

#### Actividad de la Clase 4

1. ¿Qué significa para ti el término “**arte relacional**”? ¿Es una definición que ya has oído? ¿Piensas que es una **definición eficaz**? y ¿para qué tipo de arte? ¿La has encontrado en la obra de alguna artista?
2. ¿Qué tipo de artista encontramos en la obra de **Kimsooja**?
3. Partiendo de tu experiencia, aparte de lo que estoy tratando aquí ¿cómo ves **el encuentro entre arte y política**? y esta encrucijada ¿se puede encontrar también de modo distinto en **el arte hecho por hombres**? ¿Lo has encontrado **en el trabajo de alguna o algún artista**? Hoy se habla de **arte público** ( public art). ¿Qué te sugiere este tipo de definición y cuáles son las características que debe tener una/un artista de arte público? ¿Piensas que Kimsooja puede ser considerada una artista pública? ¿Conoces otros ejemplos de este tipo de arte y crees que puede ser definido como **arte relacional**?

Querida Donatella,

Llevo varios días dándole vueltas a la cuestión, arte relacional, político, público,...en mi experiencia se mezclaba lo que yo intuía con lo que leía por ahí. Y no he encontrado mucha coincidencia entre lo que consideran unos y otros. De hecho, he encontrado más bien que estas palabras se manejan indistintamente sin coincidir entre ellas, o bien coincidiendo, según intereses diversos. Hay quién lo utiliza para adjetivar, a un nivel más amplio y generoso y también hay quién los considera como ismos o movimientos delimitados, con unos parámetros concretos, cómo por ejemplo un arte relacional que solo incluye la performance y la interacción, fuera de las galerías o los museos:

*“Relational Art is an emerging movement in art identified by Nicolas Bourriaud, a French philosopher, who recognized a growing number of contemporary artists used performative and interactive techniques that rely on the responses of others.. The artist no longer clung to making objects that were set before an adoring gallery visitor”*

Un arte público también se considera al que está al exterior, por el que no se paga entrada: En la web de Barcelona encontré un espacio denominado [www.bcn.es/artpublic](http://www.bcn.es/artpublic) . En él hay un catálogo de esculturas, murales y otras obras que son de libre acceso en el espacio público, que incluye obras de los últimos ocho siglos: un puente, una fuente o una escultura modernista de un parque.

Contra más me introducía en el mundo de estas acepciones de arte más veía que arte político, relacional, público, eran nombres que cada uno se hacía venir bien y que aglutinaban muchas prácticas diversas según quién empuñara la palabra.

*“Political art is a polymorphous genre. An instrument of both independent protest and totalitarian control, it embraces everything between gentle social commentary and strident advocacy. The sense of outrage that motivated much art of the 1960s, '70s, and '80s can be traced to Goya's "Disasters of War," but today's artists have long since discarded Goya's pictorial acumen for a variety of confrontational tactics: Barbara Kruger's tabloid-style admonitions ("Your Body is a Battleground"), for instance. Political Art, Love It or Leave It  
By JOHN GOODRICH | August 28, 2008”*

Por ejemplo en este caso se acercaban Goya y La Kruger en un arte político concebido como subvertivo, arrollador, arte de protesta, contra el poder establecido.

Pensé en el arte de las calles: grafiteros, performances varias, y arte político más al uso, pintadas en las calles, esculturas efímeras, etc.. y llegué a la conclusión que ese arte más de confrontación, un poco a lo Guerrilla Girls (se llamaban?) o a lo grafitero, o a lo okupa, no me parecían eficaces, quiero decir fructíferos, fértiles. Quizás porque la contra juega al mismo juego y eso estancaba en el status quo, la inmovilidad, la clausura, muchas prácticas artísticas, a pesar de la etiqueta de relacionales o políticos que pudieran ponerles, jugándole el juego al poder.

Un artículo que encontré por internet de un importante crítico relacionaba insistentemente y sin dudar a Heidegger con Kimsooja. ¿Chocante, vero? ¿Porqué tanta insistencia? ¿Porqué este crítico no me hablaba de que le habían dicho a él esas prácticas? Las colchas de Kimsooja, los bootaris, relacionados con la muerte, el nacimiento y el matrimonio, círculos vitales y recreación de la vida, civilidad y relación. Cómo que Heidegger? Me imaginé a ese crítico, seguramente renombrado, y pensé que necesitaba, cómo el aire, de unos parámetros para situar a Kimsooja, y esos intereses tan mujer y tan complejos y poco acorraladores no le gustaban, así que se buscó algo tremendamente contra: el nihilismo. De hecho es un autor reconocido que ha hecho una monografía sobre la autora. Debería pensar yo por ello que va con razón? Tendrá el valor de comentar-lo a la tal Sra Kimsooja?

(Esto lo encontré en *Obvious but Problematic, Bernhard Fibicher, 2002 . Bernhard Fibicher's special fields of expertise are the art of the nineteenth and twentieth centuries and public art.* : )

*"Public response to her work, however, has repeatedly proven that viewers who balk at Eastern philosophy are nonetheless capable of empathizing with what she presents. This leads us to consider linking Kim's work with Western Existentialist or phenomenological trends, prone as they are to claiming universalism."*

*"the figure "invisible" to us holds the key to the whole scene. Why are the passersby looking at her or ignoring her? Is she crying or laughing, speaking or holding her silence? Are her eyes open or shut? Is she pretty or ugly? The gazes of the passersby offer no clue in the matter. This woman is no individual (she can be multiplied) but an abstraction."*

Esto último también me dolió, puesto que el autor pasaba del existencialismo a la desaparición del cuerpo de ella, que pasaba a ser una abstracción. Justamente ese cuerpo....cómo esas telas, justamente la muerte, el nacimiento, no pueden ser más cuerpo!

