

El artista, ¿podemos entender el mercado del arte contemporáneo?

The artist, can we understand the contemporary art market?

José Manuel Téllez Parra ^a

Abstract:

The objective of this essay is to analyze the film "El Artista" directed by Gastón Duprat and Mariano Cohn (2008) and its close relationship with the Swedish film "The square" directed by Ruben Östlund (2017). Both feature films present the world of contemporary art from the market, where the artistic object is a commodity; creating a game of parallels between the economic value of the work of art and its symbolic value, making clear a territory where artistic creation and the artist are a minor element in a great neoliberal gear.

Keywords:

Contemporary art, art market, patrons, grants, artistic

Resumen:

El objetivo de este ensayo es realizar un análisis sobre la película "El Artista" dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn (2008) y su estrecha relación con la película sueca "The square" dirigida por Ruben Östlund (2017). Ambos largometrajes presentan el mundo del arte contemporáneo desde el mercado, donde el objeto artístico es una mercancía; creando un juego de paralelos entre el valor económico de la obra de arte y su valor simbólico, haciendo patente un territorio donde la creación artística y el artista son un elemento menor en un gran engranaje neoliberal.

Palabras Clave:

Arte contemporáneo, mercado del arte, mecenas, becas, artístico

---

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo parte de comparar las películas "El Artista" dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn (2008) y "The square" de Rubén Östlund (2017) no desde sus valores cinematográficos sino buscando los paralelos donde ambos films hacen evidente el valor que las obras de arte tienen en el mercado. Con este propósito realizamos una revisión a fuentes bibliográficas que analicen el mundo y los actores del arte contemporáneo para observar como son representados en el cine, pero también buscar entender como funciona el mundo del arte contemporáneo.

EL ARTISTA Y EL CUADRADO

El arte contemporáneo es un elemento enigmático del mundo neoliberal, un submundo con reglas propias, capaz de intimidar al neófito como un espectro que supone una

intelectualidad elevada solo asequible para los iniciados, o bien un simple timo de un grupo de snuffs que han logrado reírse de todos. La película "El artista" de Duprat y Cohn (2009) narra la historia de Jorge Ramírez, un enfermero que trabaja en un asilo de ancianos donde conoce y entabla una relación, que divaga entre el paternalismo y el abuso, con Romano un adulto mayor incapaz de hablar y con problemas de movimiento, pero con una gran capacidad creativa. Un día, sin mayor explicación en el guion, salvo el ocio me atrevo a asegurar, Jorge se aproxima a una galería de arte contemporáneo para buscar vender la obra de Romano en un acto de inocente torpeza propio de un artista emergente, tras realizar un improvisado dossier, él es aceptado en la galería de Losada, quien de la mano del curador Emiliano, dirigen a Ramírez hasta lo más alto del mundo del arte. Los personajes, principalmente Losada, hacen especial énfasis en la obra de arte como un producto, cuya calidad puede o no importar, siempre y cuando este sea comercializable en el circuito de ferias. El largometraje se

---

a Autor de Correspondencia, Artista independiente, <https://orcid.org/0000-0003-1746-3901>, manuelparra.artes@gmail.com

Fecha de recepción: 29/09/2021, Fecha de aceptación: 29/04/2022, Fecha de publicación: 05/07/2022

aventura en proponer que el valor cultural del arte depende de su valor en el mercado, por ejemplo en una escena Ramírez le muestra a Losada una serie de dibujos realizados por él, no por Romano (el verdadero artista del filme) y a pesar de que estos son malos, a Losada no le interesa pues sabe que el trabajo de Ramírez está bien valorado por lo que esos dibujos sin importar su valor técnico se venderán, y si es a buen precio, el galerista sabe que no habrá ningún crítico que los cuestione, cierto o no, tal vez esto ni siquiera importa, lo importante es entender los mecanismos culturales que han implantado en el subconsciente colectivo esta percepción del arte.

