

El colectivo Array aborda temas candentes pero lo hacen en clave festiva e irónica con performances y cine arte.

El dúo de "comidas" tiene una instalación remota con una mesa de estrás en una isla, bajo el mar, que aparece al bajar la marea.

La dupla de artistas "Cooking section" investiga en la relación alimentación y emergencia climática.

TENDENCIAS | A propósito del Premio Turner 2021

El auge de los PROYECTOS COLABORATIVOS en las artes visuales

CECILIA VALDÉS URRUTIA

El prestigioso y también a veces polémico Premio Turner —que ha lanzado a la fama y consolidado a varios de los que son hoy influyentes creadores— vuelve a sorprender. El más mediático premio al arte emergente contemporáneo internacional ha puesto en escena a autores como el cineasta y artista Steve McQueen, Rachel Whiteread o Martin Boyce, y hasta Lucian Freud, quien fue alguna vez finalista. Hoy luego de una versión empujada por la pandemia, en 2020, en que se decidió premiar a todos los finalistas, el Turner vuelve a tomar el pulso a la actualidad. Y lo hace con intensidad: por primera vez en su historia, los cinco proyectos candidatos al premio son trabajos de arte colaborativos.

Hay más: todos impulsan cambios en la sociedad. Hay obras y acciones relacionadas con la emergencia climática, con la música afroamericana, con la alimentación y asombrosos proyectos hechos por y para las minorías neurodiversas. El Turner habla de lo que está pasando en el arte y en la sociedad. Y de hecho, esta tendencia de hacer arte en colaboración con otros se observa hoy en la escena nacional: el proyecto premiado para el "Monumento a la mujer" es una obra colaborativa entre la artista visual Josefina Guillisastí, la arquitecta Cecilia Puga y las creadoras Paula Velasco y Bárbara Barreda. La exposición del artista Felipe Mujica (ganador de la beca Mavi) en el Museo Pamm de Miami, titulada "El balance en la ribera de los saltos del río", es un proyecto ecológico y cultural que hizo junto a los tejedores de la tribu Miccosukee del sur de

Florida. En tanto, el Ministerio de las Culturas dio a conocer esta semana los siete trabajos finalistas para representar a Chile en la Bienal de Arte de Venecia 2022 (cuyo ganador se dilucida en el segundo semestre) y entre ellos algunos corresponden a proyectos en colaboración. En estricto rigor, lo son todos, pues el o los artistas deben trabajar las obras junto a uno o varios curadores, según los reglamentos.

■ Alimentación y emergencia climática

Los proyectos candidatos al Turner —instaurado por los museos Tate en 1984— en su mayoría han sido ya exhibidos (como se acordaba) y volverán a exponerse en el Museo Herbert Art Gallery en Londres, a partir del fin de verano europeo. Tampoco están exentos de ciertas sospechas en sus conceptos o contenidos, tal vez para algunos por su carácter cada vez más político. Aunque "el objetivo del Turner es también promover el debate público del arte", señalan desde la Tate. Y una de las cuestiones esenciales del concurso es la relación de las artes visuales con la sociedad, algunas veces con más protagonismo de la estética y la poesía, pero abordando temas candentes como la emergencia climática, la inmigración, las minorías culturales y sociales y, en esta versión, las minorías "neuroológicas". "Los elegidos en 2021 trabajan estrechamente con comunidades para inspirar el cambio social a través del arte", afirman en Tate. Y el director del museo Tate Britain, Alex Farquhar, añade que "una de las alegrías de este premio es que refleja el estado de ánimo de los artistas seleccionados después de un año de encierros en el que no se ha podido exhibir, pero ellos nunca dejaron de trabajar con entusiasmo".

El Premio Turner está asociado esencialmente al arte conceptual, aunque en algunas versiones ha premiado a la pintura o a la escultura. Este año, el cruce de las artes y otras disciplinas como la sociología, la antropología y la psicología, impregna los cin-

Por primera vez en su historia, todos los finalistas del influyente Premio Turner de artes visuales corresponden a proyectos colaborativos. En Chile, el premiado "Monumento a la mujer" es también un trabajo colaborativo y entre los creadores jóvenes, Felipe Mujica exhibe en el Museo Pamm un proyecto que hizo con tejedores. Mientras la esperada Documenta 2022 será dirigida por un colectivo de artistas.

Project art work: hace obras con y para personas neuroespeciales. El jurado destaca este filme, "Illuminating the wilderness", sobre una travesía de ellos por tierras escocesas.

Cardiff incentiva el compromiso con la cultura (Gentle Radical)

co colectivos que dibujaban sus preocupaciones y las llevan a instalaciones, al cine y a acciones en vivo. Uno de los grupos más seductores es el llamado "Secciones de cocina". Se trata de una dupla de artistas que investigan los sistemas que organizan el mundo a través de la comida. Los autores (que desdibujan sus nombres a través del título del colectivo) hacen instalaciones, performances y videos y transitan por la ecología y la geografía.

El jurado destaca el ingenio de la obra "Climavore", expuesta en 2020 en la Tate Britain, en la que se preguntan —en una investigación de largo aliento— sobre "cómo nuestra alimentación puede responder a la emergencia climática". El proyecto tiene instalaciones de luces y sonido, escultura y cine, que van reflejando la cría del salmón. A ello se une otra instalación y performance con una estética muy poética y en continuo desarrollo en la isla de Skye: allí una mesa de otras ubicada bajo el agua, al bajar la marea, se transfigura en un comedor abierto en el que participa y acude la comunidad.

