

Piroschka Dossi

© Yorck Dertinger

“Koons y Hirst son portentosos vendedores de sí mismos”

Uno de los palacios florentinos más bellos, el Palazzo Strozzi, el más monumental de cuantos se erigieron durante el Renacimiento en la ciudad italiana, que fue levantado por la familia Strozzi -legendarios rivales de los Médicis- se ha convertido ahora en la sede del Centro de Cultura Contemporánea Strozzi (CCCS) organizadora de una de las propuestas más inteligentes de la temporada, la exposición *Arte, Precio y Valor -Arte Contemporáneo y Mercado*, comisariada por **Piroschka Dossi** y Franziska Nori.

Esta muestra examina los vínculos que existen entre el arte contemporáneo y el mercado internacional. El poder que ejercen la economía, la política, la cultura y la sociedad sobre la producción artística, haciendo que el sistema se vea inmerso en una espiral de transformaciones en respuesta a las demandas de un mercado cada vez más global. El arte contemporáneo tiene un papel más protagonista que nunca en nuestra cultura. Su poder económico se refleja en los exorbitantes precios que se alcanzan en las subastas in-

ternacionales y también tiene eco en la creciente popularidad de las exposiciones, bienales, festivales, espectáculos y *mega-happenings*.

Nuestra revista tuvo la oportunidad de conversar con la experta Piroschka Dossi, autora de *Hype! Art and Money [¡Mega publicidad! Arte y Dinero]*, un libro -aún no traducido al español- de lectura obligada para marchantes, artistas y amantes del arte en general.

¿Cómo surgió la idea de celebrar la exposición “Arte, Precio & Valor”?

Franziska Nori, directora del CCCS, contactó conmigo después de leer mi libro sobre los mecanismos del mercado del arte. Intercambiamos ideas y llegamos a la conclusión de que su experiencia institucional y mi conocimiento de la materia se complementaban perfectamente para llevar a cabo un proyecto de estas características. Pretendíamos analizar los mecanismos económicos a través de la mirada de los artistas, y este planteamiento encajaba no sólo dentro de las dinámicas actuales del mundo del arte sino tam-

bién en el ambicioso programa expositivo del CCCS.

¿Qué relación hay entre el valor artístico de una obra y su valor de mercado?

El precio debería estar en consonancia con el mérito artístico y la importancia relativa de la obra de arte. Pero cuando el mercado está inundado de liquidez y su pilar fundamental es el poder adquisitivo, subestimando la apreciación sensible, estética o crítica, entonces la conexión entre el valor de mercado y el mérito artístico puede debilitarse o incluso llegar a desaparecer. Hay demasiada diferencia económica entre artistas que no responde de manera palmaria a la diferencia de calidad estética.

¿Cómo ha transformado el sistema el mercado global?

El sistema artístico y el mercado global son elementos insolubles, dado que el mercado del arte forma parte de ambos. Lo que sí ha cambiado es la manera en la que el arte está siendo fagocitado por el *marketing*. El mercado influye en las carreras de los ar-

tistas, los precios de sus obras e incluso en el lenguaje del arte.

En los últimos 20 años, el arte se ha convertido en una industria especializada. ¿Cuáles son sus rasgos definitorios?

De manera muy sintética y resumida podríamos decir que el mundo del arte contemporáneo se define por cinco notas: competición global, inversión de capital, estrategias de identidad corporativa o de marca, círculo cerrado de agentes y concentración de la facturación en unos pocos nombres –artistas, marchantes o salas de subastas– que genera un mercado dividido en dos segmentos: uno de altas cotizaciones y otro en el que se incluyen el resto de artistas menos conocidos o, directamente, sin nombre.

¿Qué criterio ha guiado la selección de artistas y obras en esta exposición?

Las obras expuestas son las investigaciones llevadas a cabo por veintidós artistas contemporáneos que exploran los lazos entre el arte y la economía. Dan Perjovschi, Cesare Pietroiusti, Christian Jankowsky y Atelier van Lieshout, son algunos de los artistas que plantean una reflexión irónica o crítica sobre el tema, mientras que Takashi Murakami o Damien Hirst, pertenecen al grupo de los que utilizan y explotan las reglas del sistema.

