

¿CÓMO CONVERTIRSE EN UN ARTISTA CONSAGRADO?

Autor: David Schäfer

davidschafer@live.com.ar

Facultad de Artes. Universidad Nacional de Córdoba.

Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo

RESUMEN

Durante el año 2011 realicé una serie de acciones en diferentes museos y centros de arte contemporáneo de España y Francia como parte del proyecto El Artista Consagrado cuyo propósito es cuestionar los mecanismos que confieren valor artístico a los autores y a sus obras.

Los museos y ferias de arte, donde he centrado mi atención, se presentan como espacios legitimadores por excelencia al distinguir y consagrar a unas obras sobre otras. En otras palabras, tienen cierta autoridad para establecer que es y que no es arte puesto que la presentación de una obra al público implica su legitimación como tal y, en consecuencia, la consagración del autor como artista. Al exponer en la sala de un museo importante o en una feria de renombre un artista obtiene prestigio, un recurso necesario para fortalecer el sentido de pertenencia al ámbito artístico y consolidar una posición frente a los demás.

Partiendo de esta idea y en sintonía con la *Boite-en-valise* (1936/1968) de Marcel Duchamp -que consistía en una maleta con miniaturas de sus obras que el autor podía transportar de un lugar a otro como un museo portátil- llevo mis fotos a cuesta, impresas sobre camisetas, para exhibirlas en prestigiosos museos y ferias de arte contemporáneo procurando que cada exposición quede asentada en mi *curriculum* para convertirme en un artista consagrado.

En esta ponencia explicaré los fundamentos teóricos que sustentan el proyecto, el plan de acción en sus distintas fases de desarrollo y otros aspectos relacionados con la puesta en práctica.

EL ARTISTA CONSAGRADO

Este proyecto tiene como objetivo cuestionar los mecanismos que confieren valor artístico a los autores y a sus obras mediante la construcción de un artista consagrado.

Un artista consagrado es aquel que por su trayectoria ocupa un lugar reconocido en el ámbito artístico donde su trabajo es legitimado como obra de arte.

La consagración para un artista llega luego de haber superado una serie de valoraciones que tienden a establecer jerarquías entre quienes cuentan con una obra que se adecua a los criterios establecidos en este ámbito y quiénes no. Es interesante pensar estas cuestiones en el seno de una relación entre los artistas, los comisarios, los directores de las salas de exposición, los espectadores, etc. a partir de la que se fijan normas para establecer que es y que no es arte, quienes son y quienes no son artistas.

Estas normas instauran en forma tácita y/o explícita las condiciones que debe reunir un autor para pertenecer al campo artístico. Por ejemplo, en muchas convocatorias a premios aparece como requisito la presentación del curriculum del artista junto con la pieza que concursa. La trayectoria es un elemento a valorar en relación con la obra. Las exposiciones individuales y el lugar donde se expuso, si se está dentro de la colección de los grandes museos, los premios y becas obtenidos, etc. dan prestigio, autoridad, en definitiva el capital simbólico necesario para construir un nombre.

En este proceso se impone un arbitrario cultural¹ a partir del cual se fijan límites y se establecen posiciones que se definen con relación a los demás sujetos que forman parte del campo artístico.

Pierre Bourdieu ha insistido sobre este tema² en varias oportunidades, afirmando que “el placer estético” es un “placer cultivado” e impuesto a lo largo de la historia bajo la forma de una cultura innata³. Que un artista y una obra artística sean reconocidos como tales depende más de la posición que el autor ocupa en el

¹ Ver: BOURDIEU, Pierre y DARBEL Alain (2003): *El amor al arte*. Buenos Aires: Paidós. Pág. 172

² Ver: BOURDIEU, Pierre (2003): *Creencia artística y bienes simbólicos*. Buenos Aires: Aurelia Rivera y BOURDIEU, Pierre (2002): *¿Y quién creó a los creadores?* en *Sociología y cultura*. México: Grijalbo, Conaculta. 225-238pp

³ *Ibidem*. Pág. 173

campo artístico y de la interiorización de ese arbitrario cultural que de la portación de un don o talento natural.

