

CRISTINA LUCAS É CAPITAL

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
17 outubro / 22 febreiro 2014

TODO É CAPITAL. UN RELATO POSIBLE SOBRE A HISTORIA DO CAPITALISMO

É capital pivota arredor do tratado de economía política que máis transcendencia tivo no transcorrer da historia do século XX, *O capital* de Karl Marx, cuxo primeiro tomo se publicou en 1867. Un tratado froito da tenacidade de Marx por comprender o funcionamento dun incipiente capitalismo industrial e as relacións do capital e os traballadores das grandes fábricas. Así, *É capital* analiza esa excesiva dominación que ten o capital na nosa forma de entender o mundo, nas nosas relacións sociais, na nosa percepción estética, filosófica, etc. Esta condición que o sistema económico ten sobre o ser humano, individuos e sociedades, é o que Cristina Lucas pon de manifesto neste proxecto.

O traballo ao que Cristina Lucas nos ten afeitos non está exento de certa ironía e sutil sentido do humor. En *É capital* a artista analiza algunas das principais incógnitas, paradoxos e retos do actual sistema capitalista nunha obra que podería denominarse política, en tanto en tanto está relacionada con esa responsabilidade que ten o ciudadán da polis de entender a sociedade que o rodea. Desde a distancia que lle outorga o seu rol de artista e que para Jacques Rancière é a que precisamente fai que a arte sexa política, Lucas parece ter sempre un ollo posto na historia, facendo uso dela para mellorar a nosa comprensión do presente.

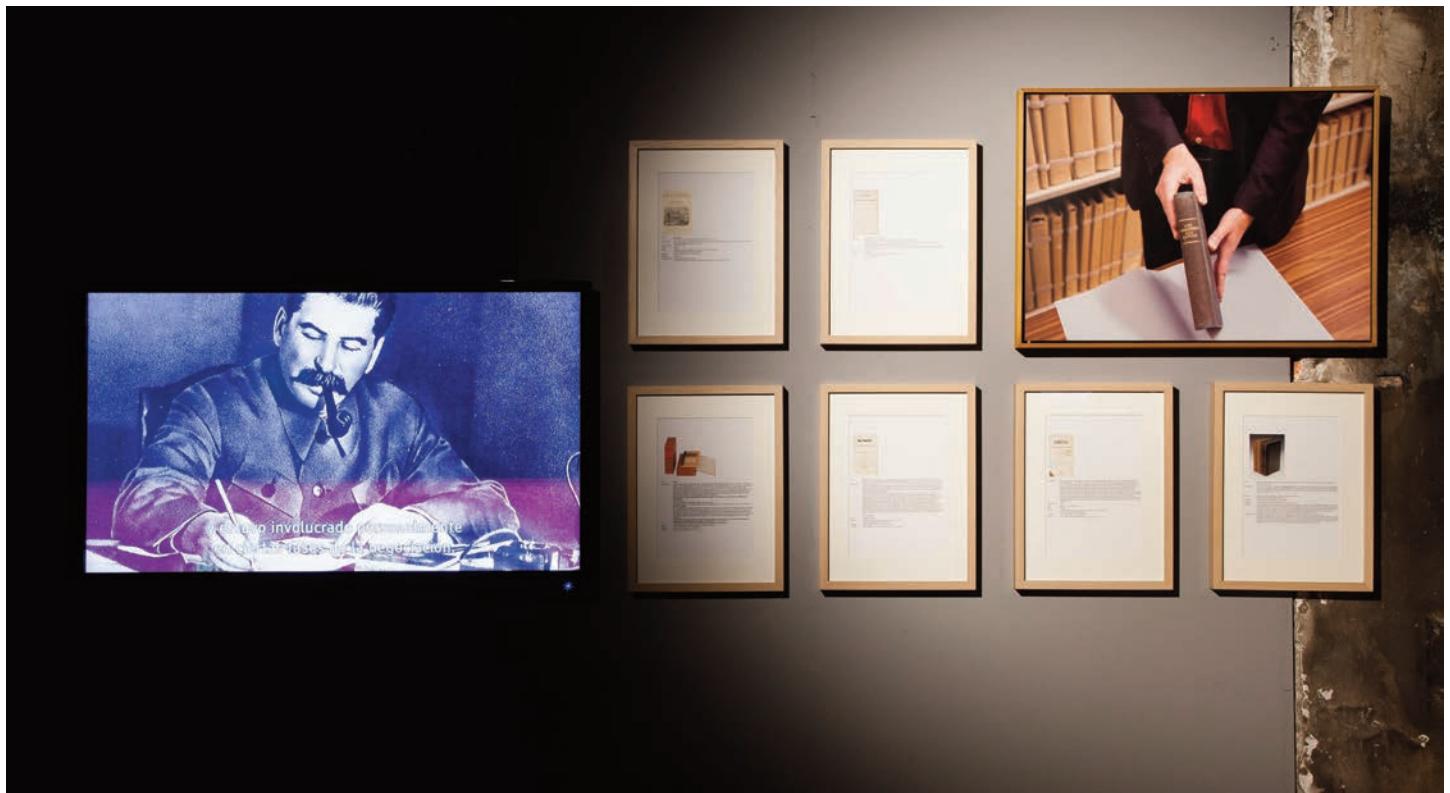
Nun chiscar de ollos a ese interese narrativo, gústame entender esta exposición como unha especie de relato histórico e subxectivo (ficticio) do capitalismo. Así, ao principio, durante o capitalismo industrial, o elemento clave na teoría marxista para analizar a explotación do capitalista sobre o traballador era a plusvalía. O

