

Materia: Metodología de la Investigación en arte

Profesor Javier Browarski

Herrera Marta Susana

Año: 4°

IESMBA Instituto de Enseñanza Superior Municipal Bellas Artes

Problema

Los artistas plásticos, dedicados a la enseñanza y u otras multitareas, ven en esta acción, una dificultad para su producción de obra de autor.

Hipótesis

El artista plástico encuentra dificultad para su producción de obra de autor, ante la necesidad de generar recursos económicos.

La obra de autor requiere un tiempo de producción que se ve interrumpido ante la demanda de la obra por encargo.

El artista plástico vive en constante equilibrio entre el placer y el deber.

El artista plástico debe lograr el equilibrio entre la concreción de su obra de autor y el trabajo rentado.

Vivir del arte es un constante equilibrio entre placer, deber, necesidad y deseo.

Los artistas plásticos aprenden a generar estrategias de sobrevivencia, convirtiéndose en gestores de su propia carrera.

Justificación

El artista plástico, es una persona capaz de desarrollar ciertas habilidades, una de las principales características de este profesional de las artes, es su capacidad creativa, enfocado a distintas áreas, teniendo en cuenta el medio que lo rodea. A través de su obra, el artista plástico puede transmitir pensamientos, sentimientos y emociones en el público que es el principal espectador y juez de su obra creativa. Goza de habilidades para crear formas y figuras, abarcando diferentes disciplinas artísticas, valiéndose de variados materiales, técnicas, medios y objetivos.

El mundo de las artes, está lleno de personas que dedican su vida a plasmar en sus obras, todo su ingenio y creatividad. Interpretan las formas creadas por la naturaleza y

el ser humano y las traducen en actos de trascendencia plástica artística, todo ocurre con un sentido estético como expresión de sí mismo.

La labor artística, a lo largo de la historia, retroalimentó un estereotipo de trabajador, plagado de romanticismo, bohemia, abnegación y melancolía con dotes de vocación y genialidad. En la actualidad, el trabajo del artista se ha configurado como un empleo más dentro del sistema económico, bajo múltiples formas laborales y productivas.

El trabajo del artista genera una mercancía, crear significa dedicar gran parte del día a tal fin, no es fácil convertir la obra en moneda. Ganarse la vida como artista, implica recibir una remuneración adecuada para saciar las necesidades básicas.

Esta investigación surge de mi curiosidad, a partir de una charla con uno de mis profesores, artista plástico, que manifestó en cierta oportunidad la falta de tiempo en algunos momentos para llevar a cabo sus proyectos artísticos. Ante mi cuestionamiento, se explayó al respecto, la falta de tiempo era generada por las múltiples tareas que debe desempeñar un docente.

El artista, al transitar el camino del arte se adentra en un terrero impredecible y mal pago. El problema de fondo es siempre económico.

Con este trabajo, me propongo investigar y revelar la agenda de un artista plástico, en la localidad de San Clemente del Tuyú y sus alrededores, conocer cuáles son las dificultades por las que atraviesan para sobrevivir, en un sistema dominado por la propiedad privada y el trabajo asalariado, donde no existe otro modo de obtener las cosas que no sea a través del dinero. Cuánto tiempo dedica a la obra de autor y si la creatividad alcanza.

El análisis de los datos, que de esta investigación surjan, servirá para visibilizar y obtener información, para comparar con datos recabados de otros artistas plásticos, en diferentes escenarios.

Marco Teórico

El proceso de producción artística es muy complejo, la expansión de la producción ha modificado la lógica del mercado y las nuevas formas de creación. El trabajo del artista se ha convertido en un empleo, que atraviesa por las mismas dificultades que el resto de los empleos en el mercado laboral. Los objetos de arte son una mercancía que depende de la oferta y la demanda.

En la actualidad, el arte se ha convertido en un bien de consumo, el artista es productor de esa mercancía, que tiene un valor de cambio, entonces se incorpora a un mercado laboral. Un mercado laboral que contribuye a la desigualdad e inestabilidad laboral. Los artistas desarrollan un talento para generar estrategias de sobrevivencia y se convierten en gestores de sus carreras. Una cuestión que surge es, si el arte es una necesidad o lujo, pero si nos remitimos a la importancia del arte, “el arte es una necesidad ineludible del ser humano que pertenece a la esencia de éste y que le ayuda a comprender mejor la realidad” concluye Muñoz Martínez (2006).

“El arte es contemplado como una actividad humana que expresa el espíritu de la realidad misma, a través de un material sensible, ya sea un lienzo, una catedral o una escultura, lo cual se produce a través de cuatro componentes, sin los que no habría arte: el artista, que es el creador, la realidad, que es la objetividad que se expresa, la conjunción, que es la creación artística y el resultado, que es la obra de arte”¹.

