

LA FERIA Y LA BIENAL DE ARTE COMO INSTRUMENTOS DE *SOFT POWER* EN EL CAPITALISMO DE HOY: UNA VISIÓN HISTÓRICA DESDE LA ANTIGUA GRECIA Y ROMA HASTA LA ACTUALIDAD

UN SEMINARIO DE 2 HORAS

LO QUE HAN DICHO DEL SEMINARIO

“El seminario no solo nos ofrece un panorama refrescante y auténticamente global del mundo de las bienales y las ferias, sino también una alternativa válida a la narrativa generalmente aceptada por el *mainstream*.”

Michele Robecchi, crítico de arte y editor *Phaidon Press* (Londres)

“Además de aportar una visión histórica original, el seminario nos adentra en las complejidades del sistema del arte actual analizando de manera ingeniosa y con multitud de clarificadores ejemplos la denominada “ferialización” de las bienales y la “bienalización” de las ferias, lo que nos ayuda a entender mejor la sofisticación del mercado del arte global.”

Raisa Clavijo, redactora jefa *Artpulse* (Miami)

“El seminario sobre la feria y la bienal ofrece una perspectiva histórica clara y muy bien documentada acerca de dos de las plataformas más importantes del mundo del arte.”

Walter Willems, curador Alserkal Avenue (Dubai)

¿Son las ferias las nuevas bienales o son las bienales las nuevas ferias?

¿Por qué documenta es la exposición internacional temporal más importante y no la Bienal de Venecia a pesar de que ésta es más antigua? ¿Por qué Art Basel es la feria más importante del mundo a pesar de que ART COLOGNE se fundó antes? ¿Sabías que ya encontramos los orígenes de las ferias y bienales en las mismísimas Grecia y Roma antiguas? ¿Te has parado alguna vez a pensar por qué las ferias y las bienales se parecen cada vez más? En este sentido, ¿son las ferias las nuevas bienales y las bienales las nuevas ferias? Y, finalmente, ¿por qué crees que cada ciudad desea con ansiedad tener una feria o una bienal internacional?

Todos hemos visitado ferias y bienales alguna vez, pero sabemos muy poco de su compleja y sofisticada historia. El seminario *LA FERIA Y LA BIENAL DE ARTE COMO INSTRUMENTOS DE SOFT POWER EN EL CAPITALISMO DE HOY: UNA VISIÓN HISTÓRICA DESDE LA ANTIGUA GRECIA Y ROMA HASTA LA ACTUALIDAD* te permite adquirir una compleja visión de conjunto de la fascinante historia de las ferias y las bienales, dos de las plataformas más dinámicas y relevantes del ecosistema artístico actual. Esta información es imprescindible a la hora de visitar una feria o una bienal permitiéndote tener un sólido conocimiento que te ayudará de una manera muy práctica a proyectar una imagen positiva en inauguraciones, conferencias u otros eventos artísticos.

**Art | Basel
Hong Kong**

ESTE SEMINARIO TE PERMITIRÁ

- Entender los complejos orígenes y desarrollo histórico de la feria y la bienal como plataformas artísticas
- Analizar cómo la feria y la bienal de arte se han convertido en instrumentos de Soft Power en el capitalismo de hoy
- Examinar los controvertidos fenómenos de la “bienalización” de la feria y la “ferialización” de la bienal
- Articular conceptos clave como “arte global” y “lo contemporáneo” en relación con la globalización del arte
- Manejar bibliografía específica feria y bienal

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

—Orígenes No Artísticos de la Feria

- Introducción: Comercio, Mercados y Dinero
- La Feria Religiosa: la *Feria Sigillaria* de Roma (200 A.d.C.)
- La Feria Artesanal: La *Pand* de Amberes (1470) y la *Kermés* de La Haya (1630)
- La Feria Industrial: La *Feria Universal* de Londres (1851)

—Orígenes Artísticos de la Feria

- El Salón de los Independientes (1884)
- La Feria de Arte *Moderna*: El Armory Show (1913)
- La Feria de Arte *Contemporánea*: ART COLOGNE (1967) y Art Basel (1970)
- La Feria de Arte *Global* (1994)

