

De algunos seductores Objetos Publicados No Identificados y demás soluciones mixtas entre lo real y lo virtual

En la contraportada del primer álbum de un joven grupo de rock americano aparece esta frase, que podría perfectamente encabezar numerosas revistas experimentales: «Lo hemos hecho porque no sabíamos que era imposible». Ciertamente, el primer número de una revista sigue siendo toda una hazaña, económica y práctica, pero en el mundo de la imagen y del arte contemporáneo, algunas experiencias francesas y europeas consiguen superar el trance con un nuevo enfoque crítico en la forma e interfaz de publicación.

1. *Semaine*, otra geografía de la periodicidad

En el mundo del arte hoy en día, en Francia pero también en Europa, la diferencia reside en la gran diversidad de acciones de campo, a pesar de las cada vez mayores dificultades para sobrevivir que tienen que sortear los pequeños centros de arte, frente al poder del arte oficial.

La editorial Analogue, de Arles, dirigida por **Gwenola Menou**, favorece el acceso al arte. Y publica también libros, como *L'anthologie de l'art* de **Jochen Gerz**, que propició durante un año intercambios entre artistas y críticos de arte. La colección cuenta también con *La boîte à fiches* de **Raymond Hains**, una recopilación de fotografías de infancia del autor del grupo de los Nuevos Realistas, con anotaciones de lectura y comentarios, que incluyen juegos de palabras y referencias culturales.

Semaine es un semanal de arte contemporáneo, centrado en la temporalidad de las obras y exposiciones presentadas desde una óptica histórica, que el equipo editorial define como arqueología del pensamiento. Una exploración desarrollada en las distintas secciones por medio de libretos semanales. *Semaine* entrevista directamente a los artistas, los comisarios de exposiciones y los autores; posteriormente, con toda la información recopilada, elabora un catálogo

PHOTOS NOUVELLES

55

janvier-février 2009

France 5,50 € | Belgique 5,60 €

Canada 8,60 \$ Canadien

Danaé Panchaud
Marvi Lacar
Magali Dougados
Carla van de Puttelaar
Anne Deniau
Tania Mouraud
Carolle Benitah
Svetlana Khachaturova
Eva Leitolf
Arièle Bonzon
Fernande Petitdemange

de ocho fascículos, que va publicando cada dos meses. Un formato que le permite venderse mejor.

2. El coleccionista como modelo

El espíritu de colección es inherente a algunos artistas, como **Joachim Schmid** o el francés **Claude Closky**, que elabora pequeñas revistas o catálogos temáticos, en los cuales el artista intenta encontrar su propio orden dentro de la diversidad de imágenes. Joachim proclama en su web: «Mis series de libros se centran en los temas generalmente abordados por los fotógrafos aficionados. He ido seleccionando y ordenando las fotos que he encontrado en webs compartidas, como Flickr, para crear una enciclopedia de fotos digitales en constante evolución. Cada libro contiene imágenes relacionadas con un acontecimiento concreto o una idea fotográfica; su agrupación pretende ofrecer un lenguaje moderno de la fotografía vernácula».

Georges Perec ofrece otro modelo literario, en su libro *Penser/Classer*, que sigue siendo objeto de experimentación y referencia todavía hoy en día para numerosos artistas noveles y que se sustenta en la referencia al lenguaje y a su organización.

Sabemos desde hace años –desde los inicios del cine–, que juntando imágenes podemos darles un nuevo sentido, conforme al principio de secuencia lógica y de montaje de películas.

2.a. Una colección organizada

Para ser tomado en serio en el mundo del arte oficial, al mismo nivel que los centros de arte, kunsthau y museos, es preciso producir libros y catálogos no inferiores a cien páginas. En base a dicho principio, la editorial M19 (en referencia al 19 de Mayo), publica la revista anual *Grammes d'Art*, que reúne las obras de artistas internacionales.

Esta editorial redacta y publica revistas, libros y brinda a las obras desconocidas

un espacio específico. Cada número lleva por título su peso exacto, por ejemplo *1865 gramos de arte* es el del número dos. Una colección rigurosamente gestionada por sus fundadores **Pierre Drenan** y **Frédéric de Lachêze**, que seleccionan con sumo cuidado artistas relacionados con un mismo tema o que comparten una misma visión artística. Las diferencias entre las distintas obras otorgan pleno sentido a su crítica.

