

**VII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo.
El Trabajo en el Siglo XXI. Cambios, impactos y perspectivas.**

Gt12

**"El trabajo técnico y artístico en el contexto de la Industria
Cultural"**

Un nuevo trabajo creativo? El curador de arte contemporáneo.

Roberto Ticca

PhD Student

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - I.D.H.E. - Cnrs

rob.ticca@gmail.com

¿Un nuevo trabajo creativo? El curador de arte contemporáneo.

Los curadores de arte contemporáneo utilizan diferentes estrategias para encontrar ocasiones de trabajo en el mercado laboral del arte. Para realizar una exposición realizan una variedad de tareas. Esta versatilidad de "habilidades", combinada con una fuerte inestabilidad que caracteriza la condición de actividad de estos trabajadores, pone la reputación y el prestigio en el centro de una "lucha" al interior del mercado laboral. Los curadores, como los artistas, están sujetos a sistema de estratificación simbólica y de consagración que da oportunidades de trabajar solo a aquellos actores que cumplan a ciertos criterios. El análisis perspectivo de sistema del mundo del arte, de sus normas, de sus valores y de los rituales nos ayuda a descifrar los complejos temas alrededor de los dispositivos empleados para reducir la incertidumbre propia del trabajo artístico y cultural.

Objeto

A partir de una investigación en curso en Italia desde dos años, el tema de esta presentación es describir y explicar el mercado de trabajo, los riesgos y las incertidumbres de los jóvenes curadores de arte en Italia; mujeres y varones de entre 18 y 40 años que optaron por ser curadores independientes de arte contemporánea, un buen ejemplo de trabajo organizado por proyectos¹.

Por empezar, es importante de aclarar que hoy en día la realización de exposiciones de arte está a cargo de curadores convocados para trabajar en proyectos específicos. La figura del curador, surgida a finales de la década de 1960 es relativamente nueva en el mundo del arte, pero, de hecho se convirtió en una figura legítima y bien establecida en el paisaje de los museos y de las instituciones del arte más famosas del mundo. Es fácil comprender la importancia del papel de los curadores en el sistema del arte contemporáneo si se piensa que hoy en día las biografías de los artistas se reducen a listas de exposiciones. En este punto se ve entonces cómo el valor estético y de mercado de las obras y de los artistas dependen también del trabajo de los curadores, sin embargo, su mercado laboral se caracteriza por la precariedad y la incertidumbre.

La actividad del curador se caracteriza por una polivalencia de tareas a realizar: la conceptualización de la exposición, la selección de artistas y obras, el uso del espacio, la comunicación, y también consejos para los artistas, la escritura y edición de textos y catálogos, recaudación de fondos, mediación para el público, etc. El trabajo de un curador de arte es en parte abstracto, de conceptualización, de selección estética, de instalación, pero también es un trabajo de dirección y organización, lo que da una especie de dualismo de tareas. En esta figura hay una parte más conceptual y artística y otra más de organización.

Los curadores de arte contemporáneo en Italia (área de estudio) y Europa comparten muchas características socio-demográficas y socio-profesionales con otros trabajadores

¹ Los curadores independientes no son empleados, sino más bien convocados a trabajar por museos, instituciones de arte o galerías de una manera oportuna para proyectos relativamente breves.

de la cultura y de la creación. Empleo intermitente y flexible, salarios más bajos de lo que podrían obtener en otros sectores a nivel de calificación equivalente, altas disparidades en los salarios, etc. Todas características que ponen, como en el caso de los artistas, el “prestigio” entendido como capital social (Bourdieu, 1986) en el centro de las dinámicas comunes para encontrar oportunidades de trabajo y construirse una buena “reputación” en este mercado del trabajo donde el éxito no se basa principalmente en la posesión de títulos u competencias. La vida económica y profesional de los curadores es hoy más cercana a la vida de los artistas, antes que a aquella de los conservadores de museos u otros intermediarios del mundo del arte.

El mercado de trabajo de los curadores es muy similar al mercado de otras profesiones creativas; un mercado abierto en el que la oferta es mayor que la demanda, lo que implica desigualdades en la distribución de los beneficios económicos y simbólicos.

Para los curadores, al igual que con la mayoría de los trabajos de arte, es necesario analizar de manera diferente la relación con el trabajo. La actividad de los curadores es inestable, esquiva y solitaria, y al igual que para los artistas es difícil de reconstituir sus principios de acción colectiva. La mayoría de los curadores trabajan en condiciones precarias y flexibles, aislados de otros curadores y a pesar de estas dificultades tienen el intento de implementar un proceso de profesionalización de su trabajo [Larson, 1977] pero no de manera colectiva sino de manera más individual.

El “talento” de un curador, su capacidad de crear exposiciones de calidad se revela en el curso del tiempo, en una carrera larga de una vida. En el mundo del arte contemporáneo, donde la competencia se organiza en torno a la presentación de las innovaciones, ser informado es esencial [Moulin, 1967]. Un buen curador debe ver todo, exposiciones, galerías, talleres de artistas, inauguraciones, sitios web, redes sociales, etc. Para hacer frente a un mercado del trabajo tan incierto, como para otros profesionales de la cultura, el curador debe ser siempre informado sobre todo, tiene que conocer las últimas tendencias y todos los artistas más relevantes del momento. Mantenerse en alerta, en espera, hablar con muchos artistas y profesionales, leer todo lo que se publica y conocer

a los artistas del momento, es una de las estrategias fundamentales para encontrar trabajo. Pero esto no es todo, un buen curador no sólo debe dominar la información, debe ser también el protagonista de la información: como dicen los curadores «una exposición de éxito es exposición que suscita debates».