TODO ES CAPITAL. UN RELATO POSIBLE SOBRE LA HISTORIA DEL CAPITALISMO

Es capital pivota en torno al tratado de economía política que más trascendencia ha tenido en el transcurrir de la historia del siglo XX, *El capital* de Karl Marx, cuyo primer tomo se publicó en 1867. Un tratado fruto de la tenacidad de Marx por comprender el funcionamiento de un incipiente capitalismo industrial y las relaciones del capital y los trabajadores de las grandes fábricas. Así, *Es capital* analiza esa excesiva dominación que tiene el capital en nuestra forma de entender el mundo, en nuestras relaciones sociales, en nuestra percepción estética, filosófica, etc. Esta condición que el sistema económico tiene sobre el ser humano, individuos y sociedades, es lo que Cristina Lucas pone de manifiesto en este proyecto.

El trabajo al que Cristina Lucas nos tiene acostumbrados no está exento de cierta ironía y sutil sentido del humor. En *Es capital* la artista analiza algunas de las principales incógnitas, paradojas y retos del actual sistema capitalista en una obra que podría denominarse política, en tanto en cuanto está relacionada con esa responsabilidad que tiene el ciudadano de la polis de entender la sociedad que le rodea. Desde la distancia que le otorga su rol de artista y que para Jacques Rancière es la que precisamente hace que el arte sea político, Lucas parece tener siempre un ojo puesto en la historia, haciendo uso de ella para mejorar nuestra comprensión del presente.

En un guiño a ese interés narrativo, me gusta entender esta exposición como una suerte de relato histórico y subjetivo (ficticio) del capitalismo. Así, al principio, durante el capitalismo industrial, el elemento clave en la teoría marxista para analizar la explotación del capitalista sobre el trabajador era la

Cristina Lucas: *Plusvalía*, 2014. Vista da exposición *Cristina Lucas. Es capital*, Matadero Madrid, 2014. Foto: Paco Gómez / Matadero Madrid

relato continúa coa desaparición do patrón ouro no período de entreguerras e o paso a un capitalismo financeiro baseado na especulación. Un afán de lucro que afecta incluso a conceptos absolutos como morte, arte ou vida. A narración termina cunha reflexión sobre o futuro dun sistema que asenta na imposibilidade física de que o acceso á riqueza sexa global. Este relato histórico coincide coas catro obras que forman *É capital: Plusvalía, La cámara del tesoro (A cámara do tesouro), Capitalismo filosófico e El superbién común (O superbén común)*.