2.b. *Permanent Food*, un archivo de grandes prestaciones

En el mercado del arte existen gran número no de OVNI (UFO), sino de OPNI (Objetos Publicados No Identificados). *Permanent Food* es uno de ellos, una revista bianual editada por el artista italiano **Maurizio Cattelan** y **Paola Manfrin**, que cuenta con la colaboración de **Dominique Gonzalez-Foerster** desde 1995. Aunque no se trata de una publicación propiamente virtual, no cuenta con equipo editorial ni oficina y constituye un excelente instrumento para chequear las tendencias visuales. Publicada por L'Association des Temps Libérés, la edita Les Presses du Réel (Dijon, Francia) y la distribuye Idea Books (Amsterdam, Holanda), junto con el Consorcio de Dijon.

Cada número incluye una selección de imágenes extraídas de otras publicaciones mundiales, presentadas a modo de recortes de prensa. En cada número, la fuerza visual de las imágenes se consigue con la yuxtaposición rigurosa de diferentes contextos. El largo periodo de selección contribuye a crear, tal y como afirma Paola Manfrin, «una secuencia que, en cierto modo, describe el momento histórico que vivimos». En ocasiones, juegan a ser críticos, elaborando un número basado, por ejemplo, en una idea de **Mariuccia Casadio** (editora de *Vogue Italia*), recabando material en diferentes ediciones de la revista *Vogue*.

Ese corpus de imágenes trabaja generalmente la ironía, construyendo un lenguaje bruto de fuentes mixtas, con toques de humor negro o

más dramáticos. Una nueva lógica basada en la acumulación que introduce nuevos parámetros de lectura y que, a pesar de que la unidad fundamental reside en la doble página, puede considerarse como un díptico. Pero las reglas no escritas de *Permanent Food* colocan frente a frente imágenes menos similares, procedentes cada una de ellas de ámbitos de significado o de uso extremos, despistando al lector, al que le cuesta encontrar la relación que las une y, por consiguiente, su sentido que nunca es evidente. La comprensión queda siempre por descubrir. Pero no siempre existe gran misterio y se acaba construyendo o reconstruyendo su sentido tras pasar varias dobles páginas. Paradójicamente, otra de sus ventajas es que el tiempo, muy breve, que habitualmente dedicamos a la lectura de una imagen, se ve en este caso incrementado. Cada número está en cierto modo construido sobre una especie de agujeros negros en la iconografía, dentro de los cuales surgen nuevas relaciones y los significados se mantienen en suspenso, creando su propia memoria.

3. *lacritique.org* (sección revista) y *Photos Nouvelles*, entre web y papel

Con el afán de mantener un justo equilibrio entre Internet y la publicación, pero no disponiendo en estos momentos de fondos suficientes para imprimir una versión online de nuestra revista en → www.lacritique.org, hemos decidido, junto con nuestro Comité de Redacción, colaborar con revistas ya editadas. Para ello, hemos procedido a un intercambio con *Area revue* (s). Cada número de dicha publicación, temático, contiene artículos y entrevistas a artistas, comisarios de exposiciones, filósofos y personalidades del mundo de las ciencias humanas. El último número, por ejemplo, gira en torno a «los valores del arte» y en él figura mi texto sobre *Jean Kapéram*, que fue *outsider* del grupo Nuevos Realistas y uno de los primeros en Francia en considerar y trabajar con la estética de los medios de comunicación. También fue uno de los pioneros en nuestro país en utilizar un ordenador para producir los dibujos de

la versión gráfica de su serie *El Millón*. Para nosotros fue una oportunidad de ofrecer *online* toda una serie de textos e ilustraciones de esas interesantes y ahora históricas obras. En el ámbito de la creación, nos centramos a menudo únicamente en las novedades y acabamos creando lagunas históricas; una tendencia que nosotros pretendemos contrarrestar.

En ese sentido, también colaboramos con *Photos Nouvelles* (Ed. Atlantica), una revista bimensual especializada en fotografía actual de todas las tendencias. Lo que nos permite publicar gran cantidad de imágenes, a pesar de que está organizada por portafolios sin orden temático. Un intercambio que se ha visto favorecido por la situación actual de elevados costes de imprenta y de una demanda que se mantiene ya que, a pesar de que los lectores acuden cada vez más a la red, algunos siguen prefiriendo el libro.

No obstante, incluso en soporte virtual pretendemos ofrecer la misma calidad de enfoque, para lo cual hemos organizado nuestras secciones por conceptos, relacionados con diferentes herramientas teóricas específicas.