—Orígenes Tempranos y Modernos de la Bienal de Arte

- Introducción: Definiendo la Exposición Temporal
- El Festival de Olympia (762 A.d.C.)
- Exposiciones *Blockbuster* de Antiguos Maestros en Roma (1600)
- El *Grand Tour* (1620-1789)
- Los Salones (1667)
- Las Exposiciones Universales (1851)

- Las Exposiciones Impresionistas (1874)
- Las Exposiciones en el *Glaspalast* (1886-1888)

—Tipologías de Bienales

- La Bienal de la *Experiencia*: Venecia, São Paulo y Sydney (1895-1970)
- La Bienal del *Trauma*: Bienal Hispano-Americana, documenta, I Bienal Johannesburgo (1951-2000)
- La Bienal de la *Resistencia*: La Bienal de La Habana y la Trienal Asia-Pacífico (1984-2010)
- La Bienal *Neo-Liberal*: II Bienal de Johannesburgo, documenta 11, La Manifesta, La Bienal de Valencia y La Bienal de Estambul (1989-Hoy)

—Sobre la 'Bienialización' de la Feria y la 'Ferialización' de la Bienal

- ¿Son las Ferias las Nuevas Bienales?
- Nuevo Ferialismo*: La Feria y su “Discurso Nuevo Institucionalista”
- ¿Por qué las Galerías Fallan? *Money*, Mercados y Museología
- Características de La Feria de Arte Global (GAP)
- ¿Son las Bienales las Nuevas Ferias?
- Nuevo Bienalismo*: El “Proceso de Comodificación Nuevo Institucionalista”
- Características de la Bienal Neo-Liberal Global (BNG)
- ‘Arte Global’, ‘Lo Contemporáneo’ y la Creación de Mercados de Arte Globales

CONCLUSIÓN: ¿CUÁLES SON LOS FUTUROS RETOS DE LAS FERIAS Y LAS BIENALES?

CURRICULUM

Paco Barragán ha sido director de las ferias de arte CIRCA Puerto Rico y PhotoMiami y ha comisariado exposiciones para bienales y eventos internacionales como la Bienal de Praga (2005), la Bienal de Lanzarote (2009) o la Nuit Blanche de Toronto (2016). También trabajó como Director de Comunicación Internacional para la Bienal de Valencia (2003) y fue asesor de comunicación de la Bienal de Praga (2005).

Asimismo, Barragán es autor del primer libro sobre ferias de arte *The Art Fair Age/La era de las ferias* (CHARTA, 2008); su ensayo "Neo-modernity, Neo-biennialism and Neo-fairism" ha sido publicado en el libro de cabecera del mercado del arte de la prestigiosa University of California Press: *A History of the Western Art Market: A Sourcebook on Artists, Dealers and Markets* (2017); y acaba de publicar en noviembre de 2020 el manual sobre ferias y bienales *From Roman Feria to*

Global Art Fair, From Olympia Festival to Neo-Liberal Biennial: On the 'Fairization' of Biennials and the 'Biennialization' of Art Fairs.

Barragán ha organizado y moderado mesas redondas entre otros para Art Basel Miami Beach (ABMB), Arte Lisboa, VOLTA Nueva York, Arte Fiera Bologna, ARCOMadrid y el Festival Internacional de Faenza. Como ponente ha participado en mesas redondas entre otros en Art Brussels, Art Forum Berlin, Art Basel Hong Kong (ABHK) y Alserkal Avenue (Dubai).

Ha impartido conferencias sobre ferias y bienales entre otros en la New York University (NYU), la Royal Academy de Londres, la Zayed University (Dubai/Abu Dhabi), Lafayette University o la Alvar Aalto University de Helsinki.

Barragán tiene un doctorado internacional (Int. PhD) por la Universidad de Salamanca (USAL) con residencia en la Alvar Aalto University de Helsinki. Entre 2015 y 2017 fue el responsable de artes visuales del Centro Matucana 100 en Santiago de Chile. Ha comisariado 91 exposiciones internacionales.