A obra *Plusvalía* está composta por un vídeo e unha serie de documentos cuxo conxunto fai referencia a un concepto cuñado por Marx. A plusvalía é definida por Marx, no tomo I de *O capital*, como o valor que o traballo non pagado do obreiro asalariado crea por encima do valor da súa forza de traballo. Un valor do que se apropia gratuitamente o capitalista. "Sen este beneficio non habería sociedade capitalista", advierte Marx. O vídeo de 22 minutos narra a historia do manuscrito de *O capital* de Marx: a súa investigación na biblioteca de Londres, as súas múltiples revisións, a relación entre Marx e Engels, a dificultade deste para ler os complexos manuscritos de Marx, o destino do manuscrito no período de entreguerras e a súa localización actual. Un vídeo que xira arredor dunha única e marabillosa entrevista concedida por Marien van der Heijden, responsable de Desenvolvemento da Colección do Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam, a institución que custodia o que queda do manuscrito orixinal na actualidade. Van der Heijden relátanos, ás veces en primeira persoa, unha apaixonante historia a través dos ollos da artista.

plusvalía. El relato continúa con la desaparición del patrón oro en el periodo de entreguerras y el paso a un capitalismo financiero basado en la especulación. Un afán de lucro que afecta incluso a conceptos absolutos como muerte, arte o vida. La narración termina con una reflexión sobre el futuro de un sistema que se asienta en la imposibilidad física de que el acceso a la riqueza sea global. Este relato histórico coincide con las cuatro obras que forman *Es capital: Plusvalía, La cámara del tesoro, Capitalismo filosófico y El superbién común*.

La obra *Plusvalía* está compuesta por un vídeo y una serie de documentos cuyo conjunto hace referencia a un concepto acuñado por Marx. La plusvalía es definida por Marx, en el tomo I de *El capital*, como el valor que el trabajo no pagado del obrero asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo. Un valor del que se apropia gratuitamente el capitalista. "Sin este beneficio no habría sociedad capitalista", advierte Marx. El vídeo de 22 minutos narra la historia del manuscrito de *El capital* de Marx: su investigación en la biblioteca de Londres, sus múltiples revisiones, la relación entre Marx y Engels, la dificultad de este para leer los complejos manuscritos de Marx, el destino del manuscrito en el periodo de entreguerras y su localización actual. Un vídeo que gira en torno a una única y maravillosa entrevista concedida por Marien van der Heijden, Responsable de Desarrollo de la Colección del Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, la institución que custodia lo que queda del manuscrito original en la actualidad. Van der Heijden nos relata, a veces en primera persona, una apasionante historia a través de los ojos de la artista.

O vídeo é froito da pulsión de Lucas por coñecer o prezo (valor de cambio) que ten hoxe en día o famoso tratado de economía política. Un prezo que pon de relevo a natureza perversa dun sistema económico que converte en fetiche un texto que xorde da necesidade mesma de denunciar a especulación capitalista. Así, ademais do vídeo e dunha copia do manuscrito, podemos ver algunhas das taxacións que Lucas conseguiu por parte de casas de poxas como Christie's, que vendeu en 2012 un exemplar da primeira edición da trilogía por 61.673 dólares americanos. Unha investigación aberta que segue o seu curso.

RELIQUIAS DO CAPITALISMO MERCANTIL

A relación entre o valor de uso e o valor de cambio nunha sociedade rexida polas normas do capitalismo financeiro tamén está na base do traballo *La cámara del tesoro*, dúas fotografías da totalidade de ouro que hai almacenado na Reserva do Banco de España e que lucen como unha reliquia dun sistema baseado no patrón ouro, é dicir, do tempo en que este metal precioso fixaba o valor da unidade monetaria dun país e a súa riqueza. Unha imaxe que no actual contexto de crise non deixa de ter unha aura melancólica que remite a tempos supuestamente máis felices.

A Cámara do Ouro é un espazo duns 2.500 metros cadrados localizado a 48 metros baixo terra do edificio do Banco de España, en Madrid. A cámara acoirazada, que sobreviviu aos

El vídeo es fruto de la pulsión de Lucas por conocer el precio (valor de cambio) que tiene hoy en día el famoso tratado de economía política. Un precio que pone de relieve la naturaleza perversa de un sistema económico que convierte en fetiche un texto que surge de la necesidad misma de denunciar la especulación capitalista. Así, además del vídeo y una copia del manuscrito, podemos ver algunas de las tasaciones que Lucas consiguió por parte de casas de subastas como Christie's, que vendió en 2012 un ejemplar de la primera edición de la trilogía por 61.673 dólares americanos. Una investigación abierta que sigue su curso.