En 2015, varios artistas fueron consultados por el diario La Nación, acerca de qué significa vivir del arte, si es posible hacerlo, en el informe hace mención a la frase “por amor al arte” lo que indicaría gratuidad. Vivir del arte en Argentina, implica un amplio espectro de actividades y gestiones, que corren por cuenta del artista si quiere desarrollarse como tal.

Los diversos testimonios, muestran que algunos artistas plásticos, han podido combinar su actividad artística, enseñanza en talleres y escuelas, presentación de proyectos a diferentes instituciones, ventas de obras a través de las redes sociales, presentación a becas, concursos, subsidios, convocatorias, ser curador, asistentes en galerías, inventariar colecciones y dictar clínicas, con otros trabajos mejor rentados como ser publicista y diseñador, empleado bancario, atención en bares, chofer de taxi, mecánico, camarera, cocinera, vendedora de celulares y jubilaciones privadas o consultora de liderazgo.

Existen también, proyectos de talleres gratuitos para artistas, financiados con la ley de mecenazgo, que permite que personas humanas o jurídicas realicen aportes dinerarios, para financiar propuestas relacionadas con la investigación, capacitación, difusión, creación y producción en las diferentes áreas del arte y la cultura y que hayan sido declaradas de interés cultural.

¹ Rubén Muñoz Martínez. Una reflexión filosófica sobre el arte. *Thémata Revista de Filosofía* N 36, 2006

Vivir del arte, no es otra cosa que vivir en un constante equilibrio entre placer, deber, necesidad y deseo. Los artistas, muchas veces deben buscar otras alternativas laborales.

Ser galardonado con un premio, no siempre representa una remuneración interesante, excepto un premio nacional que equivale a cinco jubilaciones mínimas. El artista frecuentemente pinta, expone, aunque no les paguen.

Oscar Stáffora, egresado de la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel, en 1977, como mejor promedio de su promoción en la especialidad Escultura, ha sido un escultor premiado, militante político, ex director del Museo de Quilmes y Presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Se ha desempeñado como docente en diversas escuelas medias y primarias, junto a su obra llevó adelante otra tarea fundamental para la comunidad artística, la Ley de Pensión para artistas plásticos. Él manifestaba “Yo me considero un afortunado, con mi jubilación de Bellas Artes, cobro la pensión del Nacional y todavía tengo unas horas residuales de Nación. Tengo tres fuentes de ingresos y algunos alumnos, poquitos en mi taller. Pero hay artistas, que se han pasado la vida luchando para poder sobrevivir, hay gente que se ha pasado 30 años mandando al Salón Nacional. Entonces, te encontrás con artistas que están batallando, no tienen venta ni medios de vida o tienen que tener 40 o 50 alumnos para poder sobrevivir y tener esos alumnos o tantas horas cátedras, te quita la posibilidad de desarrollar tu propia obra. Otra batalla que nosotros estamos librando hace años es el hecho de que se baje el límite de los 60 años para empezar a pagarle la pensión de los Salones, en el Nacional son 60, en el Belgrano son 50. Porque cuando el artista comienza a cobrar esa pensión, que le da un desahogo importante, a lo mejor no tiene las fuerzas o la posibilidad de hacer la obra, porque no le da el físico. La normativa es esta, si vos tenés menos de 60 cobrás un monto por la adquisición de la obra, un monto importante (aunque no tan importante: fijate que Spilimbergo², con el Gran Premio, se compró la casa de Unquillo donde murió y se fue un año de viaje a Europa, es decir que, como poder adquisitivo, el premio era muchísimo mayor), pero no empezás a cobrar la pensión hasta que cumplís los 60. Hubo muchísimos artistas que se murieron en la miseria, yo tengo amigos a los que he tenido que arrimarme para llevarle un paquete de arroz o un paquete de yerba” (...) “Basta de hablar de la bohemia”. La bohemia es mentira. Sesostris vitullo³, se murió en la miseria y cuando los amigos lo enterraron,

² Lino Enea Spilimbergo (1896- 1964) pintor y grabador, fue uno de los grandes maestros del arte argentino.

³ Sesostris Vitullo (1899- 1925) artista excepcional, considerado el nombre mayor de la escultura argentina

tuvieron que juntar madera de embalaje, para poder hacerle el cajón, porque no podían comprarle un ataúd. Así lo enterraron a Vitullo. La famosa historia del Romanticismo y la bohemia es mentira, no existe. Uno tiene que trabajar y tratar de vivir de su obra y de hacer valer su obra. A mi entender el artista, tiene que tener la valentía de decir lo que siente y de alguna manera, aunque no sea del todo comprensible, de ponerse a la vanguardia tratando de generar nuevos hechos, sino es un artesano. Si yo me propongo hacer una obra realista, figurativa o académica, con los maestros que tuve, podría llegar a hacerla, pero no la siento, no la necesito. Necesito decir las cosas de otra manera y tratar de despertar emociones de otra manera. Yo sé que es difícil, y a veces genera repulsión, pero prefiero que sea así y no ser complaciente”.