La economía es una realidad omnipresente de nuestro tiempo, incluso aunque muchas personas no comprendan adecuadamente cómo funciona. Vivimos en un sistema capitalista pero si preguntamos cuáles son sus consecuencias la mayor parte de la gente no sería capaz de definir el capitalismo. Los artistas seleccionados en esta muestra abordan en sus obras aspectos económicos que antes hubieran sido considerados asuntos ajenos al arte, tales como mercado y dinero, producción y consumo, crédito y especulación, precio y valor. Estas imágenes y experimentos actúan como lentes que nos permiten acceder a una nueva perspectiva –inédita, subjetiva e inspiradora– que disecciona las fuerzas económicas que determinan nuestro mundo más que nunca.

¿Qué papel juega el arte contemporáneo en nuestra cultura?

El arte contemporáneo siempre ha sido un reflejo de la sociedad, sus valores y creencias. La realidad es que a día de hoy el arte se ha convertido en un producto de marca, un bien de lujo y un objeto de inversión que refleja las prioridades de una sociedad que prospera gracias al capital y el consumo.

El éxito se mide en función de los precios dejando a un lado la valoración cualitativa del arte

El arte contemporáneo muestra también el anverso de estas prioridades.

“El proceso de producción y comercialización se ha acelerado” y “el arte es arrastrado cada vez más a una deriva de cultura de masas y comercio” dice usted. El mercado es, en sí mismo, un sistema dinámico. La competencia crea una selección continua, lo que empuja al arte, en mayor o menor medida, al negocio y la cultura de masas.

Todos los mercados son competitivos. Al aumentar la demanda, cada vez más artistas son engullidos por el mercado intensificándose la competencia. Lo estamos viendo ahora mismo con los nuevos artistas procedentes de mercados emergentes como Brasil, China e India, que poco a poco empiezan a introducirse en el mercado. La competencia, sin duda, tiene que ver también con rivalizar para captar atención. Evidentemente esto puede colocar a las formas de expresión artística más sutiles y complejas en una posición de desventaja competitiva.

¿A qué se refiere cuando dice que “se ha producido un cambio drástico en las reglas del mercado”?

Si atendemos a la tendencia actual el éxito en el mercado se mide en función de los precios dejando de lado aspectos claves como la valoración cualitativa del arte, influyendo decisivamente en la manera en la que el arte es vendido, percibido y comprado.

Damien Hirst y Jeff Koons son los artistas más cotizados del mercado.

¿Cuáles son las razones de esta exorbitante popularidad?

Ambos son portentosos vendedores de sí mismos. Comprenden perfectamente los mecanismos del mercado. Lo que venden con gran éxito es su juego consciente con esas reglas haciendo la siguiente ecuación: arte = mercado.

El mercado influye en las carreras de los artistas, los precios y el lenguaje del arte

¿Qué opina del boom del arte chino e indio?

Con el auge de nuevas potencias económicas como China e India ha emergido una nueva clase de ricos hombres de negocios que compran e invierten en el arte contemporáneo de sus países de origen. Los precios estratosféricos conseguidos por el arte contemporáneo chino e indio, reflejan la riqueza generada en esas naciones en la última década. La necesidad de una reafirmación visible de este nuevo status económico y cultural dentro del capitalismo global se satisface por obras de arte que fusionan sus propias tradiciones artísticas con una estética global contemporánea.

Tal como explica usted “en los últimos años, debido al creciente interés de los coleccionistas, galerías e instituciones occidentales, el mercado se ha convertido en un caldo de cultivo ideal para los especuladores”. ¿Cómo podría acabarse con la especulación?

La especulación no puede ser eliminada del mercado del arte. Es y siempre ha sido parte intrínseca de él. Incluso un galerista especula con la carrera futura de su artista. Al cambiar los precios, cualquier mercado es un patio de recreo potencial para la especulación. No olvidemos que especulación simplemente significa comprar algo con la expectativa de venderlo a un precio mayor en el futuro. Cualquier producto puede ser objeto de especulación, no sólo el maíz o las chuletas de cerdo, pero las obras de arte también..

La idea de hacer dinero con el arte es un factor que ha contribuido a la formación del mercado del arte a principios del siglo XX y está avivando su dinámica.

¿Qué piensa del aumento del número de ferias de arte?

Evidentemente nos encontramos ante una realidad incontestable que es la consecuencia lógica de la industrialización y globalización del mercado del arte en las pasadas décadas. Esto ha llevado a un cambio de orientación pasándose de las galerías locales a plazas de mercados globales como las ferias internacionales transformadas en grandes centros comerciales de arte contemporáneo. No dejará de crecer el número de ferias mientras la competencia entre ellas siga concentrándose.

V. G-O

Hasta el 11 de enero.
Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi,
50123 Florencia
www.palazzostrozzi.org