

Documenta 14 – Atenas.

Un caso de estudio sobre las dificultades de una macro-exposición descentrada

LORENZO SANDOVAL

lorenzo.r.sandoval@gmail.com

Una de las razones por las que Documenta14 será recordada es el gesto de dividirla en dos sedes, la de Atenas y la de Kassel. Otra será la gran polémica generada en ambas ciudades por diferentes motivos, tanto a nivel local como en la esfera del arte. Una razón más para evocarla en el futuro será la propuesta –para unos brillante, para otros oportunista, para otros sencillamente aburrida– de recuperar nociones universalistas, de carácter translocal y situado. Tomando riesgos, con sus desaciertos y grandes contradicciones, lo innegable es que esta edición ha intentado encarar los momentos de urgencia que se viven en los últimos tiempos, así como establecer un amplio debate público sobre el preocupante panorama político que se levanta frente a nosotros.

La decisión de Adam Szymczyk de dar una importancia semejante a los dos lugares produjo un desplazamiento conceptual para reflexionar sobre el eje Norte-Sur, pretendiendo cambiar la manida lectura del eje occidental/no occidental. Con este gesto Documenta14 produjo un doble, que sin embargo no lograba escapar a la producción de un otro en ambas ciudades: en Atenas, Documenta14 fue recibida con escepticismo primero, y con grandes críticas después. Las críticas vinieron especialmente desde el sector del arte, donde vieron como los recursos de la ciudad fueron transvasados hacia el alien alemán, manteniéndose siempre como un proyecto extranjero, más allá de algunas propuestas concretas. Así mismo, en Kassel hubieron numerosas que-

CÓMO CITAR ESTE TRABAJO / HOW TO CITE THIS PAPER

Sandoval, L. (2018). Documenta 14 Atenas: Un caso de estudio sobre las dificultades de una macro exposición descentrada. *Umática. Revista sobre Creación y Análisis de la Imagen*, 1: 189-194.
<http://www.revistas.uma.es/index.php/umatica/issue/current>

jas sobre el desplazamiento de presupuesto hacia Grecia¹, algo que se notaba en los montajes, en su mayoría menos espectaculares que otras ediciones (lo cual no se debería considerar en sí como un problema), con lo que la parte griega se percibió como ajena a la ciudad. La documenta de Szymczyk, parecía querer producir un Narciso que pretendía usar Atenas como un espejo en el que mirar(se) Europa. No hubiese estado mal utilizar el archi-citado gesto de Torres García de darle la vuelta a la imagen para cuestionar las estructuras de poder.

Si bien a muchos de los atenienses no les agradó tener Atenas convertida en ese dispositivo reflexivo, el gesto sirvió —quizá en sentidos inesperados por los organizadores²— para medir la temperatura de los acontecimientos. Por una parte, Documenta14 abrió la discusión en torno a como las empresas y los bancos alemanes aprovechan la crisis estructural griega para arrasar financieramente la ciudad a través del turismo

1. En estos momentos, noviembre de 2017, hay en marcha una demanda del partido de extrema derecha AfD (quienes recientemente han entrado al parlamento alemán, y al gobierno en la ciudad de Kassel) en contra del equipo de documenta14: hay un déficit de más de 5 millones de euros. Según AfD y la auditora que ha investigado las cuentas de documenta14, se han encontrado muchas irregularidades en la gestión. Por otra parte, la mayoría de los participantes en la documenta, han firmado una carta de apoyo al equipo: <https://conversations.e-flux.com/t/a-statement-by-the-artists-of-documenta-14/7031>