RELIQUIAS DEL CAPITALISMO MERCANTIL

La relación entre el valor de uso y el valor de cambio en una sociedad regida por las normas del capitalismo financiero también está en la base del trabajo *La cámara del tesoro*, dos fotografías de la totalidad de oro que hay almacenado en la Reserva del Banco de España y que lucen como una reliquia de un sistema basado en el patrón oro, es decir, del tiempo en que este metal precioso fijaba el valor de la unidad monetaria de un país y su riqueza. Una imagen que en el actual contexto de crisis no deja de tener un aura melancólica que remite a tiempos supuestamente más felices.

La Cámara del Oro es un espacio de unos 2.500 metros cuadrados localizado a 48 metros bajo tierra del edificio del Banco de España, en Madrid. La cámara acorazada, que

Cristina Lucas: *La cámara del tesoro*, 2014. Vista da exposición Cristina Lucas. Es capital, Matadero Madrid, 2014. Foto: Paco Gómez / Matadero Madrid

bombardeos da Guerra Civil, foi inaugurada en 1936 e protexe 7.400 lingotes de ouro. Un lugar cheo de curiosidades. O acceso ao ouro realiza-se a través de dous ascensores, unha porta acoirazada de 15 toneladas de peso, un foso e outras dúas portas acoirazadas de 13 toneladas cada unha. Entre a primeira e a segunda porta temos que cruzar unha ponte sobre un foso que quedaría anegado ante calquera ameaza detectada. Tras salvar estes obstáculos, acompañados por persoal do banco, que combina as súas respectivas chaves para abrir as portas, atopámonos con lingotes e moedas de ouro amoreados en estantes deseñados polo enxeñeiro Alexandre Gustave Eiffel. Dá certa ternura observar como carteis escritos á man informan sobre o contido dos paquetes que custodian as moedas de ouro. Esta é a primeira fotografía que un (ou unha) artista toma nos túneles da Cámara do Ouro. Un traballo que recrea unha das funcións principais do artista, a de popularizar o que o Estado agocha.

Se a plusvalía parecía explicar, para Marx, a principal forma de explotación do sistema capitalista sobre o ciudadán no capitalismo mercantil e industrial, tras a Segunda Guerra Mundial e coa aparición do capitalismo financeiro que coñecemos hoxe en día, as formas de explotación comezan a facerse más sutís. A libre circulación de capital, a globalización e o control da economía produtiva por parte das grandes

sobrevivió a los bombardeos de la Guerra Civil, fue inaugurada en 1936 y protege 7.400 lingotes de oro. Un lugar lleno de curiosidades. El acceso al oro se realiza a través de dos ascensores, una puerta acorazada de 15 toneladas de peso, un foso y otras dos puertas acorazadas de 13 toneladas cada una. Entre la primera y la segunda puerta tenemos que cruzar un puente sobre un foso que quedaría anegado ante cualquier amenaza detectada. Tras salvar estos obstáculos, acompañados por personal del banco que combina sus respectivas llaves para abrir las puertas, nos encontramos con lingotes y monedas de oro apilados en estanterías diseñadas por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel. Da cierta ternura observar cómo carteles escritos a mano informan sobre el contenido de los paquetes que custodian las monedas de oro. Esta es la primera fotografía que un (o una) artista toma en los túneles de la cámara del oro. Un trabajo que recrea una de las funciones principales del artista, la de popularizar lo que el Estado esconde.

