

“La construcción de una exposición de arte contemporáneo: Cooperación de actores y dilemas en un montaje del Museo de Artes Visuales”¹.

Resultados de investigación finalizada.

GT 32 – Sociología del arte y la cultura.

Francisca Ortiz Ruiz²
Centro de Investigaciones Socioculturales.

Resumen:

La finalidad de la presente ponencia es problematizar el proceso de gestación de la obra de arte, en su montaje. La intención fue develar las prácticas invisibilizadas en la construcción de una exposición de arte contemporáneo. Temática estudiada por medio de acercamientos etnográficos al interior del montaje de la exposición “Nuestro sitio” del Museo de Arte Visuales, en Chile. Los resultados obtenidos develan las etapas que conlleva la conformación de una exposición en un museo, la profundización de lo que se entiende por un montaje, considerando las redes que lo componen y la emergencia de dilemas que influyen en la obra de arte. Concluyendo que la gestación de la obra de arte contemporáneo es un proceso que emerge cuando estéticamente se presenta el resultado de un trabajo cooperativo de variados actores (humanos y no humanos) en un espacio, con una forma previamente determinada, y por distinciones propias del lenguaje artístico.

Palabras claves: Museo, Arte, Exposición, Redes.

¿Cómo fue que llegó a existir esta exposición? ¿Qué pasó que de un momento a otro se nombran a una gran cantidad de objetos distintos como ‘obras de arte’? ¿Cuándo y cómo se gesta realmente esta obra de arte? ¿Cuál es la caja negra que se invisibiliza dentro de este cubo blanco? Estas son solo pocas de las interrogantes que pueden surgir de este escenario.

Por medio de un estudio de caso realizado entre los meses de agosto y noviembre del año 2012, se busca esclarecer la ‘caja negra’ que es invisibilizada en el ‘cubo blanco’. Más específicamente, se presentan los resultados obtenidos a partir de una etnografía de seis días al interior del montaje de la exposición “Nuestro sitio”, en el Museo de Artes Visuales.

En los montajes de una exposición, hay controversias y en la mayoría de los casos, actores no humanos fueron elementos centrales en estas diversas discusiones. Los objetos, son reales mediadores de la acción, y finalmente de lo que se conoce como la obra de arte expuesta en el museo.

La gestación de la obra de arte ha sido una disyuntiva a tratar a lo largo de la sociología del arte en general (Heinich, 2002). Es en esta discusión, que este artículo pretende aportar tanto empírica, como teóricamente, con observaciones realizadas sobre la relevancia del: (1) espacio y de los actores (tanto humanos como no humanos), (2) la cooperación entre varios actuantes mediante prácticas, acciones y conocimientos, y (3) todas los dilemas que se fueron tomando a lo largo del montaje físico de la exposición: cada clavo y cada centímetro fueron centrales en la construcción de “Nuestro sitio”.

¹ La siguiente presentación es parte de resultados de una tesis de pregrado para obtener el título de Socióloga en la Universidad Alberto Hurtado.

² Ortiz, Francisca. Centro de Investigaciones Socioculturales. Estudiante de Magister, P. Universidad Católica de Chile. Socióloga, Universidad Alberto Hurtado. Correo: fortiz@uahurtado.cl

Según Becker una exposición, se construye en un mundo del arte (2005). Allí se coordinan distintos grupos de personas que, por medio de vínculos cooperativos generan lo que conocemos como obra de arte. Proceso que es invisibilizado al público por este gran cubo blanco que es el museo.

La variedad de actores y de operaciones (por pequeñas que sean) envueltos en la instalación de una exposición, son relevantes al momento de generar una obra de arte. Cada detalle en el montaje es importante (Yaneva, 2003a, 2007b). Sobre todo en el arte contemporáneo, entendidos como pulsos con distintos ritmos en su transformación. Para la comprensión de la obra, es relevante considerar desde las decisiones que van siendo tomadas, paso a paso, hasta los materiales de construcción son claves (Domínguez, 2012). Ya que se logra por medio de que se asocian todo tipo de actantes en la producción. ¿Pero realmente cómo se llega a tener una obra presente en un museo?

El caso: Exposición “Nuestro sitio”.

Desde el viernes 28 de septiembre del año 2012, al domingo 2 de diciembre del mismo año, se realizó en el Museo de Artes Visuales (MAVI) de Chile, la exposición “Nuestro sitio”. Esta iniciativa parte desde la curadora chilena Beatriz Bustos, en asociación con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Niteroi, Brasil. Para luego ver en el MAVI un lugar en Chile, para exponer “Nuestro sitio”.