2. Ver la conversación entre Iliana Fokianaki y Yaris Varoufakis en: <http://www.art-agenda.com/reviews/d14/>

y la especulación inmobiliaria. Documenta sería una más de las caras de ese cristal que usa la cultura y el arte como cebo para el turismo, un ejercicio muy común en bienales y similares. Pero por otra parte, emplazar allí el proyecto, lo situaba en uno de los epicentros de la imaginación política de los últimos años en Europa respecto a las crisis financiera, de los refugiados, y de la política desde el intento del oxi, hasta la manera en que Grecia fue subyugada a la Troika. Aunque muchos de los trabajos incluidos no reflexionaban directamente sobre estas cuestiones, su presencia en esta ciudad abría una serie de lecturas de mutua influencia: de la ciudad sobre estos, y de estos como lentes desde los que leer la actualidad y el patrimonio de la ciudad, a lo que ayudó la dispersión por un gran número de localizaciones. Hay que preguntarse cómo de bien una parte convivía con la otra, y si la segunda podría tener aún credibilidad como aparato crítico. También, convendría no pasar por alto una cuestión fundamental: si aún las piezas tenían la capacidad de provocar sorpresa y seducir al espectador. En los proyectos que se declaran abiertamente políticos, este suele ser un aspecto secundario, como ha pasado en esta edición lo cual no deja de sorprender, teniendo en cuenta la práctica de los curadores asociados. Szymczyk realizó su labor pensando no tanto en una dirección al uso, si no desde la idea de la conducción. Esta noción tomada del compositor americano Lawrence Butch Morris consiste en no predeterminar la pieza a través de algo escrito, desarrollando la pieza musical leyendo los movimientos de los músicos, y abrien-

Fig.01.
El Parlamento
de los Cuerpos.
Comisario Paul
B. Preciado.
Documenta14
Kassel. Fotografía
Javier Bermúdez.

do el campo a la improvisación³. La traducción de esta excelente idea a la práctica de un gigante tal como la documenta quizá haya lastrado los resultados. Si bien que las diferentes partes de la documenta fueron por sí muy interesantes, las transiciones entre las mismas se hacían complicadas. Quizá el símil de la conducción era muy interesante, pero la traducción a la práctica de la organización produjo una cacofonía de difícil acceso, lo que no ayudó a entender la relación entre las dos ciudades.

Dadas las relaciones de los últimos años entre Alemania y Grecia, a través de la imposición de continuas medidas de austeridad, hacían esperar que la acogida por el país heleno fuese cuanto menos escéptica. La comunidad local en su mayoría reaccionó de una forma muy crítica, hasta el punto que la paralela Bienal de Atenas

3. En torno al concepto de "conducción" y a la figura de "Butch" Morris, consultar: Veronesi, D. *The Art of Conduction. A Conduction® Workbook*. Karma. Nueva York. 2017.

tuvo como la base de su proyecto un cuestionamiento velado de la documenta.

Además de los acontecimientos recientes, habría que considerar que la propuesta seguía una lógica extractiva que viene de largo. La misma construcción de la disciplina de la historia del arte —con un rol determinante de los historiadores alemanes que sentaron las bases formales de la escritura histórica tales como Winkelmann— ha sido formulada desde una serie de colecciones del norte que literalmente acumulaban sus piezas de arte extrayéndolas del sur, empobreciendo el patrimonio cultural austral.

Tras los años de austeridad, los agentes culturales y los activistas de Atenas — como en cualquier situación precaria— han desarrollado una serie de técnicas y dispositivos de supervivencia y solidaridad: por poner un ejemplo, el barrio de Exarcheia. Los okupas comparten espacio y actividades con los refugiados acogidos y apoyados por los agentes locales. No es extraño estar en las plazas de ese barrio y asistir a fiestas donde se mezclan músicos punks con músicos

Fig.02.

Rick Lowe. Victoria Square

Project. 2017-2018.

Elpidos 13. Atenas. Fotografía Freddie

F. Cortesía Documenta14.

sirios, y donde velos y crestas comparten la pista de baile en la plaza. E incluso, han desarrollado su propio sistema de intercambio y monetario. Documenta intentó extraer -sin éxito- todo ese conocimiento producido por y desde la austeridad, siguiendo la lógica histórica de extracción de recursos materiales e inmateriales. La sociedad alternativa helena cerró las puertas al alien del arte alemán que es documenta. En la ciudad se podían encontrar pintadas que manifestaban el estado de espíritu local: *Crapumenta, Earning from Athens* (realizado sobre los propios carteles con una veladura blanca sobre la L del *Learning from Athens*, motto de la documenta) *the crisis of a commodity or the commodity of a crisis, o Dear documenta14: it must be nice to critique capitalism, etc. with a 38 (70?) euros budget. Sincerely, IO 18 Ageneis* (Veronesi, 2017)