Ralph Rugoff, director artístico de la Bienal de Venecia, de paso por la Argentina, afirmó que estaba impresionado con los artistas que había conocido, que eran realmente muy originales en su enfoque y muy profundos en su pensamiento, que hacían un trabajo muy sofisticado y original. Cree que realmente están experimentando y agregó que a veces es muy difícil para un artista ponerse de pie cuando no hay una infraestructura comercial local que, en lugares con escenas comerciales fuertes, puede pasar que los artistas, hagan sus piezas más para el mercado y dejen de experimentar, lo que puede llevar a una escena artística más interesante.

La revista *Frieze*⁴, en 2019, abordó el tema de la precarización en el campo del arte en Inglaterra, en el reporte recoge experiencias de dos mil artistas, así como de iniciativas de colectivos y organizaciones de artistas que han logrado avances importantes, en lo de revertir prácticas de auto- explotación y cultura de la no-remuneración de entidades públicas y privadas.

Es difícil la vida del artista y mucho más vivir de ella, salvo para algunos de alto perfil. Tai Shan⁵, manifestó que expuso y financió con fondos públicos sus proyectos. Expresó su deseo con las siguientes palabras “quisiera poder dedicarme todo el tiempo a mi trabajo, pero cada vez es más y más imposible. Quiero estar más en el estudio. Tratar de estar a flote financieramente y lograr dedicarme a la obra me ha hecho enfermar físicamente en muchas ocasiones”.

⁴ Empresa de medios y eventos, que posee tres publicaciones, *Frieze Magazine*, *Frieze Master Magazine* y *Frieze Week* y cuatro ferias de arte, *Frieze London*, *Frieze LA*, *Frieze New York*, *Frieze Seoul* y *Frieze Masters*, Charlas y cumbres periódicas dirigidas por editores de *Friso* y *frieze.com*. el recurso definitivo para el arte y la cultura contemporáneos.

⁵ Tai Shani artista británica, utiliza performance, películas, fotografía, instalaciones escultóricas y textos experimentales para explorar historias.

La lucha de Shani es la de muchos artistas, sobrevivir financieramente, aunque su trabajo se presente en exhibiciones.

Peter Heslip, director de las artes visuales del ACE, habla de una falta de transparencia histórica cuando se trata de negociaciones y contratos para artistas, lo que lleva a muchas concepciones erradas sobre cómo los artistas sostienen sus medios de vida. Sostiene, que surgen nuevas formas de financiamiento que invierten directamente en los individuos en momentos claves de su carrera.

En los Estados Unidos, la organización *Working Artists and the Greater Economy*, ha estado trabajando los problemas de los honorarios de los artistas en el sector, sin ánimo de lucro, desde 2008.

La artista Plástica Lise Soskolne⁶, considera que hace 10 años el no pago en la industria era normal, hoy el pago es la norma, la cuestión no es si los artistas deben ser remunerados o no, la cuestión es cuánto se les debe pagar. Ella está familiarizada con el panorama de los artistas que tienen varios trabajos para poder financiar su práctica. “Veo los artistas que están a mi alrededor, siendo exprimidos por las condiciones precarias de sus labores paralelas. Los artistas ya no solo compiten por las exhibiciones, ahora compiten por un trabajo escaso y mal pago.

Janie Nicoll y Ailie Rutherford, ambas artistas plásticas, en su proyecto de investigación “In Kind”, presentado en la bienal de Glasgow, exploran el nivel de las labores no pagas de artistas que contribuyeron al festival, cuestionando la falta de diversidad que hay en estas instituciones. El proyecto, resalta el nivel de “autoexplotación” así como los artistas se comprometen irrealmente a proyectos ambiguos, sin contar con remuneración por su tiempo, una práctica que últimamente discrimina en contra de aquellos que no pueden permitirse trabajar gratis. Ambas manifestaron, que operarían con solidaridad con otros artistas y a través de los sectores, de manera no competitiva. La respuesta por parte de Glasgow International, fue el anuncio de medidas, para financiar el nuevo programa abierto, en orden de proveer un mejor soporte para los artistas.

Las artistas, creen que son necesario cambios mayores, “nosotros necesitamos una revisión radical de la financiación actual del sistema, el cual es exclusivo, elitista y recae fuertemente en la explotación y la labor no paga de los artistas en el sector”. Toman partido de una necesidad del sector, Soskolne, plantea, “la precariedad está en todas

⁶ Lise Soskolne, nacida en 1971, en Toronto, Canadá, artista pintura conceptual expresionista.

partes, así que toma mucho tiempo ganar menos remuneración. Esos artistas que aún pueden pagar estudios probablemente no tendrán la oportunidad de usarlos”.

En la publicación de *El Español*, se pregunta ¿de qué viven los artistas? Esta cuestión fue debatida con cinco artistas plásticos españoles.