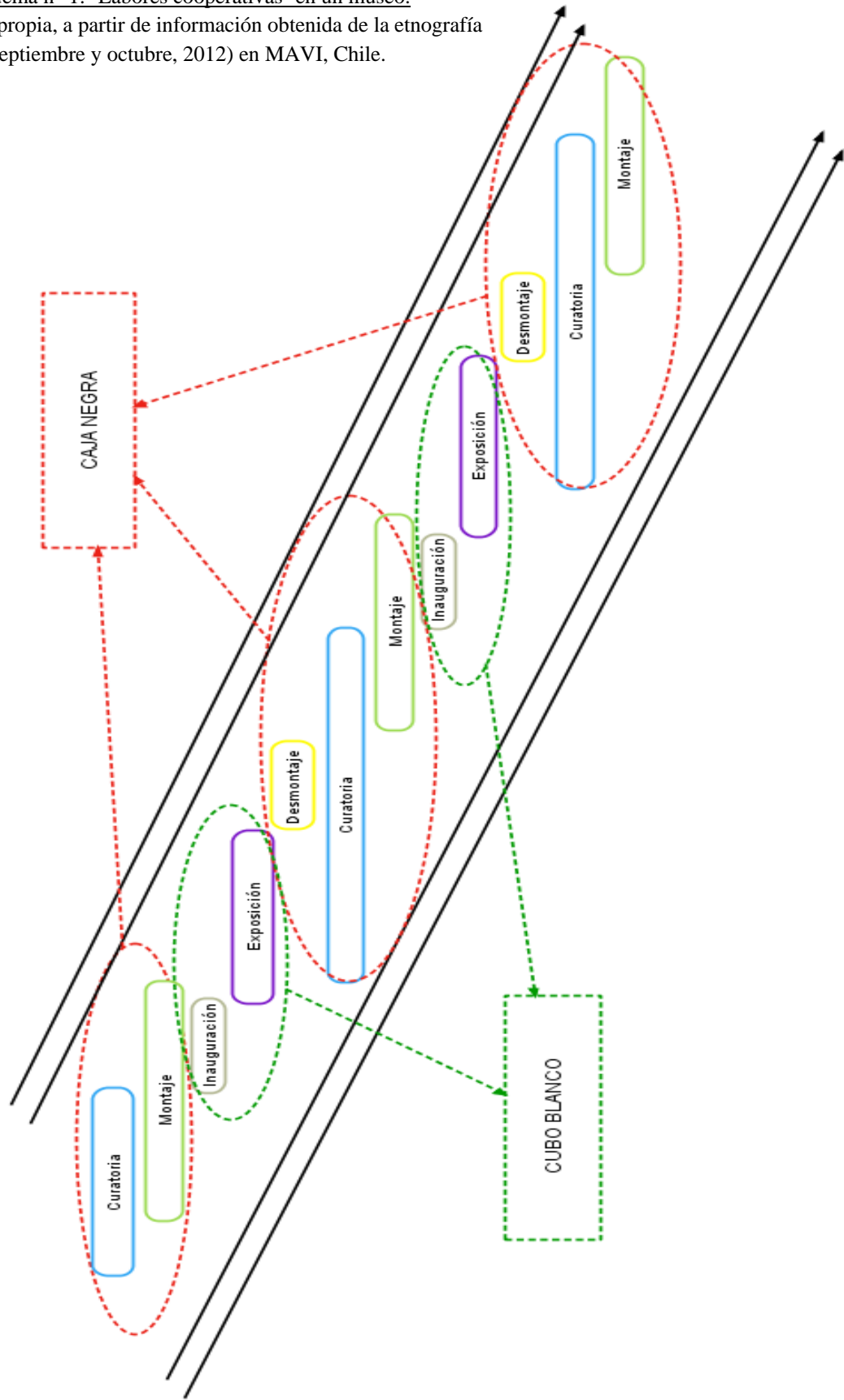
¿Cómo investigar el montaje en un museo?

Entre los días lunes 24 (fecha en la que se empieza el montaje de la exposición en cuestión) y el viernes 28 de Septiembre (con la inauguración), se llevo a cabo una etnografía. La observación principalmente se centró en el transcurso del montaje, incluyendo también el conversatorio (realizado una hora antes de la inauguración) entre los artistas que exponían. Colocándose un especial énfasis en lo relacional, en una constante relación de elementos que es performativa

El transcurso de las ‘labores cooperativas’ en un museo.

