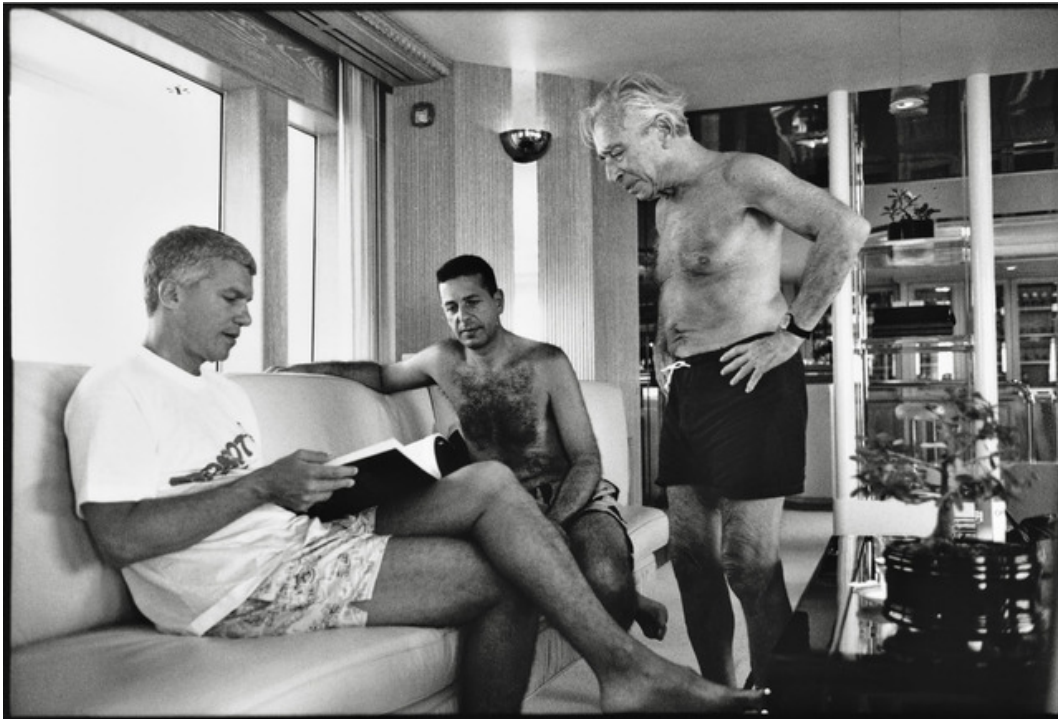

SEMINARIO

LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DEL ARTE Y LA ESTRUCTURA QUE DOMINA EL MERCADO EN OCCIDENTE: UNA VISIÓN HISTÓRICA DE LA POSICIÓN DEL ARTISTA Y SU LUCHA POR EL ASCENSO SOCIAL

Paco Barragán

Lo que han dicho del seminario algunos participantes:

"El seminario resultó muy ameno facilitando una perspectiva histórica compleja y original."

Enrique Marty, artista plástico (Salamanca)

"Es un seminario muy práctico que da una visión cosmopolita de las complejas relaciones entre artistas, galeristas y coleccionistas a lo largo de la historia."

Kore Escobar, conservadora MUSAC (León)

"El seminario sobre los sistemas del arte te da la información que promete de una manera fácil de digerir."

Mario Caderch-Frech, Fundador Yes Contemporary y miembro de la Junta del MoMA para América Latina (Miami/Madrid)

"El seminario aborda de manera clara y original problemas capitales para la producción artística, tales como la construcción social alrededor del arte y los sistemas de distribución y comercialización."

Luis Montes, director Dept. Historia del Arte Universidad de Chile (Santiago de Chile)

"El seminario está muy bien estructurado evidenciando una profunda investigación bibliográfica y documental. Aporta una información imprescindible para entender cómo funcionan los sistemas artísticos."

Raisa Clavijo, Redactora Jefa *Artpulse* (Miami)

"El seminario ofrece una visión panorámica, abarcadora y sintética que te permite tener una idea clara de los desarrollos a través del tiempo y tomar más conciencia de tu propia época."

Fernando Bryce, artista plástico (Lima)

"El seminario te da una gran perspectiva del gran andamiaje artístico en el que estamos metidos."

Sandra Gamarra, artista plástica (Lima/Madrid)

"El seminario es muy esclarecedor y original en su planteamiento y nos aporta una información que deberíamos conocer desde el primer día."

Nicola Verlato, artista plástico (Roma)

"Es un seminario muy útil no sólo para quien quiere iniciarse en el arte, sino también para quien, trabajando en el ámbito artístico, quiera revisar conceptos desde un punto de vista nuevo."

Daniel Silvo, artista, docente y gestor (Madrid)

Los sistemas institucionales del arte y la estructura del mercado en Occidente: una visión histórica de la posición del artista y su lucha por el ascenso social.

El mundo del arte se ha caracterizado siempre por su enorme complejidad. Hoy más que nunca vivimos momentos de cambios, especialmente ocasionados por el COVID-19. Este impasse nos permite precisamente repensar cómo enfocamos nuestra actividad y cómo queremos proyectarnos de cara al futuro. Conocer qué *sistemas institucionales del arte* existieron en cada momento, cuáles eran los agentes artísticos y qué papel desempeñaba en particular el artista, constituye una información valiosa que nos ayudará a entender mucho mejor nuestra profesión.