El espacio del arte, es un contexto hostil e inestable. Laboralmente, un terreno impredecible y mal pago. Para muchos artistas, insostenible. Hay datos que, proceden del Estudio sobre la actividad económica de los artistas en España coordinado por Isidro López Aparicio (Universidad de Granada) y Marta Pérez Ibáñez (Universidad Antonio de Nebrija), del primero surge que más del 45% de los artistas, afirman que sus ingresos totales anuales, están por debajo del salario mínimo interprofesional en España.

Tradicionalmente de lo que ha vivido la mayoría de los artistas, es de la enseñanza, o de la fotografía de los trabajos comerciales en publicidad o moda. Luego están las conferencias y talleres, el montaje de exposiciones para galerías o museos y el comisariado en algunos casos. En el caso de los video-artistas se cobra por pase. Las cantidades son pequeñas, pero sagradas, porque aseguran el respeto por la autoría y el control sobre el modo de exhibición. Muy pocas galerías ofrecen contratos por escrito, y apenas las hay que mantengan un sueldo mensual en concepto de adelanto que se liquida al final del año en función de las ventas. Por otro lado, están los museos, sólo algunos pagan a los artistas por su trabajo realizado, independientemente de que corran con los gastos de producción de la exposición, ese pago ni es fijo, ni da para vivir.

Daniel García Andújar⁷, considera que, “en el contexto español, el arte se ha entendido como un mero recurso retórico, un simple elemento de utilización política, un capricho de nuevo rico, algo asimilado como prescindible al “interés general”. “Al propio Estado y a nuestra clase política y empresarial, le cuesta reconocer el papel esencial que desempeña el Arte en nuestro sistema cultural, así como los valores que lo sustentan. Las estructuras de su administración asumen que la práctica artística, ha de ser discontinua, flexible, temporal, precaria y transitoria, lo que lo convierte en partícipe de los niveles de explotación y precarización existente en el mundo de la cultura. Lo que choca en esta situación de precariedad endémica en el colectivo de artistas, es que en estos momentos se le está exigiendo tenazmente que financie y provea de contenido una maquinaria que resopla agónica y sin recursos debido a los excesos del pasado y los casos de corrupción y despilfarro institucional. Esta realidad, sitúa la práctica artística en una zona de debilidad en la distribución de fuerzas del “Sistema”, que evidencia

⁷ Daniel García Andújar, nacido en 1966 en Almoradí España. Es artista visual de los medios, activista y teórico del arte español.

nuestra escasa capacidad de influencia. Choca que tenga que ser quien financie esta maquinaria agónica por el despilfarro institucional.

El desierto avanza, siempre fue así, y somos conscientes. La única forma de frenar su avance es luchar con efectividad contra el vacío que genera. El Estado, debería asumir la obligación de proteger todas las manifestaciones del Arte y contribuir, junto a la sociedad civil y la iniciativa privada, a la mejora de las condiciones para el incremento de la creatividad artística, adoptando medidas encaminadas a fortalecer el sector y el papel de los creadores potenciando así el derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española a la Producción y creación artística”.

Juan López, opina lo siguiente, “la verdad es que una solución clara nunca he tenido. Lo que si he tenido siempre claro es esa sensación de inestabilidad profesional y económica que nos acompaña. Es muy curioso charlar con amigos con otras profesiones y que te hablen de inestabilidad en los tiempos actuales. Creo que, si algo bueno tiene la práctica artística en este país, es que estamos acostumbrados a este tipo de momentos, ya que siempre hemos estado en esa situación que ahora es nueva para otros. Por lo tanto, se supone que estamos entrenados.

El trabajo del artista siempre ha estado menospreciado a los ojos de la gente, calificándolo con matices casi siempre despectivos.

Pero lo que si tengo claro es que hay una cuestión de base. Ese típico saludo de ¡qué pasa, artista!, que hace alusión a “un ser extraño”, creo que ilustra muy bien el valor que se le da a la profesión. Sería bueno poder igualarlo a otras profesiones y dar a entender que el mundo del arte o el mundo de la cultura en general, tienen un valor como industria, que podría ser muy beneficioso para la sociedad.”

Alicia Framis⁸, comentó, “la situación del artista es realmente alarmante. El problema de fondo es económico, ya que el arte y el comer no van juntos de la mano, lo que empuja al artista a que sea un multi-tareas. Dar clases, trabajar como creativo para empresas, en el mundo de la moda. Si es difícil sobrevivir teniendo una galería, más complejo es hacerlo sin ella. Fuera del circuito comercial, tu obra también queda al margen de la historia del arte contemporáneo. Pero es que la galería, empuja al artista a producir cosas pequeñas, vendibles, que se puedan poner en una pared cualquiera, que no pesen, que no se deterioren, que hagan mucho ruido, que no ensucien. Y eso sí

⁸ Alicia Framis, artista contemporánea española que vive y trabaja en Ámsterdam, Holanda. Desarrolla plataformas para la interacción social creativa.

que es peor que la profecía de las abejas. ¿Nos extinguiremos los artistas, como las abejas, por haber forzado nuestro ciclo natural de producción?