“Nuestro sitio” es un transcurso de varios procesos, que se caracterizan principalmente por su componente cooperativo. Un museo al enfrentarse a la tarea de generar una exposición, no es solo una o dos etapas solamente: son varias. Todas estas ‘labores cooperativas’ que llamo, no es lineal. Se van sobreponiendo entre ellas, y nunca de igual forma. Son transiciones en un transcurso de tiempo, que forman las exposiciones en un museo.

Esquema n° 1: 'Labores cooperativas' en un museo.
Elaboración propia, a partir de información obtenida de la etnografía
(septiembre y octubre, 2012) en MAVI, Chile.

Son conceptualizadas como labores cooperativas, en referencia a la noción de “vínculos cooperativos” de Becker (2005: 54). Pero en esta ponencia, se considera que varios de estos vínculos se diferencian y otros se parecen entre sí. Es por ello que una labor cooperativa, se entiende que posee varios vínculos cooperativos.

Lo que se presenta en el esquema es lo siguiente: un transcurso de tiempo, que no es lineal, ocurriendo en un museo. Allí conviven distintas etapas o procesos o ‘labores cooperativas’, que marcan la comprensión de lo que realmente construye este tipo de organizaciones. Cada una de éstas, se encuentra con un color diferenciado, para demarcar la diferencia entre ellos. Aún así todos están dentro de la misma historia, al encontrarse al interior de las flechas negras que lo rodean. Estas labores, como ya se mencionó, se sobreponen dependiendo de lo que sucede en aquel momento en el museo.

Ahora bien, están las líneas puntuadas, que estipulan una división entre las labores cooperativas en dos, surgiendo así, el ‘cubo blanco’ y la ‘caja negra’. El primero hace referencia a los eventos públicos que son visibles por todos los asistentes al museo, tanto del interior, como del exterior de la organización. Es lo que se puede mostrar a personas externas, es decir, las exposiciones ya montadas y la inauguración de estas mismas, incluyendo también actividades educacionales que son realizadas a partir de las exposiciones, en el mismo lugar.

Por otro lado, está también la denominación de la ‘caja negra’. Aludiendo a lo privado del museo, lo que ocurre que debe ser invisible a los ojos de los visitantes y solo es conocido por quienes componen al museo. Erving Goffman, señala una diferencia entre lo que significa estar en la parte visible del escenario, en la obra misma, y lo que es el trasfondo del escenario (2004). Lo visible es este cubo blanco, que hace alusión al museo que se presenta al público, sin mayores tensiones o problemáticas por resolver. Mientras que el trasfondo (la caja negra) es donde opera la utilería y la fachada, es “un lugar, relativo a una actuación determinada, en el cual la impresión fomentada por la actuación es contradicha a sabiendas como algo natural” (Goffman, 2004: 123). Es trazar una diferencia entre lo que se muestra y lo que no, el frontis del escenario y el trasfondo, lo visible y lo invisible. Esta caja que representa lo invisible, se encuentra compuesta por tres subdivisiones: el desmontaje, la curatoría y el montaje.

El primero generalmente dura entre dos y cuatro días, siendo cuando retiran todas las obras ya expuestas. El segundo, es paralelo a muchas otras labores, durando mucho más tiempo, ya que es un trabajo más individualizado e impredecible de parte del curador con las obras (antes, durante y después de la exposición). Por último, está el montaje, el momento en que se colocan por medio de una cooperación entre distintos actantes, las obras de arte. El montaje es el proceso mediante el que se le da forma a la exposición, en las salas del museo.

Pareciera ser entonces, que el montaje es uno de los momentos claves en la concepción de las obras en un espacio en particular. Ciertas visiones verían las obras de arte, principalmente como un producto del artista (Bourdieu, 2002, 2010). Mientras que otras, mencionan que “el significado de una obras de arte o exposición surge a través de la artista, el curador, y otro técnico, con créditos (que no son necesariamente conscientes) de los objetos y el espacio.” (Acord, 2010: 462). En esta ponencia, se indaga mediante la etnografía sobre la gestación de la obra en el montaje de su exposición: lo que sucede allí, la relación con los diversos actores y la relevancia de ellos en la gestación de una obra de arte contemporáneo.

Los actores en la construcción de “Nuestro sitio”.

Al entrar a un museo, generalmente vemos las mismas cosas: Una recepción, espacios con exposiciones perfectamente instaladas y algunos humanos que recorren el lugar. ¿Pero siempre está así? No. Lo que aquí se plantea, es justamente eso. Hacer visible lo invisible, y por sobre todo en el

proceso de montaje de estas obras. En la misma línea, el museo se entiende como un espacio que se visualiza “siempre perfecto ante los que vienen” a ver las exposiciones. Es justamente en lo que no se ve, en lo que está oculto bajo la idea de museo, lo que se indaga por medio de la etnografía. La recopilación de ésta información de lo invisible en un museo se retrata en el ‘Esquema n°2’: el montaje de la exposición’.