Desde esta perspectiva, queda al descubierto que la definición de qué es arte y qué no es arte, quién es artista y quién no es artista tiene que ver con la imposición de ciertas normas que se aceptan como naturales. En efecto, si se define al autor por fuera del individuo sobre la base de sus condiciones objetivas (al margen de sus condiciones “innatas”) y en relación con los demás, se abren interrogantes en torno al artista y a su consagración, al museo como espacio legitimador y a los modos de exposición mediante los cuales el espectador toma contacto con el autor y su obra.

El propósito del proyecto es el planteo de estos cuestionamientos a través de la construcción de un artista consagrado. En sintonía con la *Boite-en-valise* (1936/1968) de Marcel Duchamp⁴ -un museo portátil- he impreso mis fotos sobre unas camisetas para llevarlas a cuesta y exponerlas en los principales museos y ferias de arte contemporáneo y asentar, como corresponde, cada exposición en mi *curriculum*.

La *Boite-en-valise* (1936/1968) de Marcel Duchamp consiste en una maleta con miniaturas de sus obras que el autor podía transportar de un lugar a otro como un museo portátil. Está compuesta por 69 obras en miniatura (entre reproducciones, objetos, pinturas, acuarelas y *ready made*) que Duchamp realizó entre 1910 y 1937⁵. El carácter objetual de la obra, la modalidad portátil y la relación que propone con el espectador es lo que más me ha interesado de esta pieza para el proyecto.

Al imprimir una foto sobre la camiseta ésta adquiere un carácter objetual, la obra adopta la forma de mi cuerpo ya que la tela de la camiseta lo envuelve y contiene. En segundo lugar, la camiseta como soporte le da un carácter portátil que me permite llevarla a cuesta y exponerla donde me apetezca (vale aclarar que la diferencia entre llevarla y exponerla pasa por una intención expositiva que conlleva una serie de acciones perfectamente establecidas), en definitiva crear una

⁴ AAVV: “*Les œuvres de Marcel Duchamp*” (en línea). Dossiers pédagogiques, Collections du Musée. Grandes figures de l'art moderne. Centre Pompidou. <<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Duchamp/ENS-duchamp.htm>> (Consulta: 30 de marzo de 2011)

⁵ MARCADÉ, Bernardé (2008): *Marcel Duchamp*. Buenos Aires: Libros del Zorzal

exposición portátil, como una variante de exposición temporal, que mantiene cierta independencia de tiempo y lugar con los espacios donde puede ser instalada. Por último, al estar el autor y la obra frente a frente con el espectador intento desmitificar la figura del artista, mostrarlo de “carne y hueso”, y proponer de esta forma una reflexión en torno a la figura del creador.

Según explica Estrella de Diego⁶ una de las estrategias más utilizadas en el autorretrato es hablar de uno mismo para hablar de los demás, es decir, proponer al espectador “mirarse a un espejo” cuyo reflejo podría ser el de cualquiera. En este sentido está planteada la acción. Al poner al espectador frente a la presencia del autor (una persona como él) mostrando su obra (impresa en una camiseta igual a la que puede vestir él) la intención es provocar cierta fractura de la figura del artista como un creador singular, como quién porta un don, en definitiva, como un elegido, alguien diferente de quién está mirando la obra, una condición que no hace más que ensanchar distancias entre éste y el espectador.

Exposición Individual en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2011

La acción, el registro y el *curriculum*, en relación dialéctica, abren interrogantes en torno a: ¿Cómo se construye un artista consagrado? ¿Qué criterios operan a la hora de legitimar un autor sobre otro? ¿Cómo el museo fija límites y modos para

⁶ DE DIEGO, Estrella (2011): *No soy yo*. Madrid: Siruela. 39-40pp

concebir las prácticas artísticas (consagrando, imponiendo, legitimando, reproduciendo, etc.)? ¿Cómo se relaciona el espectador con el autor en el espacio museológico? entre otros.