Si la plusvalía parecía explicar, para Marx, la principal forma de explotación del sistema capitalista sobre el ciudadano en el capitalismo mercantil e industrial, tras la Segunda Guerra Mundial y con la aparición del capitalismo financiero que conocemos hoy en día, las formas de explotación comienzan a hacerse más sutiles. La libre circulación de capital, la globalización y el control de la economía productiva por parte de las grandes corporaciones

Cristina Lucas: *Capitalismo filosófico*, 2014. Vista da exposición *Cristina Lucas. Es capital*, Matadero Madrid, 2014. Foto: Paco Gómez / Matadero Madrid

corporacións financeiras cambia a relación que ten o traballador co capital, así como as nosas relacóns sociais e persoais. Desta forma, tamén aparecen pensadores que explican as novas formas de dominación con termos como *biopoder*, descrito polo seu creador, Michel Foucault, como a práctica dos estados modernos de "explotar numerosas e diversas técnicas para subxugar os corpos e controlar a poboación"¹. O traballador estaría dominado polo capital non xa a través da expropiación do valor do seu traballo senón a través do seu desexo. Desta maneira, o capitalismo dominaría os nosos corpos a través da irrupción do capital en conceptos como o amor, a vida, a morte, a arte, o medo ou a dor.

Esta especulación con intangibles é o que analiza *Capitalismo filosófico*. Unha busca por comprender a relación existente entre os conceptos filosóficos cos que comercian as empresas e a súa actividade comercial. Nove vídeos compostos por unha serie de entrevistas nas que Cristina Iles pregunta aos portavoces de máis de sesenta empresas qué son para eles a morte, a beleza, a arte, a vida, a verdade, a xustiza, o cidadán, o espazo, o tempo, o medo e a dor. Un elaborado e util ejercicio de maiéutica, é dicir, de *dar a luz* a través do cuestionamento, que pon en evidencia o que cada individuo verdadeiramente pensa —ou deixa de pensar— sobre estos conceptos. Para extraer estas definicións, Lucas prepara unha longa entrevista de carácter periodístico sobre cuestións vitais para as empresas. Pregúntalles se o seu é un negocio en auge, se Iles afecta a crise económica ou se hai algo do que se sintan especialmente orgullosos como marca. E dentro deste longo cuestionario introduce, como unha dúbida máis, algo que normalmente non preguntaría un periodista, pero que, se o pensamos detidamente, ten todo o sentido preguntar: qué é a morte para unha empresa funeraria?, qué é a beleza para una clínica de cirurxía estética ou para unha axencia de modelos?, qué é a verdade para una notaría?, qué é o tempo para un reloxeiro?

O resultado é un conxunto de definicións, subxectivas e aleatorias, que nos achega más á definición imperante sobre algunas das cuestións que preocuparon a humanidade desde o principio da civilización. Avogados, galeristas de arte, directores de empresas de seguros, notarios ou maquilladores aproxímannos a esa idea do mundo que construímos nas sociedades dominadas polo capital. Así, aprendemos dunha axencia de modelos que "unha persoa guapa é aquela que che transmite un sentimento ou che chega a impactar o que che está vendendo"² ou dun cirurxián plástico que "a beleza é manter determinados patróns"³. Unha inmobiliaria diranos que o espazo é "un dos luxos más grandes"⁴ e unha empresa de reloxos que o tempo "se está convertendo nunha escravitude porque temos que vivir en tempo real"⁵ ou que "na sociedade en que vivimos, perder tempo é perder vida"⁶. Este conxunto de definicións, relativamente espontáneas, conforman un retrato

financieras cambia la relación que tiene el trabajador con el capital así como nuestras relaciones sociales y personales. De esta forma, también aparecen pensadores que explican las nuevas formas de dominación con términos como *biopoder*. Descrito por su creador, Michel Foucault, como la práctica de los estados modernos de "explotar numerosas y diversas técnicas para subyugar los cuerpos y controlar a la población"¹. El trabajador estaría dominado por el capital no ya a través de la expropiación del valor de su trabajo sino a través de su deseo. Y de esta manera, el capitalismo dominaría nuestros cuerpos a través de la irrupción del capital en conceptos como el amor, la vida, la muerte, el arte, el miedo o el dolor.