Pero por otra parte, hay que considerar los aciertos que Documenta14 Atenas consiguió. Muchos de ellos, pasaron desapercibidos en la prensa. En ese sentido, antes habría que señalar que la falta general de textos introductorios en cada sede no ayudaba, teniendo en cuenta la complejidad de temas sobre la que supuestamente se trabajaba. El diseño de escasa claridad tampoco ayudó. Hay que tener en cuenta que la mayoría de visitas realizadas por la prensa se realizan durante un corto periodo, durante los días de la apertura, lo cual hace complicado tener el tiempo suficiente para visitar todo. La falta de claridad en la actividad de informar sobre documenta trabajó en contra de la propia construcción del proyecto.

Uno de los aciertos fue la innumerable presencia de artistas que no forman parte de la

plantilla bienalista, reconociendo prácticas que ya tocaba incluir en la documenta (Sergio Zevallos, Marta Minujin, Beau Dick, Manthia Diawara, María Lai, Ciudad Abierta, Cecilia Vicuña, Guillermo Galindo, Oscar Masotta, etc) o que han encontrado presencia en un proyecto de estas características (Sammy Baloji, Theo Esthetu, Hiwa K., Sanja Iveković, Bouchra Khalili, Emeka Ogboh, etc). Se agradeció enormemente no encontrar de nuevo los mismos nombres habituales de proyectos de este tipo, aunque esto quizá contribuyó a que muchas de las críticas por parte de la audiencia viniesen por una falta de reconocimiento y auto-identificación con las obras.

Otro fue el trabajo con la propia temporalidad de algunos de los proyectos: por ejemplo, el programa público preparado por Paul Preciado, *The Parliament of Bodies* (fig.01) fue una institución pedagógica experimental, que comenzó meses antes de la inauguración, y que una vez finalizada documenta en Atenas, continuó en Kassel. Esta fue una de las propuestas más interesantes, al poner a disposición de la comunidad de Atenas un programa gratuito de casi un año de duración en el que se facilitó la reunión de artistas, pensadores, activistas, arquitectos, y agentes sociales provenientes de campos tan diversos como derechos de los indígenas en Sudamérica, activistas queer y trans, agentes vinculados al trabajo con refugiados, historiadores, etc. Esta plataforma de encuentros es relevante porque proponía una manera de preconfigurar las luchas políticas que vienen, y para ello empezar a tejer una serie de alianzas y complicidades.

Otro ejemplo de esa temporalidad fue el proyecto de Rick Lowe (fig.02), que generó junto a los

vecinos de la plaza Victoria un colectivo y un espacio para trabajar sobre algunos conflictos del barrio. Elpido 13, tal era el nombre del colectivo y su dirección, comenzó aproximadamente un año antes de la apertura, y planea continuar durante un año más, cuestionando los propios límites de la documenta. En este proyecto (aún en activo), han estado generando semanalmente un periódico llamado One to one, concebido como un dispositivo en el que un individuo dialoga con otro, o una comunidad conversa con otra.

Sin duda, Documenta14 Atenas fue una apuesta complicada y llena de contradicciones. El dispositivo de la exposición debería haber estado a la altura del tipo de conocimiento que se exploraba. Aún así, las intenciones que la movieron se hacen necesarias y urgentes. Pese a todos los fallos, es conveniente lanzar la siguiente pregunta: ¿cuál es el lugar y la escala necesarios para trabajar sobre un cambio de la percepción sobre ideas de carácter progresista? Documenta14 será sin duda un buen caso de estudio a la hora de pensar como proponer un debate público sobre esas ideas.

AUTOR: LORENZO SANDOVAL es artista visual, comisario e investigador independiente. Dirige desde 2015 la institución ficticia "The Institute of Endotic Research". Desde 1980, vive y trabaja en Berlín. Trabaja en la intersección entre práctica artística, proceso curatorial y diseño espacial.

lorenzo.r.sandoval@gmail.com