DISEÑO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN

La planificación del proyecto consta de tres fases. La primera engloba el diseño estético de la acción, la elección de los lugares de desarrollo y las tareas de organización y gestión. La segunda fase corresponde a la producción de la acción para lo cual realicé un estudio *in situ* de las salas donde llevaré a cabo la acción y definí el criterio con que haré el registro y recabado la información para el *curriculum*. La tercera y última es la fase de postproducción que comprende la edición final, publicación y difusión del trabajo.

Fase 1: Preproducción

Diseño de la acción

Para la construcción estética de la acción tuve en cuenta el espacio (lugar, sala/s donde se llevará a cabo), el tiempo (momento en que se realizará: día, hora), la duración (extensión en el tiempo), el cuerpo (posición en el espacio, gesto, forma, etc.) y el vestuario y materiales (tipo de impresión de la foto, tamaño, etc.).

A partir de un primer borrador comencé a ensayar la acción registrándola en fotografía y video para evaluar los resultados y realizar los ajustes necesarios para la elaboración de un guión (instrucciones).

Entro a la sala del museo caminando, vestido todo de negro, con una camiseta que al frente lleva impresa una de mis fotos junto con sus datos técnicos: autor y título de la pieza, año de ejecución, técnica y tipo de impresión tal como se exhibe una obra en una sala de exposición.

Me situé dentro del recorrido de la exposición para que mi foto pueda dialogar con las demás piezas del recinto. De pie y con mis brazos por detrás expongo la foto.

También realicé distintas pruebas de impresión y definí el criterio de exhibición, basándome en aspectos tales como: el tamaño máximo de ampliación en función de la superficie de la camiseta que queda frente al espectador dado por el diámetro de mi tórax (teniendo en cuenta que el tamaño determina la distancia máxima de aproximación para ver con claridad la obra), la posición de la foto en la camiseta (altura final en relación a mi estatura 1,86mts.), la tensión (caída) de la tela buscando que los pliegues no resten visibilidad, entre otros.

En cuanto al registro de la acción opté por buscar que el fotógrafo pase lo más desapercibido posible, no solo a los fines que pudiera modificar los hechos que se suceden a partir de la acción sino porque en muchos casos no está permitido fotografiar dentro de las salas. Además de las fotos y videos, recabé información para construir el *curriculum* apuntando: nombre de la sala (museo) o de la galería (feria), día y horario de la acción, colección que alberga (museo) o artistas que presenta (galería).

Lugares de desarrollo

En principio, elegí los museos y ferias de acuerdo a su notoriedad y prestigio, realicé una lista y luego centré mi atención en cuestiones relativas a las características físicas de estos espacios (forma, volumen, materiales, iluminación, colores de las paredes, suelo y techo, etc. según correspondiera), a la relación espacio-obras propuesta por el curador de la sala y al diseño de los recorridos para el espectador (la estructuración de movimientos, tiempos y cadencias para la percepción de la exposición, etc.).

Exposición Individual en el Paris Photo, Paris, 2011

En la lista inicial estaban: *The Museum of Modern Art* de Nueva York (MOMA), *The Metropolitan Museum* de Nueva York, *Tate Modern* de Londres, El Museo

Guggenheim de Bilbao, *Museu d'Art Contemporani de Barcelona* (MACBA), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, *Centre George Pompidou* de París, *Kunstmuseum Basel* de Basel, *Museum für Moderne Kunst* de Frankfurt, entre otros. También apunté ferias de arte como, por ejemplo, *Art Basel*, ARCO Madrid, Paris Photo, *Art Paris*, etc.

Organización y gestión

Bajo este título agrupé tareas que iban desde la contratación del fotógrafo que registrará la acción hasta la gestión de citas, permisos y visas, la reserva de pasajes, el alojamiento, la mantención y demás trámites.

Fase 2: Producción

Estudio *in situ*, acción, registro y recabado de datos

En primera instancia hacía un estudio *in situ* por las salas de exposición o galerías (en el caso de las ferias) tomando como referencia la información que he recabado antes de las colecciones y el diseño conceptual de las salas: organización, recorridos, instalación, etc. Luego elegía la sala o galería y el día y el horario más conveniente para realizar la acción.

Realizaba la acción, el registro y el recabado de información y luego evaluaba los resultados y efectuaba los ajustes oportunos.

