

Arte y político y políticas artísticas.

La cultura contemporánea como mecanismo de integración social.

Nuria Peist

Profesora de la Universidad de Barcelona

INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo que sufre numerosas injusticias y donde también abundan las prácticas y las denuncias que buscan paliarlas. Las prácticas artísticas pueden ser una herramienta de visibilización de estas injusticias y, en ocasiones, de intervención política en la realidad. En este sentido, esta presentación tiene dos objetivos fundamentales:

- Analizar la **efectividad del arte crítico** como herramienta de transformación social.
- Reflexionar sobre la necesidad de promover políticas culturales que acompañen a las manifestaciones artísticas para que actúen como mecanismos efectivos de integración social.

Partimos de la premisa de que la propia estructura del **campo del arte** actual provoca un **efecto de exclusión cultural invisibilizado** aún en los ámbitos con un grado alto de activismo político.

METODOLOGÍA

Utilización de teorías del terreno de la sociología del arte -Pierre Bourdieu, Nathalie Heinich, Raymonde Moulin...- para la comprensión de la **organización del campo del arte**.

Empleo de las aportaciones de Alberto Santamaría para la comprensión del **valor simbólico del arte crítico** contemporáneo.

Aplicación de los aportes de Eric Olin Wright para la organización de diversas **tipologías de arte crítico** contemporáneo.

Análisis a partir de ejemplos de la **exclusión cultural** sufrida en el seno de los mundos del arte de la denominada "alta cultura".

Propuesta normativa de **políticas culturales** que acompañen a las prácticas artísticas para prevenir injusticias en el terreno del arte.

RESULTADOS

1. El campo del arte se constituye en la época contemporánea en torno a agentes, prácticas, instituciones, espacios, objetos y lógicas específicamente artísticas. Se trata de una revolución simbólica que se desarrolla en el seno de las clases dominantes. Se produce allí una estructura histórico social con una autonomía relativa y unas soluciones representativas centradas en la formalidad.

Esta configuración colabora especialmente a dejar fuera del ruedo cultural global a capas muy amplias de población.

AUTONOMÍA → EXCLUSIÓN

2. El arte crítico contemporáneo puede actuar como herramienta de visibilidad y transformación social. Pero también puede colaborar a la desactivación e integración de la postura crítica.

Alberto Santamaría en *Alta cultura descafeinada. Situacionismo low cost y otras escenas del arte en el cambio de siglo*, lo expresa así:

- POSE CRÍTICA, con la utilización de reivindicaciones del pasado pero sin pulso transformador.
- CUOTA CRÍTICA del neoliberalismo a través de prácticas consensuales.
- DESACTIVACIÓN de la consecuencia transformadora del acto de forma banal y formalista.
- Acciones provocativas con FINES COMERCIALES.
- Pretensión de OFENSA AL ESTABLISHMENT cultural.
- Cultura global no como internacionalismo sino como NOMADISMO ESTÉTICO carente de contenido transformador.

3. Es importante analizar entonces el arte crítico a partir de la manera en que se hace frente a un estado de cosas que se pretende criticar e, incluso y en ocasiones, transformar. Utilizamos las propuestas de Erik Olin Wright en torno a las distintas maneras de enfrentarse al capitalismo (Ver tabla).

4. Hacen falta políticas culturales que colaboren a combatir la explotación laboral y la exclusión cultural para que las prácticas artísticas no se encuentren a la deriva:

Propuestas de acciones estratégicas en el ámbito de la producción artística en donde se inserten las obras de arte crítico.