“El artista” nos invita a preguntarnos sobre el papel del creador y la obra, remontando al cuento de “El traje nuevo del emperador” de Hans Christian Andersen; donde nadie es capaz de contradecir al monarca, pues todos quieren agraderle y no exhibir su posible ignorancia, en otras palabras, no contradicen el poder la institución. Cabe resaltar que durante el film nunca nos muestran las obras que Jorge hace pasar por propias, tal vez esto como parte del discurso implícito en el guion donde la apariencia de las obras no es realmente importante, lo único importante es que son aceptadas en el mercado sin mayor reparo.

A su vez la película sueca “The Square” (Östlund, 2017) toma como protagonista a Christian el director de un museo de arte contemporáneo, quien tras ser víctima de un asalto no violento, y muy próximo a un happening, emprende la búsqueda de su celular por lo que abusa del poder que posee para intimidar a personas en desventaja social y económica, contradiciendo todos aquellos valores que busca promover en su museo, tras este incidente Christian autoriza con descuido la publicidad de la nueva exposición del museo The square (Solorzano F., 2017), el cuadrado que referencia el título, aprobando una campaña políticamente incorrecta que genera controversia en los medios, orillándolo a renunciar a su puesto. La historia es acompañada de una serie de situaciones incómodas, cómicas y polémicas como aquella donde el protagonista intenta hablar con su expareja y es frecuentemente interrumpido por el ruido generado por una obra expuesta en su museo, o una instalación compuesta por montículos de piedras que es accidentalmente barrida, a lo cual Christian ordena recuperarla de la basura, o bien la escena más famosa del film: que sucede durante una cena de gala, donde un artista interpreta a un animal salvaje y la performance termina con la agresión física a una de las presentes. Si bien el filme de Östlund difiere bastante en tono y narrativa con “El artista”, ambas cintas logran presentar el arte

contemporáneo como una práctica imbuida en un vertiginoso ritmo empresarial donde la creatividad y el acto creativo son irrelevantes o bien un mero espectáculo, aunque debemos de resaltar que el mundo del arte es un lugar complejo que exige a su público un amplio bagaje cultural, y esto no significa no sea consciente de problemas propios, como el elitismo o la superficialidad que le rondan, al tiempo que es lo suficientemente inteligente como para poder reírse de sí mismo (Duprat, 2012). Y posiblemente uno de los aportes de ambos filmes al arte contemporáneo, sea crear un espacio para la autocrítica por medio del cine, por medio de situaciones que exageran las flaquezas de este sector, al tiempo que el espectador y los artistas mismos, podemos iniciar a cuestionarnos el papel del arte contemporáneo en el neoliberalismo, donde al igual que otros bienes y servicios su valor económico se relaciona con los ingresos que genere, partiendo de la especulación basada en una supuesta denominación de origen del producto artístico (Toscano, 2014). Otra posibilidad de ambos filmes es preguntar ¿Por qué si aparentemente el arte contemporáneo es algo elitista, sigue siendo subvencionado por el estado y teniendo cada día más adeptos?

EL ARTISTA Y EL AJEDREZ.

En el apartado anterior concluí con una pregunta que me parece importante desarrollar en este texto, pues considero el arte contemporáneo como una manifestación cultural importante en el contexto actual, ya que se vale de lenguajes simbólicos propios de cada artista por lo que su lectura requiere de la comprensión de los mismos, ejercicio nada fácil si tomamos en cuenta la diversidad y calidad de estos: por eso el buscar ensayar una breve respuesta, aunque posiblemente parcial, sobre la pregunta: ¿Por qué si aparentemente el arte contemporáneo es algo elitista, sigue siendo subvencionado por el estado y teniendo cada día más adeptos? Puede ayudar a entender el planteamiento de la película “El Artista”.