Son diferentes actantes, que en su relación con los actores humanos, van construyendo lo que luego conocemos como una exposición. Para describir este proceso, se desarrolló la construcción del ‘Esquema n°2: Actores de la exposición “Nuestro sitio”’. Se compone de la red de actores que influenciaron, de alguna u otra forma en la concepción de esta exposición. Sus vinculaciones son de carácter ‘dependiente’ (Dep) o ‘co-dependiente’ (Co-Dep); en el caso de la primera, es cuando un actor depende en su actuar de otro actor; mientras que en el segundo, es más bien una dependencia mutua entre ambos actores que están unidos. Comprendiendo el modo de relación que se simboliza, pasamos a los momentos de la exposición que en el esquema, se representan por dos recuadros grandes que encierran en ellos distintos actores y relaciones. Son tres:

1. ‘Momento de las ideas’³: Si tuviéramos que darles un orden temporal, sin duda alguna, este sería el primero de los tres. Ya que además de estar trabajando en el montaje mismo, este es un momento que parte desde mucho antes a trabajar en la exposición. Las ideas son aquí el foco.
2. ‘Momento del montaje en el espacio físico’: Si el momento anterior se presentaba como el primero temporalmente, este podría considerarse el segundo (para comprenderlo mejor, ya que ambos se sobreponen). Es la puesta en práctica, en el espacio, de lo que se pensó que se podía hacer en el momento de las ideas.
3. ‘Momento intermedio’: Este tramo es central en la configuración de la exposición. Es la unión y complementación entre el ‘momento de las ideas’ y el ‘momento del montaje en el espacio físico’. Representado en el esquema con la superposición de los cuadros de los dos otros momentos de la red. Esta conexión que se produce es esencial, ya que finalmente es donde se vela por que lo que los conocedores del arte quieren poner en práctica, pueda ser realmente concretizado por medio de las acciones del personal de apoyo.

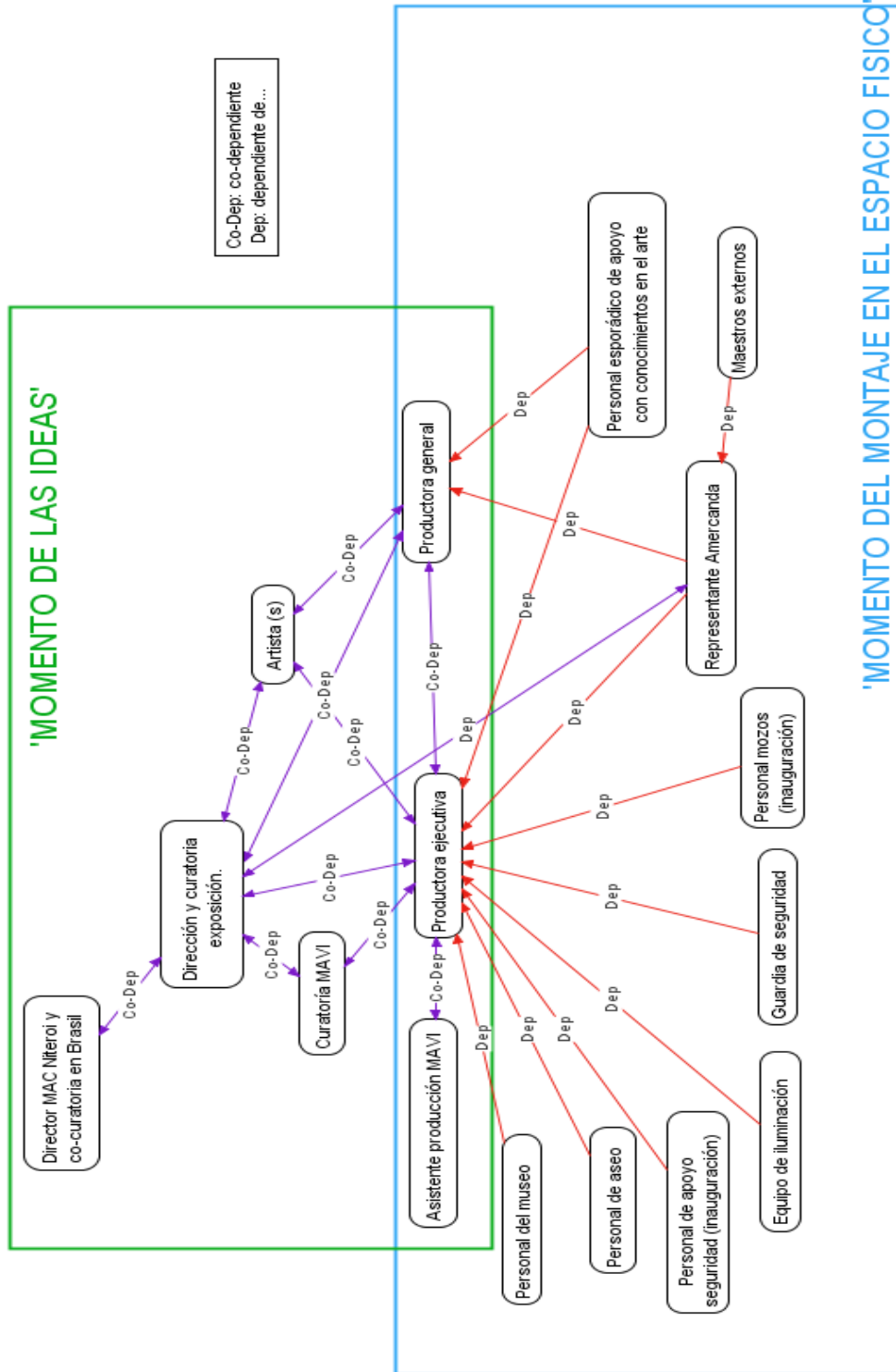
La discusión sobre la relevancia de la existencia en un mismo espacio, de actores que actúen de ‘puente’⁴ entre el primer ‘momento de las ideas’ y el segundo ‘momento del montaje en el espacio físico’, se ha tematizado en otros estudios (Benhamou, Moureau & Sagot-Duvaouroux, 2002). Esa incompatibilidad entre dos visiones en el MAVI es amortiguada por el “momento intermedio”, resultando éste imprescindible para la operatividad misma del museo.