■ Arte, música, cine y letras con las comunidades

Una de las asociaciones colaborativas más provocadoras de esta versión del Turner es B.O.S.S ("Sistema de sonido de obsidiana negra"), integrada por un variopinto grupo de afroamericanos. Ellos cuestionan "las normas culturales dominantes del sistema de sonido de la diáspora africana". Y lo hacen a través de instalaciones, talleres creativos y acciones

de arte que entran en tensión con lo conocido de esa música. Pero son sus actuaciones en vivo las que concitan el mayor interés. Suelen presentarse en clubes nocturnos donde muestran una polifonía más disruptiva.

B.O.S.S tuvo hace pocos meses una presentación en vivo en la hermosa e histórica Somerset House, ubicada a orillas del Támesis, en Londres. Fueron, como acostumbra, acompañados por un equipo de cine que se encarga de documentar las performances y música. El jurado resalta esas vigorosas presentaciones pero también "las acciones que hacen para comunidades afroamericanas como una en que recaudaron fondos en 24 horas".

El Colectivo Array, en tanto, es más político en su más amplio sentido: trabajan obras y acciones relacionadas con cuestiones y problemas que se discuten en Irlanda del norte (como la despenalización del aborto). Pero en sus muestras y performances fusionan la seriedad con la ironía: enfrentan los problemas con imágenes del folclore antiguo.

Y uno de los grupos elegidos del Turner más diverso en su conformación es Cardiff: participan artistas visuales, escritores, traductores, integrantes de comunidades y cineastas, quienes toman el arte como un medio para lograr cambios en determinadas comunidades, citando quizá a Joseph Beuys, con un profundo componente cultural. Para el Premio Turner postulan con el trabajo "Gentle/Radical" en el que crean espacios virtuales y reales para que las comunidades de Gales se comprometan con la cultura de sus comunidades. Las acciones recientes se basan en la comunidad Riverside: muestran una obra colectiva en pleno desarrollo, "Doorstep revolution", que busca compartir historias del vecindario. Mientras "Gentle/radical film club" es un espacio de cine independiente y emergente, creado para que las diversas comunidades se expresen, dialoguen y expongan las cuestiones más urgentes en los documentales y filmes.

■ Para y con personas neurodiversas

El cine arte está muy presente en "Project art works", un colectivo de creadores del condado de Hastings, ubicado al sur de Inglaterra, quienes trabajan en una práctica colaborativa "con y para las personas neurodiversas (desde el espectro autista hasta la dislexia)". Y muestran aspectos de esa diversidad normal —entre las que se encuentran algunos genios de la historia— en exposiciones, performances, en plataformas digitales y en el cine. Entre sus proyectos recientes sobresale la película "Illuminating the wilderness", que filmó a los miembros del grupo con sus familias y algunos cerambos en una exploración por los campos hacia una lejana cañada escocesa.

Los integrantes del jurado —Aaron Cesar, director de Fundación Delfina Kim McAleese, directora de programas de Grand Union; el actor Russell Tovey y la galerista Zoé Whitley— destacan el trabajo continuo que ha desarrollado ese colectivo bajo condiciones extremas en pandemia, tanto en línea como en terreno. Y subrayan una residencia de arte que hicieron en la galería "Hastings contemporary", en donde aún se observan trabajos a través de las ventanas de la Sala, que ha permanecido cerrada. Las residencias de arte han sido también una de las prácticas y salvavidas que algunos artistas nacionales han podido continuar realizando.

Lo que sí surge con singular fuerza es esta tendencia de hacer arte en colaboración con otros (que tiene antecedentes en el dadáismo). Una tendencia que se observa tal vez con similar presencia en la Bienal de Arte de Venecia 2022 que conducirá Cecilia Alemani. Solo tal vez porque la experta italiana parte su llamado curatorial "La leche de tus sueños" citando al surrealismo y la pintura que pueden inclinar la balanza hacia creaciones individuales. La cita mundial donde sí tendrán un rol protagónico las prácticas colectivas es en la Documenta de Kassel 2022: el encuentro de arte y pensamiento será dirigido por el grupo Ruangrupa, un colectivo de artistas de Yakarta, Indonesia. No habrá un solo curador jefe, como se acostumbra. Fue también durante la Documenta de 1982 cuando Joseph Beuys —en colaboración con otros pares, estudiantes de arte y habitantes de Kassel— plantó siete mil robles en esa ciudad en una de las acciones de arte colaborativas pioneras de la escena internacional, la primera con un planteamiento ecológico de esa envergadura.

El desdibujamiento de la figura única en el arte está en la Documenta. La autoría en monólogo, para algunos —en opinión de la artista visual Josefina Guillisastí y de la curadora Beatriz Bustos, directora del Centro Cultural la Moneda, entre varios más de la escena nacional— pareciera quebrarse y no tener mayor sentido hoy. Ahí están los recientes proyectos de arte colaborativo en Chile; ahí están los candidatos al Premio Turner.

En una línea conceptual, los elegidos del Turner apelan al poder del arte para cambios en la sociedad.

Diversos artes y disciplinas se cruzan en estas obras colectivas, sean instalaciones, performances, cine arte, escultura.