

Conversaciones con hacedores y pensadores de y en arte

Teresa Lenzi entrevista a Ana Navarrete Tudela, profesora, artista y activista, y pensadora española. Abril de 2014. Barcelona/Valencia, España.

T.L. ¿Cómo definiría usted el estado del arte actual? Su status, su potencia, sus impactos en el ámbito social y cultural...

AN: es muy difícil responder a esta pregunta en unas breves líneas, y más difícil hacerlo con objetividad. La pregunta para ser asumible en una breve entrevista debería formularse de otro modo, algo así como ¿el arte actual tiene alguna repercusión fuera de los márgenes del sistema arte? Y la respuesta es indudablemente sí. En los últimos años hemos asistido a una reinstitucionalización de cierto arte de vanguardia que ha ido paralelo a la masiva inauguración de museos y salas de arte y a una cada vez mayor concentración de poder y dinero en muy pocas manos, proceso que se ha llevado a cabo con una acusada falta de transparencia. Los recursos millonarios destinados a estas instituciones no son fiscalizados por ningún organismo, de modo que la opacidad de la institución arte cuadra muy bien con las políticas neoliberales que lo alimentan. A su vez los artistas hemos estado completamente desprotegidos y excluidos del proceso de participación y más y más a medida que la crisis económica se ha ido encrudeciendo.

Las artes plásticas sabemos que constituyen en el Estado Español un sector económico estratégico (contribuyendo al PIB en un 9,6%) sin embargo falla estrepitosamente como servicio público.

¿El ‘alma’ del arte se ha perdido? Cual es el ‘alma’ del arte en el contexto de la sociedad de espectáculo?

AN.: ¿Qué es el alma del arte? las metáforas sobre le alma del arte resultan siempre algo cómicas, y parten de una confusión interesada, confundir al arte con el artista para terminar por eliminar al artista; buen ejercicio de demagogia.

Como juego literario da poco juego y como afirmación filosófica resulta anacrónica. Si alma y cuerpo son inseparables como ya teorizo Aristóteles, el alma es tan mortal como el cuerpo. Siguiendo con el juego podemos afirmar que alma del arte en las sociedades del espectáculo es el propio espectáculo. Y el espectáculo está muy bien de salud y “constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante” tal y como afirmaba Debord en su influyente libro *La sociedad del espectáculo*. 20 años después de la publicación de *La sociedad del espectáculo*, en 1967, Debord comenta sobre el alcance y vigencia de sus teorías: “El cambio de mayor importancia en todo lo que ha sucedido en los últimos veinte años reside en la continuidad misma del espectáculo”, “La sociedad modernizada hasta el estadio de lo espectacular integrado se caracteriza por el efecto combinado de cinco rasgos principales que son: la incesante renovación tecnológica, la fusión económico-estatal, el secreto generalizado, la falsedad sin réplica y un perpetuo presente.

Casi 50 años después de los comentarios de Debord, el escritor Mario Vargas Llosa publicó el ensayo, *La civilización del espectáculo* “Para el escritor, y quizá sea este su juicio más severo, el empuje de la civilización del espectáculo ha anestesiado a los intelectuales, desarmado al periodismo y, sobre todo, devaluado la política, un espacio donde gana terreno el cinismo y se extiende la tolerancia hacia la corrupción, algo que el autor de *Conversación en La Catedral* ilustra con una anécdota de su tierra natal:

“En las últimas elecciones peruanas, el escritor Jorge Eduardo Benavides se asombró de que un taxista de Lima le dijera que iba a votar por Keiko Fujimori, la hija del dictador que cumple una pena de 25 años prisión por robos y asesinatos. ‘¿A usted no le importa que el presidente Fujimori fuera

un ladrón?”, le preguntó al taxista. ‘No’ —repuso este— ‘porque Fujimori solo robó lo justo’. *Lo justo*. La indiferencia moral. La civilización del espectáculo.”

La sociedad espectacular ha abolido para perpetuarse, la memoria histórica. “Articular históricamente lo pasado no significa conocerlo «tal y como verdaderamente ha sido». Significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. Al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición como a los que lo reciben. En ambos casos es uno y el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En toda época ha de intentarse arrancar la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla. El Mesías no viene únicamente como redentor; viene como vencedor del Anticristo. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza sólo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente: *tampoco los muertos* estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer”

Así podemos afirmar que el alma del arte en las sociedades contemporáneas es la perpetuación del espectáculo que cumple eficazmente con sus objetivos y refuerza el proyecto de dominación.

¿Qué rol pueden cumplir las prácticas artísticas de arte en El Orden Establecido de la publicidad y de la política?

A.N: Aquí volvemos a la primera pregunta de esta entrevista; la producción artística ha evolucionado como parte del proceso capitalista, en este sentido el rol de las prácticas artísticas no es otro que el de contribuir al espectáculo de la publicidad y de la política, con el único objetivo de proporcionar mayores dividendos.