Fase 3: Postproducción

Edición y publicación

En este último momento realicé la selección y la edición de los contenidos: fotos, videos y datos para construir el *curriculum* y elaboré un texto de presentación para difundir el proyecto.

LA PUESTA EN PRÁCTICA

Para mí fue importante plantear el proyecto como si fuera a contar con los recursos suficientes para llevarlo a cabo. En tanto los fondos aparecieran decidí ponerlo en marcha puesto que se trataba de uno de los principales trabajos que presentaría al finalizar el Máster de Fotografía que cursaba en EFTI (Escuela de Fotografía y Técnicos de la Imagen).

Así fue que comencé a desarrollar el proyecto en paralelo con la gestión de recursos que, finalmente, nunca aparecieron. No obstante, obtuve valiosas colaboraciones que me allanaron el camino como, por ejemplo, la impresión de las camisetas, la entrada sin cargo a los museos y ferias, el alojamiento y mantención en algunos casos.

Hasta el momento, he realizando el proyecto en el Museo Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), en el MACBA (Barcelona), en el Museo Guggenheim (Bilbao), en el *Centre Pompidou* (Paris), en Paris Photo 2011, ARCO Madrid 2011 y en la XIX edición de Estampa Arte: Múltiple (Madrid).

En Estampa a diferencia de las otras intervenciones donde ingresaba al museo sin previo aviso y exponía, fui invitado en el marco de en una convocatoria lanzada por la organización de la feria y EFTI para desarrollar proyectos durante la exposición.

Realicé por primera vez la acción el día de la inauguración de la feria que contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Una vez finalizado el acto y luego de dar a conocer qué obras adquiriría en esa oportunidad la Comunidad de Madrid, estaba previsto que la presidenta hiciera un recorrido por las galerías de mayor prestigio para conocer las piezas que se exhibían en aquella edición. Sabiendo esto, nos ubicamos a la salida de uno de los stands desde donde captamos su atención, lo que motivo que la comitiva y la prensa que la acompañaba también se detenga. Esperanza Aguirre se me acercó, me tomó de la camiseta y tras halagar la foto que llevaba impresa, me dijo: “eres un artista de lo más original”. Este breve contacto, fue registrado en fotos y videos por los fotógrafos allí presentes, y horas después, publicado en la página oficial de la Comunidad de Madrid junto con las demás fotos de la inauguración.

En los días siguientes publiqué un aviso en *E-Bay* donde ponía en venta la camiseta que tuvo en sus manos Esperanza Aguirre. La máxima autoridad política de la Comunidad de Madrid, en aquel breve acto consagratorio, había transformado mi camiseta en una obra de arte y quería poner a prueba su valor simbólico. La puja en *E-Bay* arrancó con un precio inicial de 50€, al término de diez días corrido habían visitado la página 339 personas y gracias a las 14 ofertas que se hicieron la cifra subió a 159,50€. Esta serie de acciones dieron forma a Puja, un proyecto que surge en el marco de El artista consagrado y polemiza sobre

el rol que juegan los políticos a la hora de apoyar a los artistas y legitimarlos como tales.

Obra de arte consagrada por Esperanza Aguirre en Estampa 2011

Estado del artículo: ..
Finalizado: 06 nov 2011 15:51:59 H.Esp

Puja ganadora: **159,50 EUR** [14 pujas]
★ Añadir a la lista de deseos Añadir a lista

Envío: **GRATIS** - Paquete Azul (nacional) hasta 2 kg | Ver toda la información
Para saber si se aplican condiciones especiales al plazo de entrega, consulta la descripción del artículo.
Ubicación del artículo: m, Madrid, España
Realiza envíos a: España

Pagos: **PayPal** - Cheque personal | Ver información de pago
PayPal te protege por el importe total de esta compra. Ver condiciones.