Para no salir del circuito del arte y ganar prestigio los curadores tienen que trabajar lo máximo posible de manera de crearse una reputación. La conquista de reconocimiento y prestigio pasa por trabajos de calidad, pero como dicen los curadores «para hacer trabajos de calidad hace falta el tiempo». La falta del tiempo es uno de los problemas más citados por los curadores. La calidad de los trabajos es clave para seguir en su actividad, pero, de hecho, la precariedad laboral obliga los jóvenes curadores a tomar todas las ocasiones de trabajo, también aquellas menos prestigiosas. Al final el trabajo de curador de arte contemporáneo es raramente la única fuente de rentas para estos trabajadores. Otras actividades - particularmente la crítica, la dirección de centro de arte, la docencia y la redacción de textos y catálogos - son necesarias para los curadores para vivir. La multi-actividad [Benoît, Gerbaux, 1977, Bureau y Shapiro, 2009], la acumulación de mandatos, está considerada como una característica típica de este trabajo.

Desde el punto de vista psicológico y de la motivación, los curadores ven su trabajo como una profesión prestigiosa, creativa, libre y no rutinaria. Esta es la razón por la cual el trabajo de curador atrae a un número cada vez mayor de candidatos profesionales aun cuando hay pocas probabilidades de éxito. Las condiciones de empleo y de ingresos poco atractivas y precarias son aceptadas a cambio de la posibilidad de acceder a una actividad tan gratificante para la expresión personal.

Objetivos

Partiendo de la hipótesis que los curadores forman parte de la «clase creativa» un grupo social vanguardia de la transformación de los trabajos mas cualificados [Florida 2002], nuestro objetivo es comprender el papel y el trabajo de los curadores de arte,

interesándose en primer lugar en las dinámicas de carrera [Dubar Claude, Triper Pierre, Boussard 2011]; y en segundo lugar en la influencia de esta figura en la "creación" artística [Becker, 1988, Heinich, 1998].

El primer objetivo es analizar algunas de las estrategias que tienen los curadores para hacer frente y gestionar el riesgo y la incertidumbre típica de este mercado de trabajo y adelantar sus carreras ganando prestigio. Nuestro enfoque consiste en utilizar la figura de los curadores para centrarse de manera más general en la cuestión de trabajo y relaciones laborales en el sistema de la cultura y del arte contemporáneo.

El segundo objetivo es analizar la actitud artística que caracteriza los curadores gracias al ejercicio de su posición de guardianes de las instituciones del "mundo del arte" [Becker, 1988] y gracias a la colaboración con los artistas [Moulin, 2003] que los pone en el centro del sistema artístico mundial, figura emblemática del trabajador de la cultura y del arte.

Metodología

Para precisar el punto de vista metodológico y con el fin de explicar, comprender y situar estas formas atípicas de trabajo artístico es importante no aislar a los curadores de su medio: las políticas nacionales sobre el arte y sobre la cultura, la realidad de los trabajos nacionales y las dinámicas del sistema del arte y de la cultura más en general [Becker, 1988, Moulin, 1992]. Una investigación sobre los curadores de exposición se coloca al borde de diferentes campos de la sociología, y diferentes enfoques: la sociología del trabajo, la sociología de las profesiones, la sociología del arte y del trabajo artístico.

Cuarenta y dos entrevistas han sido realizadas en Italia: dieciséis entrevistas con jóvenes aspirantes curadores (18-25 años); diecinueve entrevistas con jóvenes curadores que ya trabajan en el mundo del arte (25-40 años); y siete entrevistas con curadores afirmados en el mundo del arte nacional e internacional (más de cuarenta años). En el Museo de arte contemporáneo de Nuoro ha sido realizada una observación participante durante un mes de un curso de formación para curadores. Durante la organización de exposiciones

en el Museo KunstArt de Bolzano han sido realizadas dos etnografías. Además, está en curso un análisis de Redes Sociales del mundo del arte italiano.

Bibliografía

Becker H., *Les mondes de l'art*, Paris, Flammarion, 1988.

Benoît, Gerbaux, *La pluriactivité : pratiques sociales et réponses juridiques*, 1977

Boussard V., Dubuar C., Tripier P., *Sociologie des professions*, Paris, Armand Colin, coll. « Collection U », 2011.

Bureau M.C., Shapiro R., *L'artiste pluriel, Démultiplier l'activité pour vivre de son art*, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2009.

Dubar C., et Tripier P., *Sociologie des professions*, Paris, Armand Colin, 1998

Florida Richard, *The rise of the creative class, and how it's transforming work, leisure and everyday life*, 2002. Basic Books

Freidson E. (2001), *Professionalism. The third logic* Polity Press & Blackwell

Larson, M. S. (1977), *The rise of professionalism: a sociological analysis* University of California Press, Berkeley.

Menger, P.M., *Portrait de l'artiste en travailleur*, Paris, Seuil, 2002.

Menger P.M., *Le travail créateur s'accomplir dans l'incertain*, Paris, Gallimard-Seuil, 2009.

Moulin R., *Le marché de la peinture en France*, Paris, Editions de Minuit, 1967

Moulin R., *L'artiste l'institution et le marché*, Flammarion, Paris, 1992.

Moulin R., *Le marché de l'art. Mondialisation et nouvelles technologies*, Paris : Flammarion, *Dominos*, 2001, 128 p., Nouvelle édition revue et augmentée, *Champs*, 2003.

Heinich N., *Le triple jeu de l'art contemporain : Sociologie des arts plastiques*, Paris, Les Éditions Minuit, 1998.

Heinich N., Pollak M., *Du conservateur de musée à l'auteur d'expositions : l'invention d'une position singulière*, *Sociologie du Travail*, 1989, vol. XXXI, n 1, pp. 29-49.