Hay un monopolio brutal. Sólo cinco galerías hacen la mayoría de exposiciones en los mejores museos, un hecho que hace que la obra de esos artistas se cotice más y que los coleccionistas la compren. Pero hay más problemas, las grandes galerías, las titánicas. Esas no te pagan, retienen el dinero de las ventas y con él financian las exposiciones de otros. En Holanda, por ejemplo, había muchos espacios alternativos para los artistas jóvenes, donde experimentaban con su trabajo una vez salían de la facultad, pero eso también ha cambiado. Ahora salen de las escuelas y las galerías se les echan encima, buscando talentos a devorar y el artista joven se presta, claro, porque ha entendido cómo funciona el sistema. El mercado se está comiendo nuestra libertad”.

David Bestué⁹, “Los artistas viven como pueden, en precario y a salto de mata. Creo que lo mejor es diversificar el propio trabajo y que el sustento económico no dependa únicamente del arte, porque puede acabar generando cierto estrés o sobreproducción y eso ni es bueno ni tampoco hay mercado que pueda asumirlo. En mi caso, intento hacer cosas que no tengan que ver con mi trabajo, aunque suelen tratarse de parches o soluciones a corto plazo. Es como un camino que vas haciendo por etapas sin saber si vas a llegar a la siguiente, aunque al final, no sabes nunca cómo siempre acabas llegando. Lo ideal sería vivir de vender y para eso hay que fomentar el coleccionismo y una mayor pedagogía. Aunque lo peor, no es tanto esa precariedad de la que hablamos, porque al final bien o mal vas viviendo, lo peor es cómo esa precariedad acaba afectando al propio trabajo. Como la mayoría de artistas, gran parte del dinero que voy ahorrando lo acabo invirtiendo en nuevas piezas y en ocasiones no me llega para probar cosas complejas o ensayar materiales o procedimientos. Vivo encorsetado por mis constricciones económicas y eso afecta al tipo de obras que hago. Las becas y ayudas oficiales creo que son importantes, pero no la solución a medio plazo (además en algunos casos suelen ser farragosas y un tanto oscuras). Lo ideal sería vivir de vender lo que voy haciendo (aunque reconozco que esta posibilidad no sirve para todos los artistas, que en algunos casos rechazan el componente comercial en sus obras) y eso pasa por fomentar el coleccionismo y una mayor pedagogía y presencia del arte contemporáneo en la educación y los medios de comunicación, lo cual lo veo cuanto menos complejo, sobre todo por el hecho de que muchas instituciones culturales

⁹ David Bestué, nacido en Barcelona, España, en 1980, artista de bellas artes. Ha llevado a cabo en los últimos años una serie de proyectos escultóricos centrados en una revisión crítica de determinados acontecimientos históricos y desarrollos estético- formales que caracterizaron las vanguardias del siglo pasado en los campos artístico, arquitectónico y literario.

funcionan ahora mismo a medio gas por la crisis. Creo que un circuito de centros de arte con una programación constante y de calidad ayudaría mucho a mejorar el nivel de nuestro arte y la presencia de público, aunque aquí se ha hecho todo al revés, se han gastado muchos millones de euros en la construcción de edificios que ahora no pueden abrir y los artistas, como vagabundos salidos de una peli de Berlanga, nos hemos de contentar haciendo esculturas con las ramas de los arbustos que crecen a su alrededor”.

Cristina Garrido¹⁰, agrega que “el artista tiene que vivir al día, quizás tiene solucionados los próximos tres meses si ha tenido suerte y ha cobrado algún fee por participar con su trabajo en alguna exposición, o ha vendido alguna obra, (hemos de reconocer que, cuando se paga, es un trabajo bien remunerado si lo comparamos con otros). Vivir con la incertidumbre, la espera y en cierto modo, lo precario, hay quien dice que estas condiciones agudizan la creatividad. Pero y si extendemos la pregunta, ¿de qué vive la gente en general hoy en día? ¿qué seguridad tiene? ¿cómo puede la mayoría de las personas hoy día planear mínimamente su futuro o simplemente vivir el presente?

El sector del arte parece una excepción cuando hablamos de derechos laborales y remuneración.

Opino que el arte refleja otros problemas que hay en la sociedad y no debemos caer en lo endogámico al analizar estas cuestiones. Sin embargo, a diferencia de otras áreas sociales, nuestro sector parece ser una excepción cuando hablamos de derechos laborales, remuneración y mínima regulación de nuestras condiciones como trabajadores. El trabajo artístico no debe ser una excepción, ni privilegios, ni desventajas frente a otros campos”.