Devoluciones: No se aceptan devoluciones

Información del vendedor galeriadsafortunado [0]
Guardar este vendedor
Ver otros artículos

Descripción Envíos y pagos

El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio. Última actualización el 01 nov 2011 11:37:57 H.Esp Ver todas las actualizaciones. Número del artículo: 180746029122

El artista David Schäfer a quien la Presidenta de la Comuna de Madrid, **Esperanza Aguirre**, calificó como "un artista de lo más original" en la inauguración de ESTAMPA: arte múltiple 2011 ha puesto en venta la pieza titulada EL VIAJE III que realizó en el año 2007 en su paso por distintas ciudades europeas.

La obra que tuvo en sus manos Esperanza Aguirre y captó la atención de los medios y autoridades presentes está impresa en tela en un tamaño de 15 x 22cm sobre una camiseta negra y se trata de una pieza única.

En: <http://www.youtube.com/watch?v=NFgYZXVwkX8> se puede ver el video que autentica la obra y que se incluye con la compra de la camiseta.

El 01-nov-11 a las 11:37:57 H.Esp, el vendedor añadió los siguientes datos:

Foto: madrid.org

Preguntas y respuestas sobre este artículo
No se ha publicado ninguna pregunta ni respuesta sobre este artículo.
Preguntar al vendedor

00339

Volver a Mi eBay Volver arriba

En torno a temas como estos giró *Museum*, una exposición colectiva llevada a cabo recientemente en Galería Cero (Madrid) donde participé junto con Lucia Ganieva, Emilio Pemjean, Mariano Icaza y David Crespo. Las seis imágenes que presenté de El artista consagrado estaban impresas sobre papel fotográfico en un tamaño 20 x 30cm, montadas sobre aluminio y llevaban un epígrafe donde se mencionaba el lugar de exposición. La muestra estuvo comisariada por Ciuco Gutierrez y Beatriz Martínez Barrios quienes se refirieron a mi trabajo en estos términos:

“A través de un performance, David convierte su cuerpo en pared y la camiseta en soporte donde se encuentra impresa la obra fotográfica. Al colocarse inmóvil en la pared de un importante museo y al lado de prestigiosas obras de arte, genera una muestra efímera e itinerante de sus fotografía que le permite aumentar su

curriculum de exposiciones y consagrarle como artista. Es una acción irónica que pretende cuestionar los criterios de valoración del arte.”⁷

La muestra que inauguró el 19 de enero y finalizó 16 de marzo de 2012 reunió piezas en fotografías y video que tenían por objetivo poner en discusión el peso de la tradición, la sacralización del objeto artístico, la relación de la fotografía con la pintura, el mercado del arte y la interrelación con el espectador.

REFLEXIÓN FINAL

A lo largo de la ponencia narré distintos aspectos del proyecto El artista consagrado que llevo adelante desde el año pasado. En primer término planteé los objetivos del proyecto, luego expliqué sus fundamentos teóricos y el plan de actuación, por último me referí a algunos aspectos de su puesta en marcha, hablé de otro proyecto llamado Puja y de *Museum* la exposición donde lo he presentado hasta el momento.

Al plantear el interrogante: ¿Cómo convertirse en un artista consagrado? más que buscar respuestas intento poner en discusión los criterios de valoración que operan en el campo artístico, cuestionando la importancia que puede tener esto para un autor e ironizando sobre las formas de consagración que operan en este ámbito.

Me parece importante deconstruir los mecanismos que confieren valor artístico a los autores y sus obras. Transforman a un autor en un artista consagrado y a instituciones -como el museo y las ferias- en espacios de legitimación. Creo indispensable analizar el funcionamiento -la lógica- del ámbito artístico a fin de comprender como se construye la figura del artista y de la obra de arte, y cómo esta se reproduce en el tiempo.

A través de este proyecto pretendo visibilizar ciertos mecanismos que operan desde la invisibilidad a través de prácticas que tienden a disimular estas imposiciones. Puesto que al poner en evidencia lo que permanece oculto, se abren discusiones en torno a los límites que se fijan, las divisiones que se establecen y los arbitrarios que se enmascaran en un ámbito del que, en definitiva, por presencia u omisión, formamos parte.

⁷ MARTINEZ BARRIOS, Beatriz (2012): *Museum*. Catálogo de exposición. Madrid: Galería Cero. Pág. 4.