Esta especulación con intangibles es lo que analiza *Capitalismo filosófico*. Una búsqueda por comprender la relación existente entre los conceptos filosóficos con los que comercian las empresas y su actividad comercial. Nueve videos compuestos por una serie de entrevistas en las que Cristina pregunta a los portavoces de más de sesenta empresas qué son para ellos la muerte, la belleza, el arte, la vida, la verdad, la justicia, el ciudadano, el espacio, el tiempo, el miedo y el dolor. Un elaborado y util ejercicio de mayéutica, es decir, de *dar a luz* a través del cuestionamiento, que pone en evidencia lo que cada individuo verdaderamente piensa —o deja de pensar— sobre estos conceptos. Para extraer estas definiciones, Lucas prepara una larga entrevista de carácter periodístico sobre cuestiones vitales para las empresas. Les pregunta si el suyo es un negocio en auge, si les afecta la crisis económica o si hay algo de lo que se sientan especialmente orgullosos como marca. Y dentro de este largo cuestionario introduce, como una duda más, algo que normalmente no preguntaría un periodista, pero que si lo pensamos detenidamente tiene todo el sentido preguntar: ¿qué es la muerte para una empresa funeraria?, ¿qué es la belleza para una clínica de cirugía estética o para una agencia de modelos?, ¿qué es la verdad para una notaría?, ¿qué es el tiempo para un relojero?

El resultado es un conjunto de definiciones, subjetivas y aleatorias, que nos acerca más a la definición imperante sobre algunas de las cuestiones que han preocupado a la humanidad desde el principio de la civilización. Abogados, galeristas de arte, directores de empresas de seguros, notarios o maquilladores nos aproximan a esa idea del mundo que nos hemos construido en las sociedades dominadas por el capital. Así, aprendemos de una agencia de modelos que "una persona bella es aquella que te transmite un sentimiento o te llega a impactar lo que te está vendiendo"² o de un cirujano plástico que "la belleza es mantener determinados patrones"³. Una inmobiliaria nos dirá que el espacio es "uno de los lujos más grandes"⁴ y una empresa de relojes que el tiempo "se está convirtiendo en una esclavitud porque tenemos que vivir en tiempo real"⁵, o que "en la sociedad en que vivimos, perder tiempo es perder vida"⁶. Este conjunto de definiciones,

Cristina Lucas: *El superbién común. Abrigo de lince, 2014*

bastante aproximado (e devastador) do papel que teñen estos conceptos nas nosas sociedades e pon en evidencia que comprender como funciona o capitalismo, como albisca Marx, é capital para comprender o noso mundo.

Cristina Lucas: *El superbién común. Manolos, 2014*

relativamente espontáneas, conforman un retrato bastante aproximado (y devastador) del papel que tienen estos conceptos en nuestras sociedades, poniendo en evidencia que comprender cómo funciona el capitalismo, como vislumbraba Marx, es capital para comprender nuestro mundo.

ESPECULACIÓN NUN MUNDO DE BENS LIMITADOS

En *El superbién común* a artista analiza, a través de cinco fotografías montadas sobre cinco caixas de luz, un dos principais paradoxos do sistema capitalista: a escaseza de recursos e a incapacidade do noso planeta para xerar riqueza suficiente se todos os seus habitantes aspiran a un modelo de vida baseado no consumo ilimitado de bens e servizos. Unha serie de persoas de trazos asiáticos esfórzase en utilizar un obxecto de luxo europeo como unha cadeira Eames, un abrigo de pel de lince, un coche Mercedes de luxo, un cabalo pura raza ou uns zapatos Manolo Blahnik. Son os afortunados que conseguiron alcanzar o nivel de benestar dos países ricos. Non obstante, este desexo mundial —e aparentemente democrático— de confort agocha detrás unha imposibilidade ambiental que se mide a través de valores como a pegada ecolólica. Un indicador que avalía o impacto sobre o planeta dun determinado modo de vida comparándoo coa capacidade ecolólica da Terra para rexenerar os seus recursos. Segundo datos de Global Footprint Network para 2007, calcúlase que farían falta dous planetas coma este para que máis de 6.000