Dentro de la literatura básica del iniciado en el mundo del arte se encuentra el “Manual de Estilo del Arte Contemporáneo” de Pablo Helguera (2013), el citado libro presenta de una forma desenfadada y satírica (que, si bien no es el único en su tipo, si es uno de los más populares) la estructura social del mundo del arte según la perspectiva de su autor, generando una serie de consejos prácticos para sobrevivir y sobresalir en este. El manual de Helguera parte de una acertada analogía entre el

mundo del arte y el ajedrez, un juego distintivo por la estrategia donde cada movimiento es producto de un calculado plan. Según Helguera en esta estructura los personajes se dividen de la siguiente forma (Helguera, 2013):

- El rey = director del museo
- La dama= los coleccionistas o trustees
- Los curadores= las torres
- Los galeristas= los caballos
- Los críticos = los alfiles
- Los peones = los artistas

La división de poderes planteada por Helguera es obvia, y una posible esquematización del elitismo jerárquico existente en el mundo del arte, donde la pieza de mayor poder, la dama, es el coleccionista, pues su influencia económica es el eje de movimiento que hace posible el resto del engranaje, sin embargo, para entender el submundo del arte mexicano es importante estudiar las figuras del rey y la dama. El rey o el director de museo, que, si bien tiene un gran poder en contextos puntuales, como la Ciudad de México, en provincia esta figura puede no existir o estar bajo la sombra de otros burócratas culturales de mayor rango, como: los secretarios de Cultura, por lo que propongo a este personaje como un interino ocasional, que pueda alternar con el director la posición de rey. En su Manual de Estilo, Helguera hace principal hincapié en el poder de la dama o el coleccionista, para impulsar o destruir carreras de artistas y galerías, pero poco habla de los trustees o fideicomisos, que en México son el principal eje monetario para los artistas por medio de fondos destinados a la creación como el FIDECINE, FONCA o PECDA, todos ellos operados por el gobierno, que por medio de sus diversos programas apoyan a artistas, festivales y espacios culturales (llámese museos o galerías) que si bien, hay iniciativas privadas que otorgan estipendios de ese mismo tipo como la Fundación Jumex, el Patronato de Arte Contemporáneo o las becas BBVA - Carrillo Gil, estos son (hasta el momento) una excepción a la regla. Las colecciones de arte de arte adquieren obras a partir de criterios (¿im?)puestos principalmente por curadores, que validan a la par de las becas el trabajo de artistas. Por lo que en México la validación de un artista en el mundo del arte no depende de su inserción en el mercado del arte por medio del contrato con una galería, sino por la obtención de becas de producción (principalmente las del FONCA) o el reconocimiento de bienales y concursos, las cuales pueden, a largo plazo asegurar su relación con

curadores e introducción en el mercado del arte y en colecciones importantes tanto públicas como privadas.

Sin embargo la mancuerna colecciones privadas- museos públicos al entrar en conflicto pone de manifiesto su fragilidad como en el caso de la colección Andres Blaisten y el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM; haciendo muestra de una tensa relación entre capital privado y cultura, donde el modelo propuesto por Helguera encuentra dificultades para funcionar en nuestro país, sin embargo si logra poner de manifiesto la estructura de un submundo que aparenta ser horizontal, y de libertad creativa ajena a los intereses de un sistema capitalista. Sin embargo, si la relación del capital privado y cultura en México es tensa, pues está fuertemente permeada por la idea de patrimonio, corrupción y aparente improductividad del arte para generar activos ¿por qué grandes empresas como Televisa, Jumex o FEMSA tienen bastas colecciones de arte contemporáneo?

Para buscar una posible respuesta a la pregunta anterior tomaremos el libro "Contra el arte contemporáneo" de Javier Toscano (2014), quien expone la relación entre el sistema financiero y arte contemporáneo. Para Toscano ambos sistemas son inmateriales y parte de una cultura a la que le encanta el secreto, generando una íntima comunión donde la fetichización del objeto posibilita una transmutación lingüística en activo financiero (Toscano, 2014, pág. 24); por lo tanto el valor del objeto artístico se construye desde la operación antes mencionada, sin que lo exima de un carácter "sublime", que ha sido banalizado por el consumo, convirtiendo a "lo artístico" en una denominación de origen que asegura un valor mínimo, por lo que demanda determina precios y genera un aparato invisible de producción en espacios e instituciones museísticas, que van desde los seguros hasta las políticas de presentación, creando la apariencia de la obra de arte como un objeto aislado y de alto valor cultural, empaquetado para ser consumido por las élites capaces de comprenderlo, los snuff a las que me referí al inicio de este ensayo; realizando una especie de star system del arte contemporáneo, entonces la producción es entendida como un bien cultural destinado a proveer de activos a instituciones (los grandes museos) vinculadas con el turismo.