Sin conocimiento de las estructuras del mercado del arte y los agentes artísticos no hay reconocimiento. El artista no solo ha de saber las cosas prácticas y artísticas de su profesión, pero también ha de tener un mínimo conocimiento de cuál ha sido la posición del artista a lo largo de la historia para poder aprovechar aquellas estrategias que aplicaron ciertos artistas y tuvieron éxito. Además, el sistema del arte está en un momento de cambio y no hay que repetir los mismos esquemas en todos los lugares.

¿Qué posición desempeñaba un artista como Fidias en la antigua Grecia? ¿Y en Roma, era la posición del artista mejor? ¿Qué enseñanzas sacamos del Renacimiento y por qué Rembrandt sigue siendo aún hoy uno de los artistas más revolucionarios? ¿Cuándo se metió el artista a mrahante? ¿Sabemos qué estrategias comerciales urdieron Manet y Durand-Ruel o Picasso y Kahnweiler que empezaron a crear el mercado para el arte moderno? ¿Y qué fue lo que hizo un galerista como Castelli para que sus artistas alcanzaran reconocimiento mundial? ¿O por qué mismamente Larry Gagosian es el galerista más importante del mundo?

La primera parte, desde la Antigüedad griega hasta el Clasicismo, es analizada de manera más breve para centrar la narrativa en la desaparición del sistema académico a finales del siglo 19 y el surgimiento del nuevo sistema comercial y las relaciones de poder que emanan de él, que luego se afianzarán en el siglo XX llegando hasta nuestros días.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN: ¿Por qué los sistemas institucionales del arte?

PARTE 1: DESDE LA ANTIGUEDAD HASTA EL SALÓN ACADÉMICO

I) Antigua Grecia: el sistema *artista-filántropo*
(Fidias-Pericles)

II) Antigua Roma: el sistema *subastador-coleccionista*
(Qintus Granius-Cayo Verres)

III) Renacimiento: el sistema *artista-mecenas*
(Donatello-Cosme de Medici)

IV) Barroco: el sistema *artista-marchante* (Rembrandt-Guillermo Forchondt el Viejo)

V) Clasicismo: el sistema *artista-académico* (Nicolas Poussin-Charles Le Brun)

PARTE 2: EL ADVENIMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL

VI) Realismo: el sistema *artista-coleccionista* (Gustave Courbet-Alfred Bruyas)

VII) Vanguardias: el sistema *artista-galerista* (Pablo Picasso-Daniel-Henry Kahnweiler)

VIII) Postguerra: el sistema *galerista-crítico de arte*
(Leo Castelli-Harold Rosenberg)

IX) Contemporaneidad: el sistema *galerista-coleccionista-curador* (Larry Gagosian-Charles Saatchi-Germano Celant)

CONCLUSIÓN: ¿Cuál es el reto del sistema del arte hoy?

El seminario permitirá al participante:

- Tener una visión histórica única del mercado del arte desde la antigua Grecia y Roma hasta la actualidad;
- Conocer las complejas relaciones de poder entre los diferentes agentes artísticos y entender el rol del artista en cada momento en la lucha por la dominación social y económica;
- Conocer las estrategias comerciales que tuvieron éxito en cada momento;
- Analizar de manera crítica la posición del artista a lo largo de la historia y referirla al presente.
- Tener a través del conocimiento un mayor y mejor control sobre la propia gestión artística y su proyección;

Currículum Vitae

PACO BARRAGÁN tiene un doctorado internacional por la Universidad de Salamanca (USAL) con residencia en la Alvar Aalto University de Helsinki. Fue el director artístico de las ferias de arte CIRCA Puerto Rico y PhotoMiami entre 2004-2007, después de lo cual escribió *La era de las ferias* (CHARTA, 2008). Fue co-

comisario de la Bienal de Praga (2005), la Bienal de Lanzarote (2008) y *Nuit Blanche* de Toronto (2016).

Barragán también fue Director de Comunicación Internacional de la Bienal de Valencia (2003), director artístico del Premio Internacional de Pintura Expandida de Castellón (2004-07) y director artístico de la primera edición del Festival Internacional SOS 4.8 en Murcia (2009).

Entre 2015 y 2017 dirigió la sección de Artes Visuales del Centro Cultural Matucana 100 en Santiago de Chile. Prolífico curador, Barragán ha comisariado 91 exposiciones internacionales entre las que figuran *No lo llames Performance* en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid (2003), *¡Patria o Libertad! On Patriotism, Nationalism and Populism* en el Museo COBRA de Ámsterdam (2010), *Erwin Olaf: El imperio de la ilusión* en el MACRO-Castagnino de Rosario (2015) y *Juan Dávila: contrato social (Trilogía Chilena)* en Matucana 100 (2020).

Paco Barragán ha escrito a menudo sobre el mercado del arte. Su ensayo "Neo-modernity, neo-biennialism, neo-fairism" ha sido incluido en el prestigioso reader *A History of the Western Art Market: A Sourcebook on Artists, Dealers and Markets* (2017); y acaba de publicar el pasado noviembre de 2020 el 'manual' sobre ferias y bienales *From Roman Feria to Global Art Fair, From Olympia Festival to Neo-Liberal Biennial: On the 'Biennialization' of Art Fairs and the 'Fairization' of Biennials*.