ESPECULACIÓN EN UN MUNDO DE BIENES LIMITADOS

En *El superbién común* la artista analiza, a través de cinco fotografías montadas sobre cinco cajas de luz, una de las principales paradojas del sistema capitalista: la escasez de recursos y la incapacidad de nuestro planeta para generar riqueza suficiente si todos sus habitantes aspiran a un modelo de vida basado en el consumo ilimitado de bienes y servicios. Una serie de personas de rasgos asiáticos se esfuerzan en utilizar un objeto de lujo europeo como un sillón Eames, un abrigo de piel de lince, un coche Mercedes de lujo, un caballo pura sangre o unos zapatos Manolo Blahnik. Son los afortunados que han conseguido alcanzar el nivel de bienestar de los países ricos. No obstante, este deseo mundial —y aparentemente democrático— de confort esconde detrás una imposibilidad medioambiental que se mide a través de valores como la huella ecológica. Un indicador que evalúa el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida comparándolo con la capacidad ecológica de la Tierra para regenerar sus recursos. Según datos de Global Footprint Network para 2007, se calcula que harían falta dos planetas como este para que más

millóns de seres humanos puidesen vivir como un cidadán francés de clase media⁷.

As fotografías de *El superbién común* preséntanse no mesmo formato que os millóns de anuncios publicitarios que inundan as nosas rúas e consiguen despertar no espectador unha primeira reacción de desexo —a través de colores vistosos e sorrisos enlatados— que se transforma aos poucos segundos en incomodidade ante a comprensión de que se trata dunha corrosiva crítica ao noso consumismo exacerbado e individualista.

Unha peza de amargo calado cuxo título, non obstante, parece abrir un espazo de oportunidade. O ben común, definido pola RAE como “o ben do que se benefician todos os cidadáns”, é un concepto cada vez máis presente no debate público. Así, para o filósofo estadounidense Michael Sandel, despois da Segunda Guerra Mundial, a ética sae do debate político e comezan tres décadas de triunfalismo dun discurso mercantilista no que todo ten un prezo (sanidade, xustiza, cultura). Pero Sandel, igual ca outros, reivindican políticas do bien común que pasen por pensar en nós mesmos como cidadáns e non únicamente como consumidores⁸. Algo extremadamente difícil nun contexto onde todo *É capital*.

de 6.000 millones de seres humanos pudieran vivir como un ciudadano francés de clase media⁷.

Las fotografías de *El superbién común* se presentan en el mismo formato que los millones de anuncios publicitarios que inundan nuestras calles y consiguen despertar en el espectador una primera reacción de deseo —a través de colores vistosos y sonrisas enlatadas— que se transforma a los pocos segundos en incomodidad ante la comprensión de que se trata de una corrosiva crítica a nuestro consumismo exacerbado e individualista.

Una pieza de amargo calado cuyo título, no obstante, parece abrir un espacio de oportunidad. El bien común, definido por la RAE como “el bien del que se benefician todos los ciudadanos”, es un concepto cada vez más presente en el debate público. Así, para el filósofo estadounidense Michael Sandel, después de la Segunda Guerra Mundial la ética sale del debate político y comienzan tres décadas de triunfalismo de un discurso mercantilista en el que todo tiene un precio (sanidad, justicia, cultura). Pero Sandel, al igual que otros, reivindica políticas del bien común que pasen por pensar en nosotros mismos como ciudadanos y no únicamente como consumidores⁸. Algo extremadamente difícil en un contexto donde todo *Es capital*.

Manuela Villa

Manuela Villa

1 Michel Foucault, “La voluntad del saber”, vol. 1, *Historia de la sexualidad*, Siglo XXI, México, 2005

2 Tony Parra, directora de Stars Model Agency.

3 Dr. Moisés Amselem, médico estético da clínica Moisés Amselem.

4 Kristina Szekely, administradora única de KS Kristina Szekely.

5 Yann Reznak, director de Grassy.

6 José Carlos González Prieto, xefe de taller de el Maestro Relojero.

7 <http://www.footprintnetwork.org/>

8 *A New Politics of the Common Good*. Michael Sandel: A New Citizenship. The Reith Lectures. BBC Radio 4. (Gravada na George Washington University en Washington D.C.) <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00lb6bt>