A lo largo de la etnografía, además de la existencia de estos tres momentos a lo largo del montaje, se vislumbró una nueva temática que no había sido considerada en el principio de la investigación: los dilemas.

³ Los nombres de los momentos, derivaron de expresiones que ocupaban algunos de los actores que componen la red del MAVI.

⁴ Referencia obtenida de una de las conversaciones con la producción del Museo de Artes Visuales, buscando autodefinirse.

Esquema n° 2: Actores de la exposición “Nuestro sitio”.
Elaboración propia, desde información obtenida de la etnografía
(septiembre y octubre, 2012) en MAVI, Chile.

Conclusión.

Esta investigación, se enmarca en un enfoque alternativo, en línea con algunos de los autores anteriormente señalados, de tal forma de ampliar el foco investigativo en la sociología del arte. Indagando en varias líneas que emergieron en el transcurso de la etnografía: las etapas que conlleva la conformación de una exposición en un museo, la profundización de lo que se entiende por un montaje, considerando las redes que lo componen y la emergencia de dilemas que influyen en la obra de arte.

Se concluye que la gestación de la obra de arte contemporáneo no es un proceso que emerge únicamente del artista, sino que, emerge cuando estéticamente se presenta el resultado de un trabajo cooperativo de variados actores (humanos y no humanos) en un espacio, con una forma previamente determinada, y por distinciones propias del lenguaje artístico.

Bibliografía.

- Acord, S. (2010). "Beyond the Head: The Practical Work of Curating Contemporary Art". En *Qual Sociol*, 33.
- Becker, Howard (2005). *Los mundos del arte*. Universidad Nacional de Quilmes.
- Benhamou, Françoise, Moureau, Nathalie y Dominique Sagot-Duvaurox (2002). "Opening the Black Box of the White Cube: a survey of French contemporary art galleries at the turn of the millennium". En *Poetics*, 30.
- Bourdieu, Pierre (2002). *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Anagrama.
- Domínguez, Fernando (2012). "The material production of the Spiral Jetty: A study of culture in the making". En *Cultural Sociology*, 6.
- Goffman, Erving (2004). *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Amorrortu.
- Heinich, Nathalie (2002). *La sociología del arte*. Nueva Visión.
- Yaneva, Albena (2003a). "Chalk stpes on the museum floor: The 'pulses' of objects in an art installation". En *Journal of Material Culture*, 8.
- Yaneva, Albena (2003b). "When a bus met a museum: following artist, curators and workers in art installation". En *Museum and Society*, 1(3).