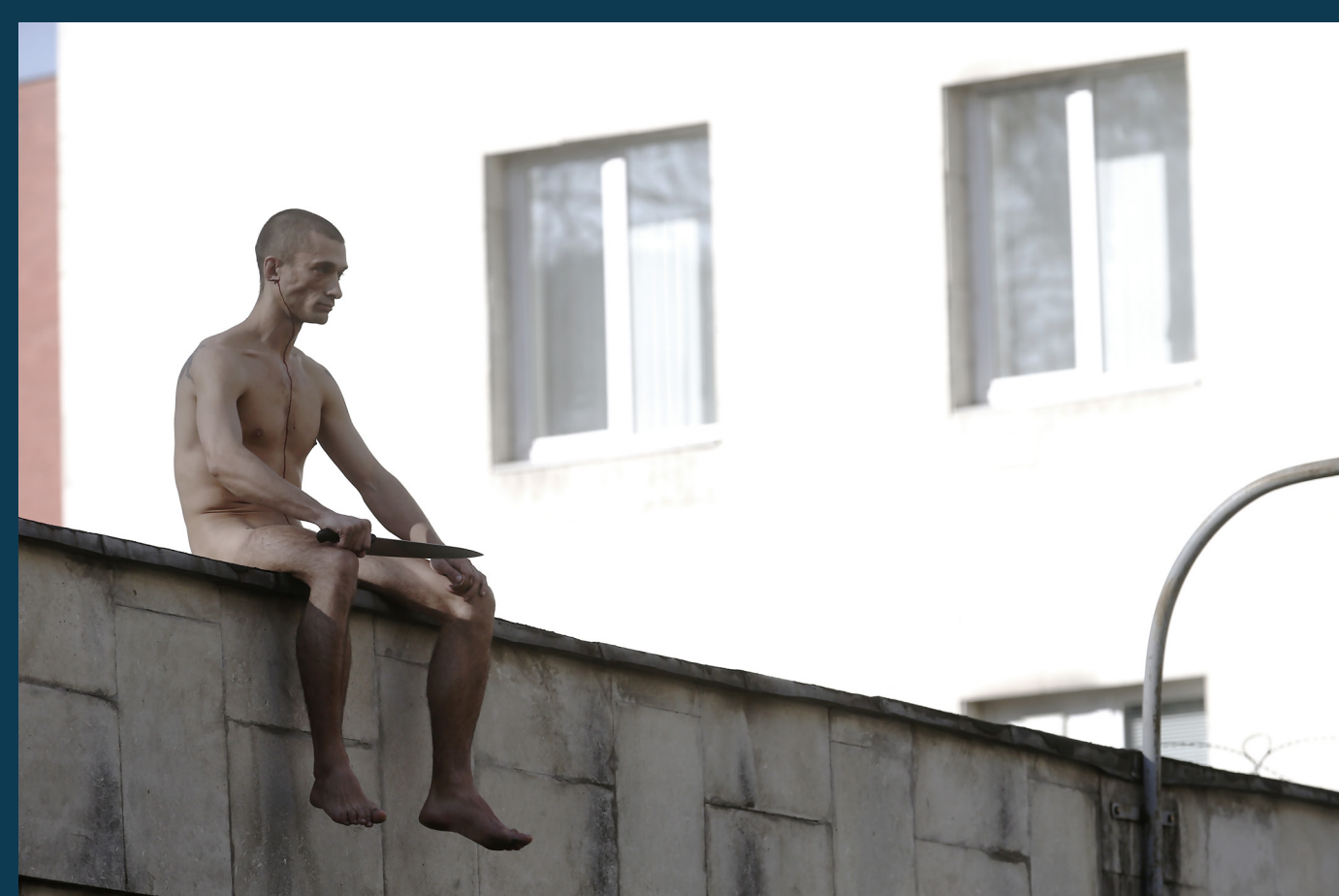
- Producción y difusión de información.
 - Variabilidad de la recepción de la cultura
 - Relación entre el poder económico y el campo del arte
 - Precariedad de los trabajadores culturales
- Políticas culturales contra la exclusión y la explotación.
 - Políticas de protección laboral
 - Políticas contra la exclusión cultural

CONCLUSIONES

El sistema del arte acoge y organiza prácticas artísticas reivindicativas que pueden tomar en cuenta y ser conscientes de su efectiva capacidad para ser una herramienta de integración social. Además de criticarse un orden de cosas dado, es necesario evitar los comportamientos excluyentes y repensar las funciones sociales efectivas llevadas a cabo. Tal empresa solo puede desplegarse a partir de la dialéctica entre políticas culturales gubernamentales y de la sociedad civil

TIPOLOGÍAS		CARACTERÍSTICAS		EJEMPLOS
RUPTURISTA	<i>Aplastar el capitalismo</i>	Provocación y agresión		A. Piotr Pavlenski
INTERSTICIAL	<i>Resistirse al capitalismo</i>	Protesta en los márgenes		B. Santiago Sierra
	<i>Huir del capitalismo</i>	Aislamiento y valores alternativos	En el mundo del arte	C. Ai Weiwei
	Insertados en la comunidad		D. Vik Muniz	
SIMBIÓTICA	<i>Domesticar el capitalismo</i>	Instituciones dentro del capitalismo que neutralizan daños		E. Andrea Fraser

A.

Segregación, Piotr Pavlenski, 2014
(De Missokhana - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3872881>)

B.