Operacionalizar variables

El tiempo, es el período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Es también una magnitud física, que permite secuenciar hechos y determinar momentos.

El día común de un ser humano, está regido por el tiempo, nos permite llevar una vida organizada, lo que ayuda al propio ser humano a tener una vida menos ajetreada y mucho más simple. Se necesita de ese tiempo cronológico, sumamente importante

¹⁰ Cristina Garrido, nacida en Madrid en 1986, artista plástica. En su obra explora de qué se compone el arte contemporáneo.

para que el propio individuo mida el tiempo transcurrido en sus propias actividades. El tiempo es una ocasión para realizar algo.

En el caso de las Artes Visuales, llevar a cabo una obra de autor, implica el uso de un tiempo indeterminado, un tiempo donde se obtendrá un producto que resultará de la creación artística del trabajo humano, que cumplirá una función estética y social y transmitirá ideas y sentimientos por medio de expresiones. Tres son los momentos, un tiempo de imaginación y reflexión del proyecto, un tiempo de concreción física y por último un tiempo de difusión y exposición de la obra.

“El arte es una actividad imposible desde el punto de vista social porque su tiempo es otro” según Piglia. Aún bajo el capitalismo, el arte tiende a ser un ámbito donde se produce sin tiempos establecidos, expresando la subjetividad del artista, y donde incluso su valor de uso es un fin en sí mismo. Para un artista que quiere dedicarse de lleno a producir arte, el tiempo es un punto central de su trabajo.

El tiempo es, el bien más escaso de nuestras vidas.

Desarrollo

¿Qué es el tiempo? Es casi imposible definirlo, convive con nosotros, nos propicia cambios, no retrocede, sólo avanza, está en constante evolución, ha generado frases como “el tiempo es el alma de este mundo”, “el tiempo no regresa”, “el tiempo es oro” o “el tiempo vuela”. Napoleón le dedicó las siguientes palabras “puedes pedirme cualquier cosa que quieras, excepto tiempo” y por su parte Salvador Dalí, se refirió de la siguiente manera, “el tiempo es lo más importante que nos queda”.

La falta de tiempo, importa a todas las personas. En el siguiente trabajo, se hace hincapié entre otros aspectos, al tiempo, en lo que refiere al campo artístico, en particular al artista plástico.

Al indagar, respecto de la relación entre el tiempo y la realización de una obra de arte, algunos artistas acuerdan que existe una relación muy estrecha y particular, ligada de muchas maneras. El hacer se nutre de un tiempo dedicado a la producción, el estudio y la realización. Hay muchos tiempos, el tiempo personal y el real. El tiempo que se necesita para madurar una idea, el tiempo de preparación (materiales y bocetos), el tiempo de realización, un tiempo de evaluación de los resultados y por último el tiempo de desprenderse de la obra o la exhibición.

Otros suponen que la relación es variable, ya que no se dispone de un tiempo real que se pueda programar, pues hay circunstancias que alteran el ritmo del trabajo.

El tiempo es entendido como un obstáculo, un rival impiadoso, en donde el artista se empeña en dejar una huella o un testimonio sabiendo que es una batalla perdida. La ilusión de muchos artistas, es la de un mundo sin tiempo, como el que ofrece el arte clásico. El artista, debería en la medida de lo posible, desentenderse del tiempo que lleva la realización de una obra y centrarse en el disfrute del proceso, más que pensar en su culminación.

Aunque el tiempo que toma concebir, madurar una idea y dar a luz una obra de arte, no se puede medir tan fácilmente, el proceso creativo no puede medirse con los parámetros del tiempo. Ser artista, es no calcular ni contar. Crear, es un movimiento constante, un continuo avanzar y retroceder, entrar y salir. En el momento de realizar una obra, toda la experiencia vital del artista se hace presente. Por ejemplo, pintar un árbol, lleva el tiempo de contemplar el árbol, para empezar, luego, pintar para plasmar, la visión del árbol en el lienzo. Pintar incluye, toda esa experiencia de mirar y pintar anterior, todos los árboles que se han visto antes, toda esa experiencia también debería ser considerada, cuando se intenta determinar, cuánto tiempo lleva pintar un árbol. Toda una vida.

El tiempo en la vida de un artista es de vital importancia, y no se lo considera en algún caso sinónimo de calidad. Es más valioso que los materiales. Al ser finito su valor es mayor, ya que sólo se podrá crear en esta vida. Algunos artistas acordaron que se acomodan y toman decisiones en base a él.

El tiempo puede ser visto como un obstáculo, sobre todo porque la mayoría de los artistas, o los que pretenden dedicarse a ello, tienen conciencia muy fuerte de la finitud del ser. El deseo de trascendencia, está relacionado con la vivencia muy cercana de la muerte en muchos casos. La imagen puede ser entendida como el intento de reparación de una ausencia, el sustituto del objeto perdido.

