

Gabriela Lobato Ramos

Estética relacional.

Arte contemporáneo 2021-1

1. ¿Cuáles son las preguntas que formula el autor?

¿Cuáles son las apuestas del arte contemporáneo, sus relaciones con la sociedad, con la historia y con la cultura? ¿Cómo decodificar estas producciones aparentemente inasibles, ya sean procesuales o comportamentales -en todos los casos “explotadas” para los estándares tradicionales- sin esconderse detrás de la historia del arte de los años sesenta? ¿Cuáles son los modos de exposición justos en relación con el contexto cultural y la historia del arte tal como se actualiza hoy? La obra de arte ¿me da la posibilidad de existir frente a ella o, por el contrario, me niega en tanto sujeto por no considerar al Otro en su estructura? ¿El espacio-tiempo sugerido o descrito por esta obra, con las leyes que lo gobiernan, corresponden a mis aspiraciones en la vida real? ¿Critica lo que juzgo criticable? ¿Podría yo vivir en un espacio-tiempo que se corresponda con la realidad?

2. ¿En qué contexto?

En el contexto sociopolítico que establecen el neoliberalismo y el capitalismo, en donde la comunicación sepulta los contratos humanos en espacios estrechos y controlados, que transforma los territorios existenciales en mercaderías y deriva la energía subjetiva hacia productos.

3. ¿Con qué propósito?

Entender el terreno de la actividad artística, que aparece como un terreno rico en experimentaciones sociales y que forman un conjunto de prácticas que no tiene una esencia inmutable. Un arte, que adquiere el estatuto de un “enunciador parcial” cuya autonomía permite generar nuevos campos de referencia.

4. Explica cómo caracteriza el arte de los 90

Los años noventa vieron el surgimiento de inteligencias colectivas y la estructura “en red” en el manejo de las producciones artísticas. Es un arte que da prioridad al tiempo, más que al espacio y a la voluntad de reproducir objetos. Esta relativa inmaterialidad del arte de los noventa no está motivada por un militante estético o un rechazo manierista a crear objetos, sino que los artistas ponen énfasis en la exploración de el proceso que conduce hasta los objetos. Exponen los arcanos de lo social y de la interacción, mientras las tecnologías interactivas se desarrollan a gran velocidad.

5. Explica la noción estética relacional

La noción de estética relacional hace referencia a un conjunto de prácticas artísticas que se generan a partir de las relaciones humanas y su contexto social. Las obras de arte relacional parten de la intersubjetividad y buscan construir modos de habitar el presente, ya que se plantea como duraciones por experimentar que producen o suscitan interacciones sociales. Están hechas para crear lazos que unen a los individuos entre sí en formas sociales que son siempre históricas y que adquieren formas dinámicas y mutables.

El arte relacional se inspira en los procesos flexibles que rigen la vida en común.

6. Selecciona cinco conceptos del glosario incluido en el libro y escríbelos como "palabras clave" del texto

- Artista: creador, semionauta, facilitador
- Artificial: artificio, ilusión de verdad,
- Estilo: peculiaridad, manera, firma, forma cerrada
- Relacional (arte): relaciones humanas, prácticas artísticas, interacciones sociales, intersubjetividad
- Sociedad de figurantes: sociedad del espectáculo, acumulación, imagen, sociedad de consumo

7. Menciona al menos cinco artistas representativos de la estética relacional

Rikrit Tiravanija, Philippe Parreno, Christine Hill, Dominique Gonzalez-Foerster, Douglas Gordon, Carsten Höller, Liam Gillick, Jorge Pardo, Fabrice Hybert y Félix González-Torres

8. Explica el papel de la tecnología en la estética relacional

La tecnología conlleva un cambio de sensibilidad colectiva y establece una relación concreta con el mundo y por lo tanto, con la producción de la obra de arte y los materiales del artista. La pantalla, que sintetiza propiedades y potencialidades, que agrupa tecnologías tan diferentes como el cine, la informática y el video, reunidos alrededor de la forma pantalla, desemboca en nuevas maneras de ver. La informática es la tecnología que domina la cultura de la época, la cual podemos dividir en dos ramas: la computadora misma y las modificaciones que ocasiona y el rápido avance de las tecnologías de uso cotidiano. Con ella se producen imágenes que son producto de un cálculo y no de un gesto, tiene un poder generador, ya no es la huella (retroactiva) sino un programa (activo).

