagonizado por una metamorfosis kafkiana, desconocen todavía los mecanismos del afecto y del sexo. Sin embargo, las verdaderas protagonistas de estos relatos --llenos de guiños a los Beatles, el jazz, Kafka, Las mil y una noches o, en el caso del título, Hemingway-- son ellas, las mujeres, que, misteriosas, irrumpen en la vida de los hombres para desaparecer, dejando una huella imborrable en la vida de aquellos que las han amado, o de los que, al menos, intentaron amarlas."

nos remite por un lado a otra obra de Murakami
Tokio Blues 1987

Ya se lee la soledad del joven y su dificultad de encontrar el amor, y el vacío inconmensurable de ella, entre la naturaleza femenina y la naturaleza del bosque. La soledad no los deja encontrarse.

y con el mismo nombre a
"Hombres sin mujeres" (1927)
de Ernest Hemingway

C.
noticia:
Nombramiento
Cuauhtémoc Medina, curador de la Bienal de Shanghái 2018
15/diciembre/2017

"Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Ciudad de México, acaba de ser nombrado curador de la Bienal de Shanghái para la edición de 2018, y Shi Hanato fue nombrado como coordinador en jefe de la bienal. La decimosegunda edición de la Bienal de Shanghái tendrá lugar en la Power Station of Art (PSA), del 10 de noviembre de 2018 al 10 de marzo de 2019.

Cuauhtémoc Medina nació en México y cuenta con reconocimiento internacional como curador, crítico e historiador. Ha trabajado ampliamente en Europa, donde curó la novena edición de Manifesta, en 2012, y como curador asociado de arte latinoamericano en Tate Modern.

El comité académico de PSA cree en la amplia experiencia de Medina como curador, en la riqueza de su saber histórico y, en especial, en la vasta investigación que ha realizado en torno al arte contemporáneo latinoamericano, con lo cual aportará una perspectiva fresca a la Bienal de Shanghái, que ya cumple 21 años de existencia.

A propósito de su nombramiento, Cuauhtémoc Medina dijo: "Las bienales son exposiciones a gran escala que, más allá de ofrecer cierta perspectiva sobre el potencial del arte y la cultura de hoy, inscriben a una ciudad y a un evento como centro provisional y simbólico del arte mundial. Que Shanghái acoja una exposición de este tipo es sumamente apropiado, pues brinda una imagen clara de la descentralización que hoy existe de nuestras narrativas culturales y de lo significativo de China y Asia en los circuitos culturales y económicos de la actualidad. [...] Espero poder producir, en colaboración con mis colegas de China y del mundo entero, una exposición que optimice la importancia de una producción cultural que a medida que crece va impregnando de una complejidad subjetiva la intrincada textura de nuestra época".

Daniel Canogar

"Es el artista quien trastorna el arte"

EL CULTURAL | 05/01/2018

Fluctuaciones. Reflexiones entre el mundo real y el virtual.

<http://www.elcultural.com/revista/esto-es-lo-Ultimo/Daniel-Canogar/40503>

Tomaré algunas notas de esta entrevista a Daniel Canogar, no solo por que respeto sobretodo su obra sino porque me llama la atención las coincidencias de opinion:

¿El mundo del arte es una nebulosa sin reglas?

Nunca acabo de entender totalmente las reglas del mundo del arte. Siento que un día alguien

vendrá y me dará todas las claves de mi profesión, pero llevo esperando mucho tiempo y nadie viene.

¿Qué provoca 'las fluctuaciones' en el mundo del arte?

El artista es el que provoca las fluctuaciones, el que moviliza y trastorna el sistema del mundo del arte, que por lo general, es muy conservador.

¿Le importa la crítica? ¿Le sirve para algo?

La crítica me suele incomodar, y no por ello deja de ser importante para mí leerla. Si esa crítica se ha hecho concienzudamente, con un análisis detenido de la obra, me abre nuevos caminos para investigar. Lamentablemente cada vez hay menos crítica de arte y más crónica de una exposición copiada de la nota de prensa.

Ejerza de crítico de la última exposición que ha visto.

William Kentridge en el Reina Sofía. La exposición es magnífica, centrándose fundamentalmente en el lado escénico del artista. Pero la escenificación de la exposición queda excesivamente encajada por la arquitectura del museo."