- *Écart* (Diferencias), tiene que ver con la norma y el estándar y el término griego «doxa» y plantea la cuestión de la belleza y del gusto.
- *Précipité* (Precipitado), utilizado en el sentido químico de un término que pretende ilustrar la relación entre los artistas y su entorno.
- *Nécessité* (Necesidad) intenta reafirmar la urgente necesidad para un autor de encontrar sus formas estéticas a través de la práctica cotidiana. Remite a la necesidad interior de Kandinsky, pero en un sentido más amplio; tiene que ver tanto con el deseo como con las reacciones y el azar.
- *Pretexte* (Pretexto). El trabajo es considerado como un objeto separado del sujeto, la relación está ligada al comunitarismo y al compromiso político, basado en el discurso de los creadores.
- *Tactique* (Táctica) intenta analizar el posicionamiento del mercado de arte

contemporáneo, de la carrera y de la economía, que son tan importantes como los materiales.

- *Lacunes* (Lagunas). Cuando la historia reciente del arte pone de manifiesto sus lagunas sobre algunos artistas o corrientes, su olvido permanente o sus fallos conceptuales, ha llegado de la hora de cuestionarse nuestro propio sistema.

Todas estas entradas nos permiten experimentar otras lecturas de las imágenes y de las obras.

4. *Synesthésie*, de una revista online a un auténtico Centro de Arte Virtual

Anne-Marie Morice fundó hace quince años esta revista de creación en Internet, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, con el fin de dedicar un espacio a los artistas en este ámbito experimental, brindándoles también la posibilidad de contribuir con su propia crítica o enfoque teórico. La web está organizada en distintas secciones: revistas, blogs, zooms teóricos, acontecimientos, recursos, con enlaces de los diferentes protagonistas profesionales.

En el marco del tema de su último número, la ciudad y sus nuevos desarrollos, *Synesthésie* colaboró a finales del año con la bienal Art Grandeur Nature, en sus exposiciones organizadas en espacios abiertos en todo el departamento de Seine-Saint-Denis. A través de sus instalaciones, esculturas y diferentes piezas, los artistas se plantean la relación existente entre diferentes lugares y su uso por parte de los habitantes. Cuestiones que también han sido abordadas por filósofos y críticos de arte, que han analizado la constitución dinámica de los nuevos espacios urbanos en relación con el concepto de «zona». Los anteriores números de la revista, anunciados a través de una newsletter, siempre incluían al menos un capítulo teórico. También han publicado un número en papel, financiado por el Consejo General

del Departamento, que les ha permitido vender un libreto con los textos teóricos y un catálogo (*Grafisme: Pierre di Sciullo Atelier*, distribuido por Le Comptoir des Indépendants).

Más recientemente, dicha revista ha estado presente en Ferias y demás eventos, como La Force de l'Art, trienal que intenta, con relativo éxito, dar cuenta de la situación del arte francés contemporáneo y que ha sido blanco de numerosas críticas, respecto a la selección de las obras: muy pocas mujeres y siempre no dejan de ser, indiscutiblemente, muy buenos. Uno de sus aciertos ha sido precisamente contar con *Synesthésie*, que ha permitido brindar una oportunidad a propuestas realmente diferentes, como las de Isabelle Grosse, con el vídeo 3D *Upstream* o Serge Lhermitte, con su reciente *Pequeño diccionario de posturas corporales y sociales en situaciones urbanas*, por ejemplo. La colección virtual seleccionada por el equipo de Anne-Marie Morice ha encontrado en la muestra una nueva posibilidad de darse a conocer en el Grand Palais o en Internet.

La performance ha estado a menudo ligada, en las últimas décadas, al *body art* y al espectáculo en vivo, muy próximo a la coreografía, independiente de la historia, que surge de la urgencia del presente. Aunque el cuerpo real, carnal, no está presente en las revistas, hemos intentado acompañar ese tipo de proyectos con nuevos cuerpos de imágenes, intentando crear nuevas formas de energía, basadas en los diferentes modos de producción y otros modos de distribución. Toda una nueva lectura y estrategias diferentes, que ya han sido experimentadas en el arte contemporáneo.

→ www.synesthesie.com

→ www.lacritique.org

→ www.lespressesdureel.com

→ www.analogues.fr

→ www.m19.fr

→ www.areaparis.com

→ www.atlantica.fr/API/Photonouvelles.php