Muro de 137.400 litros de agua del mar Mediterráneo, Santiago Sierra. Festival Cool Days. Ajuntament d'Artà, Artà, Mallorca, España. Mayo de 2022 Comisariado de Fernando Gómez de la Cuesta. Fotografías de Agustí Torres.

C.

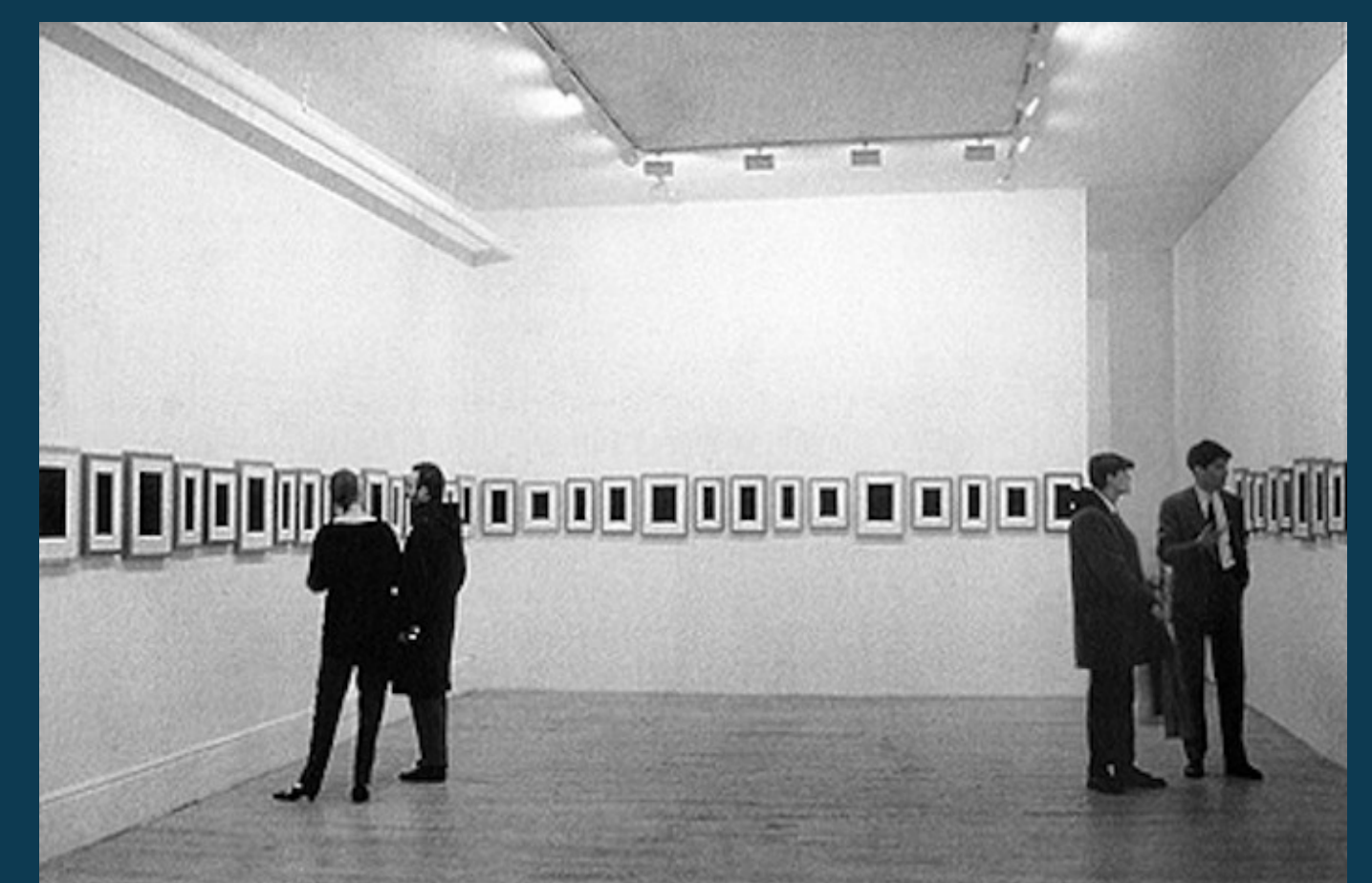
Safe Sex, Ai Weiwei, 1986
(De Fabebk - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33695014>)

D.

El retrato de Irma, "Portraits of Garbage", Vik Muniz, 2010.
Vik Muniz Studio.

E.

May I Help You, Andrea Fraser, 1991
En <https://artiris.wordpress.com/2014/07/20/andrea-fraser-may-i-help-you-1991/>