Se mezcló en mi reflexión final la ponencia de Luisa Muraro titulada : El poder y la política no son lo mismo. Creo que gracias a ella solucioné el lío. A pesar de la distancia que parecía haber entre el texto de Luisa y las preguntas que me habías hecho vi que estaba todo ligado. Hablando de arte relacional y político, buscando por internet, me había topado con el poder, y se me habían mezclado en las manos. Esa confusión entre política y poder llegaba hasta el arte, también. Y el arte poderoso, con renombre, se hacía daño a sí mismo, se rendía, se vendía por un nombre, un estatus y dejaba de ser político, eficaz. Al encontrar la seguridad pierde su sentido, al perder la capacidad cómo dice Luisa de "hacer lo posible".

Ese arte que no necesita de mediaciones, ese arte sumiso era por tanto ese arte que se había pasado a la lógica del poder, y que no podía jugar en la liga de la política, que excluye el poder. Al contrario, esas obras que entran en circulación, sin fin,

esas prácticas que son frágiles, necesitan de la mediación del otro, de la otra, participan de ese círculo virtuoso de la política.

Esa política, en minúsculas, coincide con ese arte más sutil y elaborado, un trabajo más tejido, más de proceso, no cómo una manifestación, o un póster, o una acción rebelde y no tanto una confrontación sino algo más lento y respirado, cuya transformación, modificación de la realidad se realiza de uno a uno, de una a una, casando también con ese adjetivo relacional. Un ejemplo, cercano a la idea del tejer, del aunar, del relacionar y la relación cómo algo político podría ser el caso de *the needle woman*. En una práctica que es política y delicada a la vez, que no le hace el juego al poder. Que no va explícitamente en contra de lo establecido sino más allá.

Similar esa política de las obras de Elena del Rivero sobre el 11s, *The book of dust*: La artista tenía su estudio a pocos metros de las Torres Gemelas y por sus ventanas entró el polvo que impregnaba todo el bajo Manhattan. *“Cuando regresé al estudio, estaba destruido, lleno de un polvo blanco, con papeles por todos lados. Entendí que debía ser yo quien entrase en ese espacio y rescatase su memoria”* Delicadas, complejas, sutiles, políticas sin embargo.

*“También el ponerse en contra es una apertura de crédito que vincula...”,* dijo Luisa sabiamente en su ponencia. Me vino a la cabeza también la frase de Audre Lorde que dice *“las herramientas del amo nunca desmantelaran la casa del amo”*.

Las contras cómo esos ismos, movimientos que recogían y recogen sin duda novedades en el campo del arte se ganan un espacio en la casa del amo, aceptando un nombre, un poder, un lugar dado por él. Un poco cómo una invitación: esta será tu habitación, tu espacio, y te llamarás así, que les da, les daba poder, y a su vez los clausura, clausuraba. Un poco cómo la artista Eulàlia Valldosera anclada en sus luces y sus feminismos, tentada por ese pedestal. Quizás una explicación por la que tantas sobretodo escritoras de tanta grandeza simbólica se han negado con bastante alegría a ser consideradas feministas cómo Doris Lessing o Carmen Martín Gaité y otras artistas cómo Frida Kalho se han negado a estar incluidas en ismos.

También he estado buscando imágenes de artistas diversas preguntándome si el suyo era un arte público o relacional: La fotografías de Rineke Dijkstra son menos políticas que los pósters de Barbara Kruger? Y las de Annie Leibovitz o Helen Levitt? No es de una capacidad política diversa la obra de Rosemarie Trockel, más suave pero transformadora igual, así cómo las artistas que llevamos trabajando en estas clases? Si debía encontrar algo común en todas ellas no lo hallaba. Pensé entonces que el restar importancia a la técnica podía serlo. Por ello muchas de ellas utilizaban técnicas, formatos, medios diversos según la necesidad, la casualidad del momento. Rosemarie Trockel en 30 años, ha empleado casi todos los medios conocidos del dibujo al vídeo, para elaborar un trabajo que abarca temas e intereses varios: la belleza, los iconos sociales femeninos, la moda, la historia del arte, la antropología, la cultura popular ... también encontrábamos tal diversidad de medios en Louise Borgeauis, en Kimsooja también. Artistas que no están atadas a ningún medio más que al que la necesidad las lleve. Kiki Smith en Her memory trabajó con papel maché y purpurina! Cómo las niñas pequeñas!

Pero Y Rineke por ejemplo? Ella es fotógrafa. Podemos decir que repite incansablemente un encuadre similar, sin sacar punta a la técnica. El retrato en su caso no es un ejercicio de estilo. Ella misma busca estadios de transición, que encuentra en los adolescentes, que pasan de ser niños, niñas a ser adultos, y en mujeres que acaban de dar a luz, y que entre el dolor y el placer, viven una transformación inmensa.



Y las espontáneas de Helen Levitt de niños y niñas en las calles de Nueva York?

Diría de todas ellas dos cosas, que la técnica no es el sentido y que éste se halla, permanece abierto y necesita del encuentro. Se trata de una obra por ello compleja, que no complicada, sino de muchos matices, fluida. Tendrán ellas *esa independencia simbólica del poder de quién ama la política y desea sustraerse del poder?*

Así a un nivel más íntimo, coincidía este arte relacional, que te transforma, con el verdaderamente político. Así, a pesar de que pague tres euros por ver a Kiki Smith eso no quita que su instalación, abierta y vibrante, tenga un componente político, de relación, transformador, vivo que aun vive en mí. Esa característica, de experiencia, de vulnerabilidad es lo que en resumen es para mí una práctica política. Sea un texto, una performance, fotografía, instalación, poema, o acuarela, es vulnerable en el encuentro, está definitivamente viva.