En que coincidimos, en que estoy de acuerdo con Canogar, el artista es el que 'trastorna' el mundo del arte, no señala el mercado, no señala las entidades culturales, no señala 'transforma', sino trastorna, el artista es un trastorno, también es en torno a su producción que moviliza el mundo del arte, en línea con Bacon, Pollock, y él dice Rothko. Dice "Con el cuchillo se corta, con el bisturí se cura.", nunca lo he leído tan claro: el arte como corte, el pincel como bisturí (Lucio Fontana)

Efectivamente 'no hay crítica' es crónica, a mi me interesa las crónicas, las notas de prensa, las referencias, para poder luego teorizar, analizar no solo la obra del artista sino como ha sido instalada, exhibida, por otro artista que es el comisario, el instalador, a lo que Canogar dice: Pero la escenificación de la exposición queda excesivamente encajada por la arquitectura del museo. Esta es otra lectura, la lectura del comisario, o de lo que se denomina 'curador', lo ha señalado ya repetidas veces no se trata de dejar leer la obra del artista, sino leerla a través de la lectura del curador.

Esto es el lugar del comisario de arte hoy, en la sociedad actual, los comisarios son los 'mise en scene' contemporáneos como lo fueron los realizadores de la escena teatral como Tadeus Kantor, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, y Albert Boadella...entre otros, en la segunda mitad del siglo XX, desprendidos del texto (teatral) la obra es la puesta en escena, la performance. Aquí los curadores desprendidos de 'la obra' del artista o de los artistas, lo que cobra importancia es la puesta en escena, aquí en la galería o en el museo.

Dicho esto, si en la sociedad nos hemos desprendido no solo de 'la historia' sino también 'del discurso' lo que queda es la puesta en escena, de una escena a otra vaciada de contenido. De allí que en la película de The Square de Tuben östlund, si hay metáfora alguna es la de la niña encerrada en 'el cuadrado', instalado en la calle frente al museo, el sujeto se ha transformado en objeto de la instalación. Y dentro, el objeto producto de la obra del artista se desprende al mínimo contacto, ya que se trata de una sucesión de montones de arena.

Gracias a Canogar por tan pertinentes reflexiones sobre 'el mundo del arte' sin la intención de explicarnos de que se trata, ya que el mundo del arte 'no existe', se produce cada vez y de manera singular.

C.

Ante la no.relación las conexiones

Narcisistas y autoexplotados

Byung-Chul Han, autor de 'La sociedad del cansancio' y estrella de la filosofía, visita por primera vez España con una charla en el CCCB

JUSTO BARRANCO, Barcelona 07/02/2018

<https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia/20180207/282467119344690>

"Tras años de mucho insistir, el CCCB consiguió que ayer vinera por primera vez a España y ofreciera una conferencia, y hablara de su nuevo libro 'La expulsión de lo distinto'

...los individuos cansados, autoexplotados al límite...'la libertad que hace propaganda el neoliberalismo es propaganda, uno se explota voluntariamente a si mismo figurandose que se esta realizando'...sufre en si mismo una sociedad del rendimiento y la optimización.

Una sociedad que intenta suprimir todas las diferencias porque dificultan el trasiego global de información mercancías y capitales...una globalización que lo hace todo igual, justo en el momento que nos creemos más individuales que nunca.

el sistema actual esta volcado sobre el yo y hay ceguera hacia el otro....hay conexiones en vez de relaciones. Ya no existe el otro como misterio, como seducción, como deseo, como infierno.

Hay mucho ruido, y necesidad de volver a escuchar al otro: de hospitalidad, amabilidad y eros.

Con esta nota a la obra de Byung-Chul Han cierro esta serie sobre 'la sociedad como obra de arte' donde tanto el curador del museo o como los usuarios forman parte de la misma instalación: la realidad ordinaria, el sujeto dada, dato, y el lugar como un square (cuadrado, cuadro).

<http://a-caballero.blogspot.com.es/p/autores-de-interes.html>

<https://librotea.elpais.com/.../estanter.../arte-and-pensamiento>

alberto caballero, barcelona, febrero 2018