Los adelantos tecnológicos si bien aportan mejoras en la vida cotidiana, también traen consigo desigualdades, ya que las condiciones no son las mismas en, por ejemplo, el sur del planeta y Silicon Valley. Generan un desfase perjudicial entre las prácticas artísticas y la tecnología.

El arte obliga a tomar conciencia de los modos de producción y de las relaciones humanas producidas por las técnicas de su época, le permite al artista poner en perspectiva los efectos de la tecnología y ejercer su deber crítico sobre la técnica a partir del momento en que puede desplazar sus prerrogativas, lo que el autor llama, ley de deslocalización, por tanto, los efectos de la revolución informática son visibles no sólo en artistas que utilizan la computadora.

Las producciones artísticas no buscan ser más representaciones que describan desde fuera las condiciones de producción, sino decodificar las relaciones sociales que implican, es así, que la relación arte/tecnología se revela particularmente propicia en este realismo operatorio que estructura numerosas prácticas contemporáneas, pasibles de ser definidas como la oscilación de la obra de arte entre su función tradicional de objeto para ser contemplado y su inserción más o menos virtual en el campo socioeconómico con un poder generador.

9. Explica el argumento del autor sobre una relación de continuidad de los artistas de los años 90 con los de las vanguardias históricas y las neo vanguardias

Los artistas de los noventa retoman la constante que se había generado desde los sesenta en torno a la participación del espectador en prácticas como los happenings y los performances Fluxus, y la temporalidad que estas prácticas marcaban, la obra de arte se presenta como un intersticio social que visualiza posibilidades de vida. Pero, por otra parte, la generación de los noventa ya no buscan desplazar los límites del arte, sino poner a prueba la resistencia del arte dentro del campo social global, en donde el arte no representa utopías, sino construye espacios concretos en donde los artistas exponen los arcanos de lo social y de la interacción.

10. Cuáles son las diferencias entre los artistas de las vanguardias y las neo vanguardias y los de la estética relacional

- Los artistas de las vanguardias y de las neo vanguardias buscaban formar realidades imaginarias o utópicas a diferencia de los artistas relacionales, que buscan habitar las circunstancias que el presente les ofrece.
- Para los artistas relacionales la obra de arte es un hecho o un conjunto de hechos que se producen en un tiempo y espacio que adquiere forma en el encuentro entre subjetividades.
- Las relaciones que se producen en el arte relacional ponen a prueba los límites de resistencia del arte dentro del campo social global, no suceden sólo al interior del mundo del arte.
- En la mayoría de las piezas relacionales el autor no tiene una idea preestablecida de lo que va a pasar, el arte se hace en la galería.
- A diferencia de las vanguardias y las neo vanguardias, las obras de arte relacionales no están determinadas por un estilo, temática, medio o problemática, sino que se unifican bajo lo que significa actuar en la esfera de las relaciones sociales. Exponen los modos de intercambio social, lo interactivo a través de la experiencia estética y el proceso de comunicación, en su dimensión de herramienta que permite unir individuos.
- El arte de los 80 pone de relieve el aspecto visual de los medios, a diferencia de sus sucesores que ponen de relieve el contacto y el tacto.
- El arte relacional no parte de la reinterpretación de movimientos estéticos pasados, nace de la observación de su presente.

11. Explica la idea de democracia contenida en la estética relacional

Las situaciones de exposición a las que nos enfrentamos con artistas como Félix González-Torres, Angela Bulloch o Carsten Höller están marcadas por la preocupación de “dar su oportunidad” a cada uno a través de formas que en lugar de establecer una idea previa del productor en el espectador, negocian con él relaciones abiertas, no establecidas a priori. El estatuto que adquiere el espectador, oscila entre el consumidor pasivo y el testigo, socio, coproductor, cliente e invitado. En el que sus componentes funcionan de manera temporal. El arte relacional toma en cuenta, en el proceso de trabajo, la presencia de la microcomunidad que lo va a recibir. La obra crea así, en el interior de su modo de

producción, y luego en el momento de su exposición, una colectividad instantánea de espectador-partícipes. El aura del arte contemporáneo es una asociación libre.

12. Escribe los nombres de al menos diez autores citados por Nicolás Bourriaud.

Karl Marx, Jean-François Lyotard, Michel Maffesoli, Louis Althusser, Guy Debord, Serge Daney, Pierre Bourdieu, Emmanuel Levinas, Hubert Damish, Cornelius Castoriadis, George Bataille, Michael Fried, Deleuze y Felix Guattari