Los artistas viven y crean para, justamente trascender el tiempo, el objetivo final de toda creación artística es abolir el principio de desaparición. Trascender nuestra muerte. Dejar huella, ser inmortales y después morir.

Sin embargo, no sólo de trascender se trata, el dinero juega un papel muy importante, vivimos en un sistema dominado por la propiedad privada y el trabajo asalariado, las cosas se obtienen con dinero y en muchas ocasiones, los objetos de arte son una mercancía que están en función de la oferta y la demanda.

Ante la consulta, de qué viven los artistas, las respuestas fueron variadas, del arte, de ilusiones, de los anhelos. Los artistas en general, suelen vivir de varias maneras, un porcentaje acotado vive de su obra solamente, porque logran insertarse en el mercado exitosamente y pueden obtener el sustento económico en la comercialización de sus obras, otros de la docencia y otros de un empleo distinto, un trabajo rentado que les ayuda a sostener económicamente su quehacer artístico.

Muy pocos logran vivir exclusivamente de su producción artística, ante lo cual uno de los artistas entrevistados opina que no considera deseable esta situación, dado que la producción artística se transformaría en mercancía.

Otro de los artistas sostuvo que, el arte se puede expresar de diferentes maneras, y que ve la docencia como arte. Considera al docente artista, como el más capacitado, que logra suplir falencias en el aprendizaje de sus alumnos y los avances en su crecimiento personal, se ven reflejados en el avance académico.

En su trabajo de investigación, *Cuando el docente es un artista*, José Luis Crespo, explora las circunstancias de que el docente de educación plástica en enseñanzas medias sea al mismo tiempo un artista plástico, implicado de forma activa en el proceso creativo y para quien el arte es algo más que una asignatura.

“La primera idea de esta comunicación es que la actividad artística y la docencia son compatibles y se nutren mutuamente, por lo que el desarrollo de las competencias artísticas del docente beneficia su labor pedagógica (...) A diferencia de otros educadores excesivamente teóricos y académicos, un profesor/artista no esquivo centrar la metodología en la práctica y en el juego, y ya sea dibujando, pintando o modelando otorga a los alumnos un papel activo en el proceso de aprendizaje (...) El docente artista sabe que el arte como juego apoya el desarrollo cognitivo y estimula las capacidades creativas y que una formación de este tipo puede traer consigo la transformación de las personas. Desde su perspectiva de artista da tanto valor al proceso como al resultado, si bien es indispensable que antes se conozca la teoría y los conceptos que dan sentido al trabajo. Pero más allá de los libros, puede contar con el saber que da la experiencia, ya sea en la elaboración como en la exposición de trabajos creativos (...) Un docente artista, puede llegar a convertirse en una influencia poderosa en la conformación de la personalidad de los alumnos en tanto no le ven como un maestro, sino como un artista.”

Puesto que dedicarse al arte, obliga a buscar alternativamente otra forma de sustento económico. La profesión de un artista plástico es muy costosa y siempre se respalda con otra profesión, grandes artistas en la historia, venían de buenas cunas, lo que les

permitió alcanzar fama y no tener que pensar en otra profesión, siendo estos mantenidos por la familia, el mecenazgo o bien fruto de una herencia.

La situación actual en Argentina, es un condicionante a encontrar el sustento por otros medios. También depende de las posibilidades geográficas y de educación.

En otras palabras, ser artista implica dedicarse a distintas actividades, las cuales pueden no estar referidas al arte.

En algunos casos entienden que ser un artista multiáreas, sería un artista multidisciplinar, dedicarse a más de una disciplina, es más difícil que a un artista lo relacionen o conozcan en todas las disciplinas, ya que normalmente hay una en la cual se produce más o de mejor calidad. Uno de los artistas opina que, abarcar varios lenguajes, es un aspecto que quedó fuertemente marcado en muchos de los artistas, por figuras como Pablo Picasso y gran parte del espíritu moderno propio de las primeras vanguardias del siglo XX.

Los artistas opinan que diversificar el propio trabajo, puede ser bueno porque permite no estar inmerso en lo mismo, aunque cuando es necesario para la subsistencia es más complicado. A alguno le resulta caótico y desestabilizante. Otra de las opiniones refiere que no se debería diversificar, porque todas las personas tienen una cierta facilidad para algo y hay que desarrollarla al máximo para el arte y para otras tareas, como lo menciona Platón en *La República*.

Al diversificar se corre el riesgo de no concluir los trabajos, lo que le sucede a uno de los artistas consultados.

Sin embargo, hay quienes consideran que los artistas deben ser versátiles y poder adaptarse, encontrarle la vuelta, diversificar el propio trabajo puede significar un hecho creativo en sí mismo. Buscar y generar nuevos espacios para ejercer la docencia, para exponer y comercializar el trabajo. Pensar nuevas modalidades y formatos, agruparse y usar las redes sociales, hoy se cuenta con muchos recursos en la actividad, que se pueden usar a favor.