Por su parte los mecenazgos económicos de la iniciativa privada a los museos y la conformación de colecciones de arte responde al apoyo de los gobiernos a empresas que ayudan y adquieren arte, por medio de estímulos fiscales, lo que convierte el mercado del arte en un terreno de

inversiones de bajo riesgo y transacciones casi siempre ocultas a los ojos públicos, por lo tanto en territorio fértil para movimientos económicos poco claros, sin que la intersección de recursos públicos y privados no deje de causar roces y privilegios entre los actores involucrados.

CONCLUSIÓN

Como se ha expuesto en el presente ensayo el sistema del arte contemporáneo es estimulado por los gobiernos a través de estímulos fiscales a empresas que apoyen a museos o la conformación de fideicomisos destinados a la cultura y las artes, estas operaciones económicas no están ligadas a los procesos creativos, su fin es dotar de activos al mercado del arte y asegurar la inversión de los mecenas. A su vez los creativos solo proveen a las instituciones beneficiadas y a su vez se benefician de los programas públicos generados de los fondos creados para estimular su quehacer. Ahora bien ¿está realidad es representada en la película “El artista”? el filme refleja una parte de ello, quizá la menos romántica centrada en la obra de arte como mercancía, donde su importancia parte de “lo artístico” como denominación de origen, asegurando le un valor dentro del sistema del arte contemporáneo y su mercado, descartando en Losada pero no en Emilio la búsqueda de aquel elemento “sublime” que inserta a los dibujos de Romano en el campo de “lo artístico” y es en ese ejercicio intelectual donde el arte realmente sucede. Así mismo la película “The square” muestra la relación y mediación existente entre los museos y sus mecenas, aquel acto donde la institución pese a la importancia del apoyo económico debe negociar un espacio de libertad creativa, para el artista y para sí. En conclusión, ambas películas representan dos caras de la misma moneda que pensadas en dialogo pueden ayudar al espectador a entender cómo funciona un submundo enigmático y complejo, lleno una fuerte carga de significación simbólica que puede dificultar su entendimiento para aquel como inmiscuido en el tema.

Duprat, G., & Cohn, M. (Dirección). (2008). *El artista* [Película]. Argentina.

Entrevista con Andrés Duprat. (9 de septiembre de 2012). Recuperado el 5 de abril de 2019, de El ojo de cangrejo:
https://www.youtube.com/watch?v=D7n-F_OJvT0

Gonzales Rosas, B. (29 de septiembre de 2012). *Proceso*. Recuperado el 17 de Abril de 2019, de
<https://www.proceso.com.mx/321162/coleccion-blaisten-a-favor-o-en-contra-del-arte-en-la-unam>

Helguera, P. (2013). *Manual de estilo del arte contemporáneo*. Ciudad de México: Tumbona Ediciones.

Quaranta, M. (23 de mayo de 2014). *Cine Divergente*. Recuperado el 2 de Abril de 2019, de <http://cinedivergente.com/ensayos/estudios/el-artista>

Solorzano, L. (9 de julio de 2013). *Canal 22*. Recuperado el 4 de abril de 2019, de <https://www.youtube.com/watch?v=zRdCxGOpinE>

Solorzano, F. (23 de Noviembre de 2017). *Cine Aparte* . Recuperado el 10 de abril de 2019, de
https://www.youtube.com/watch?v=PvtWa9PYP_4

Toscano, J. (2014). *Contra el Arte Contemporáneo*. Ciudad de México: Tumbona Ediciones.

Referencias

Östlund, R. (Dirección). (2017). *The square* [Película]. Suecia.

(6 de julio de 2016). Recuperado el 17 de abril de 2019, de Mis Abogados:
<https://misabogados.com.mx/blog/que-es-el-fideicomiso-y-para-que-sirve/>