Entiendo que la pregunta va dirigida hacia aquellas prácticas artísticas resistentes que por su propia lógica se oponen a la lógica del espectáculo. El primer paso para escapar a la dominación especular es escapar del sistema del arte y eso pasa por una toma de una conciencia del propio

sistema, sus paradigmas, sus actores, sus cloacas... un segundo paso sería crear políticas y mecanismos de transparencia democrática que hicieran del arte un verdadero servicio público.

¿Qué rol pueden cumplir las prácticas artísticas femeninas en El Orden Establecido de la publicidad, de los medios de comunicación y de la política?

A.N: Las prácticas artísticas feministas, como todas las prácticas críticas, no han escapado a la instrumentalización y han sido devoradas e institucionalizadas por el sistema con una facilidad espantosa. Incluso con mayor facilidad que otras prácticas desestabilizadoras.

El feminismo español desde mediados de los años 80 ha sufrido un proceso de institucionalización, los temas de género han entrado en las agendas públicas y esto ha tenido efectos muy negativos para la agenda feminista. El primer efecto ha sido su vaciamiento como discurso crítico, y como movimiento social que cuestiona la relaciones de poder y un segundo efecto ha sido el creciente número de mujeres en la institución política, y sobre todo artística.

En los años 90 se extendió la idea que el mundo del arte contemporáneo en España estaba dominado por las mujeres, una especie de “feminización” del sector, sin embargo sabemos que aunque desigual según la posición ocupada en el sector, las artistas están claramente infrarepresentadas, tampoco podemos creer que el hecho de que ciertas mujeres hayan accedido a las esferas de poder del mundo del arte les ha llevado a proponer y favorecer políticas de la igualdad en el sector, aun teniendo en sus manos las herramientas para hacerlo.

Es cierto que nuestro campo específico son innumerables las exposiciones de trabajos de mujeres que han proliferado por la geografía nacional en los últimos 20 años, hemos aumentado la presencia de mujeres en las exposiciones y colecciones, hemos añadido nombres a la tan sectorializada e interesada historiografía del arte español.

[1] En *Feminisme, art et histoire de l'art*. Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris. Espaces de l'art, Yves Michaud (de). Traducción al castellano en: <http://www.estudiosonline.net/texts/pollock.htm>

Una verdadera práctica feminista debería entenderse como práctica política desestabilizadora. No se trata de inscribir nombres en la historia del arte, sino como dice Griselda Pollock: “para intentar comprender la naturaleza y los efectos de la intervención feminista, yo no puedo acantonarme en el estricto dominio de la historia del arte, y su discurso en el seno de la *art history*. La comprensión de los efectos feministas escapa a sus esquemas críticos e interpretativos. El saber es de hecho una cuestión política, de posición, de intereses, de perspectivas y de poder. La historia del arte, en tanto que discurso e institución, sostiene un orden de poder investido por el deseo masculino. Debemos destruir este orden a fin de hablar de los intereses de las mujeres, a fin sobre todo, de poner en su lugar un discurso por el cual afirmaremos la presencia, la voz y el efecto del deseo de las mujeres.”

Las prácticas artísticas feministas deberían plantearse las relaciones de poder en el seno de la institución arte. Hablar de los intereses de las mujeres en el seno de la institución arte pasa por cuestionarse las relaciones de la institución con el patriarcado y el capitalismo como formas económicas- ideológicas.

¿Cree usted que vivimos una ideología de una falsa comunicación y de una falsa libertad en la actualidad?

A.N: libertad de comunicación, libertad de opinión, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de consciencia, libertad de religión, libertad de asociación, libertad de reunión pacífica, libertad sindical y de derecho a la manifestación. Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que no están garantizados hoy para ningún ciudadano en ninguna parte del mundo. Ésta no es, desde luego, una época de libertades... vivimos tiempos muy difíciles que han intensificado las relaciones de poder.

¿Cree usted que vivimos un estado de devaluación de la imagen, y un estado de consumo acrítico de las imágenes?

A.N: “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes.

El espectáculo no puede entenderse como el abuso de un mundo visual, producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes. Es más bien una representación que ha llegado a ser efectiva, a traducirse materialmente. Es una visión del mundo que se ha objetivado.” (Debord)

La propia lógica del espectáculo asegura el consumo masivo y acrítico de productos visuales, a fin de cuenta sus medios son sus fines. Hoy es espectáculo es el régimen de visibilidad contemporáneo. La multiplicidad de instrumentos escópicos asegura su perpetuidad.

¿Cree usted que estamos viviendo el fenómeno de la homogeneización del imaginario?

A.N: esta pregunta ya ha quedado respondida en la anterior.

¿Cuál es el ‘futuro’ del arte?

Me gustaría no tener que responder a esta pregunta ya que tiene muchas aristas y muchas trampas. No obstante intentaré esbozar un par de generalizaciones que como tales son siempre parciales.

El arte del futuro pasa por el futuro de los trabajadores culturales del arte y las condiciones materiales en que desarrollamos nuestro trabajo; condiciones que se han degradado mucho en estos años de crisis. Asimismo el arte del futuro dependerá de las políticas culturales que se pongan en marcha, de los transparencia de la gestión y del buen uso del dinero público. El futuro del arte está en pensar y diseñar un sistema del arte como servicio público.