Tal vez, crear nuevas alternativas o espacios y acercar el arte a la gente, mostrar el proceso que hay detrás de la obra finalizada, lleve a valorar el trabajo intelectual del artista en todos sus aspectos.

Los artistas consultados, consideran que es valorado monetariamente, en otros casos social o culturalmente, aunque debería serlo de todas esas maneras porque ninguna es más relevante que otra.

Un artista plástico a través de su obra expresa percepciones, emociones y sensaciones utilizando diferentes recursos plásticos, en ese producto transmite una idea o una expresión sensible. Una obra de arte, se concibe como una pieza única e irrepetible, cuyo fin es estrictamente estético y no utilitario. El artista, puede realizar alguna obra artística por encargo de un tercero, gozando el encargante de la titularidad de los derechos patrimoniales, correspondiéndole las facultades relativas a la divulgación e integridad de la obra. Esto se establece a través de un contrato, el autor tendrá derechos como el que se le reconozca como participante en la creación del modelo, además de recibir un pago por su trabajo.

En la siguiente investigación, una de las dudas era, si un artista invierte más tiempo en la obra de autor o en el trabajo rentado. Algunos artistas invierten más tiempo en el trabajo rentado, ya que se necesitan muchas horas laborales para afrontar la vida cotidiana, si bien la entrada que obtiene por la venta de sus obras no es mala, prefiere reinvertirla en esa parte o en cuestiones culturales como viajes, herramientas, libros y más espacio. Otro de los encuestado invierte más tiempo en la docencia, lo que del mismo modo le permite contar con espacios para poder desarrollar su actividad artística. En cambio, otro artista no realiza trabajos a pedido en este momento y dedica mucho tiempo a la obra de autor. Otro de los artistas expuso que invierte más tiempo en su trabajo artístico personal que en su trabajo rentado, la docencia y agregó que participa en concursos, exposiciones en galerías, ferias de arte y últimamente redes sociales y plataformas virtuales, ha logrado comercializar su trabajo con lo cual su obra como artista también constituye su sustento económico.

Conclusión

Al iniciar mi trabajo de investigación planteé como problema que los artistas plásticos, dedicados a la enseñanza y u otras multiáreas, veían en esta acción, una dificultad para su producción de obra de autor. Luego de realizadas las encuestas, a diferentes artistas plásticos, pude corroborar que el artista plástico encuentra dificultad para su producción de obra de autor, ante la necesidad de generar recursos económicos, aunque uno de los artistas considera que su profesión docente es equivalente a hacer arte.

Los datos recabados, indican situaciones dispares, en algunos casos el trabajo rentado les permite sostener económicamente su quehacer artístico, otros resignaron parte de su trabajo rentado para dedicar más tiempo a la obra de autor. En cierta forma, la mayoría de los artistas consultados son gestores de su propia carrera artística, incursionando en las redes sociales, plataformas virtuales, galerías de arte, etc.

La acción de diversificar el trabajo, no significa para todos, una desventaja, en algún caso es saludable.

El artista en general logra equilibrio entre el placer de hacer su arte y el trabajo rentado.

Respecto al tiempo, entiendo que no es crucial tanto en la producción de la obra de autor como en la trascendencia. Uno de los temas que surge de la investigación es el tiempo en relación a la trascendencia y lo negativo de la finitud del ser humano. Al hablar de trascendencia se piensa en la idea de superar, lo que está más allá de lo perceptible, entonces me queda la duda, cuando los artistas mencionan la trascendencia ¿es respecto a poder incorporar nuevos lenguajes al arte mismo desde uno o varios discursos, soportes y disciplinas o a aquel que se refiere al éxito de ventas que puede rebasar el paso del tiempo? La vocación de trascendencia en el arte contemporáneo aparece a partir del conocimiento de las filosofías orientales a partir de los años cincuenta. Sería interesante poder investigar a qué se refieren los artistas cuando hablan de trascendencia.

Siento que con mi investigación cumplí las expectativas que tenía sobre la misma.

Bibliografía

- LA NACIÓN (2015) Vivir del arte: tanto talento para crear como para conseguir recursos.
<https://www.lanacion.com.ar>
- REVISTA MAGENTA (2012) La mirada de Oscar Stáffora
<https://www.revistamagenta.com>

- ESFERA PÚBLICA (2019) ¿Por qué los artistas tienen cada vez más problemas para vivir del arte?
<https://esferapublica.org>
- EL ESPAÑOL (2016) ¿De qué viven los artistas?
<https://www.lespanol.com>
- DIALNET Cuando el docente es un artista
<https://dialnet.unirioja.es>
- LA IZQUIERDA DIARIO (2022) Sobre el tiempo, el arte y el deseo de que no trabajemos más. Javier Gabino
<https://www.laizquierdadiario.com>