

Introducción acerca del Arte Útil

Por Tania Bruguera

Primero que todo. quisiera agradecer a Nato Thompson y a Tom Finkelpearl por hacer que sucediera aquello que ya se encontraba en mi folder de “nuca sucederá”. Quiero agradecerles por su inteligencia y extrema generosidad. Anne Pasternak, algún día tendrás que decirme como hiciste para lograr convencer a toda esta gente de financiar este proyecto tan complejo y compuesto de tan diversas capas. A Ali, mi maravillosa mano derecha. A todo es staff de Creative Time y del Queen Museum of Art por toda su bondad, entusiasmo, creatividad y apoyo. Gracias a todos ustedes por lograr que no me queje de nada. Esto en sí, podría ser una pieza artística puesto que es un estado de gracia extraño, sobretodo par aun artista.

También quiero agradecer a los artistas que generosamente me prestaron sus trabajos para que hoy en día pudiésemos estar rodeados de ejemplos de arte útil. Quisiera agradecer a los participantes que por mucho tiempo han pensado en hacer arte útil, y a todos aquellos con los cuales he creado un grupo de lluvia de ideas fantástico. A todos los artistas que he invitado a ser parte de la Asociación de Arte Útil y que rápidamente se unieron, espero con ansias reunirnos para poner en marcha las conversación y proyectos sobre arte Útil.

Gracias a todos por acompañarnos acá en la sede del Movimiento Inmigrante Internacional, y aquellos que por primera vez se encuentran en Corona, Bienvenidos.

*_*_*

El arte útil no es un concepto nuevo. Quizás no se le ha llamado así específicamente y quizás no ha sido parte de la corriente principal del mundo del arte, pero es una práctica que ha logrado convertirse en un camino natural para aquellos artista que tratan temas del arte político y social.

Sí toda arte es útil, pero el tipo de utilidad de la que estamos hablando es la de la inmersión directa en la sociedad con todos sus recursos. Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos el gesto de la Revolución Francesa de la democratización del arte. En vez de entrar al Louvre o a castillos debemos entrar a la casa de las personas, a sus vidas, ahí es donde se encuentra el arte útil. No nos debería importar cuanta gente esta visitando museos (y sé que a veces hasta sólo cuentan la veces que la gente entra a usar el baño). Necesitamos enfocarnos en la calidad del intercambio entre el arte y su audiencia.

Y tengo que decir que cuando hablo de audiencia entiendo, y he trabajado en el pasado con, las disparidades y especificaciones de diferentes audiencias. He encontrado que el arte útil es una manera muy eficiente de lidiar tanto con el público informado como el no-informado, con el mismo nivel de interés y participación. Sin embargo, esto también trae consigo una serie de retos institucionales que deben ser puestos en consideración.

El prejuicio que existe frente al uso práctico del arte es, que de esta manera se convierte en diseño. Y mientras me encontraba investigando, ciertamente encontré que hubo una exhibición titulada Arte Útil en el Queens Museum of Art, en el año 1981, curada por John Perrault. Cuando hable con el buscando indagar más sobre el tema, puesto que no hay documentación en el museo, me dijeron que la exhibición consistía de objetos de propósito utilitario con grandes cualidades de diseño artístico. Pero el componente utilitario que yo busco no está direccionado a hacer de algo que ya es útil más hermoso, sino por lo contrario, en enfocarse en la belleza de ser útil. Mira hacia la investigación del concepto y su potencial utilidad como categoría estética.

Por qué arte útil en la sede del Movimiento Inmigrante Internacional? Porque el arte útil es un medio que estoy usando para hacer este proyecto y esto es lo que ustedes verán cuando vengan en un día normal. Es así como, quise iniciar hoy en día una conversación con lo que es en su mayoría gente del mundo del arte, sobre mi metodología frente a este trabajo para así ser juzgada bajo esa perspectiva.

El Arte Útil es una manera de trabajar con experiencias estéticas que se enfocan en la implementación del arte en la sociedad, donde la función del arte ya no es un espacio para señalar problemas sino un lugar desde el cual se crean propuestas y se implementan posibles soluciones. Deberíamos volver al momento en el cual el arte no era algo que se veneraba, sino algo sobre el cual se generaba. Si es arte político, debe lidiar con consecuencias, y si lidia con consecuencias, pienso que debe ser arte útil.

Por coincidencia. mientras me encontraba haciendo mi investigación acerca del término "arte útil" en inglés [el cual como en francés (art utile) o en italiano (arte utile) tiene una dimensión que se pierde en inglés- que útil también significa herramienta] , mi amiga Claire me mostro el Manifiesto de Arte Útil escrito por el artista argentino Eduardo Costa en 1969. La versión escaneada la pueden encontrar en www.immigrant-movement.us.

El manifiesto es en realidad, una descripción de los dos trabajos iniciales de su serie Useful Art Works, realizada acá en Nueva York el 15 de Marzo de 1969, como parte de una serie de trabajos callejeros realizados por un grupo de artistas y poetas. El primero de estos trabajos consiste en comprar el metal que falta en los avisos de la calle en el área del Midtown de New York, bajo gastos propios, y ubicándolos en los lugares correctos. Se pretendía que las señales que dicen E42 st, E51 st, E49 st, E45st, E 44st, and W 51st fueran consideradas como un trabajo literario de seis líneas.

El segundo trabajo de arte útil hecho consistió en pintar el estación del metro en la calle 42 con quinta avenida, en la línea de Flushing- la misma línea que ustedes seguramente utilizaron para llegar acá hoy. Estas obras de arte tenían como intención el atacar el mito de la falta de utilidad de las artes y a la vez servir como mejora para las condiciones de vida de la ciudad. Las dos obras fueron realizadas entre las 2:30 y las 7 de la mañana para evitar cualquier problema que tuviera que ver con las leyes municipales.

Esto nos muestra algunas de las maneras en como el arte útil fue resuelto inicialmente. Ahora vamos a oír como sobre continuidad de esta investigación por parte de nuestros presentadores y vamos a discutir algunos pros y contras de esta practica en la siguiente conversación.

Siempre he dicho que tenemos que poner e urinal de Duchamp de vuelta en el baño. Ahora este urinal esta en el baño del Queens Museum, pueden admirarlo y usarlo.