1 Michel Foucault, “La voluntad del saber”, vol. 1, *Historia de la sexualidad*, Siglo XXI, México, 2005.

2 Tony Parra, directora de Stars Model Agency.

3 Dr. Moisés Amselem, médico estético de la clínica Moisés Amselem.

4 Kristina Szekely, administradora única de KS Kristina Szekely.

5 Yann Reznak, director de Grassy.

6 José Carlos González Prieto, jefe de taller de El Maestro Relojero.

7 <http://www.footprintnetwork.org/>

8 *A New Politics of the Common Good*. Michael Sandel: A New Citizenship. The Reith Lectures. BBC Radio 4. (Grabada en la George Washington University en Washington D.C.) <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00lb6bt>

CRISTINA LUCAS IT'S CAPITAL

EVERYTHING IS CAPITAL. A POSSIBLE ACCOUNT OF THE HISTORY OF CAPITALISM

It's Capital revolves around the treatise on political economics which had the greatest significance throughout the 20th century, Karl Marx's *Capital*, the first volume of which was released in 1867. A treatise which was the fruit of Marx's perseverance in fathoming the workings of an incipient industrial capitalism, and the relationships between capital and workers in the great factories. Accordingly, *It's Capital* analyses the undue domination that capital has in our way of understanding the world, in our social relationships, in our aesthetic and philosophical perception, etc. It is this condition that the economic system has over the human being, individuals and societies, which Cristina Lucas highlights in this project.

The work by Cristina Lucas to which we have become accustomed is not immune to a certain irony and subtle sense of humour. In *It's Capital* the artist analyses some of the current capitalist system's principal unknowns, paradoxes and challenges, in a work which could be labelled political, insofar as it concerns citizens of the polis's responsibility to understand the society around them. From the distance afforded her by her role as an artist, and which for Jacques Rancière is precisely what renders art political, Lucas always seems to have one eye on history, availing herself of it to improve our understanding of the present.

As a nod to this narrative interest, I would propose interpreting this exhibition as a sort of subjective (fictitious) historical account of capitalism. Thus, at the outset, during industrial capitalism, the key element for analysing the exploitation of the worker by the capitalist in Marxist theory was surplus value. The story continues with the disappearance of the gold standard during the inter-war period, and moves onto speculation-based financial capitalism. A thirst for profit which even has a bearing on absolute concepts, such as death, art and life. The account ends with a reflection on the future of a system based on the physical impossibility of access to wealth being global. This historical account coincides with the four works which make up *It's Capital*: *Plusvalía* (Surplus Value), *La cámara del tesoro* (The Treasure Vault), *Capitalismo filosófico* (Philosophical Capitalism) and *El superbién común* (Super Common Good).

Plusvalía comprises a video and a set of documents which, as a whole, refer to a concept coined by Marx. Surplus value is defined by Marx, in Volume I of *Capital*, as the excess of value produced by the labour of workers over the wages they are paid. A value which the capitalist gratuitously appropriates. Marx warns that 'Without this value there would be no capitalist society.' The 22-minute video recounts the history of the manuscript of Marx's *Capital*: his research in the Library of London, his multiple revisions, the relationship between Marx and Engels, the latter's difficulty in reading the former's complex manuscripts, the resting place of the manuscript throughout the inter-war period, and its current location. The video revolves around a wonderful, unique interview given by Marien van der Heijden, Head of Collection Development at the International Institute of Social History in Amsterdam, the institution which currently preserves what remains of the original manuscript. Van der Heijden relates, at times in the first person, an absorbing story seen through the eyes of the artist.

The video is the result of Lucas' determination to ascertain the price (exchange value) that the famous treatise on political economics would have today. A price which highlights the perverse nature of an economic system which transforms a text that arose from the very need to denounce capitalist speculation into a fetish. Thus, in addition to the video and a copy of the manuscript, we are shown some of the valuations that Lucas obtained from auction houses such as Christie's, which in 2012 sold a first edition of the trilogy for 61,673 US dollars. An open investigation which runs its course.

RELICS OF MERCANTILISM

The relationship between the use value and the exchange value in a society governed by the regulations of financial capitalism is also at the foundation of *La cámara del tesoro*, two photographs of the gold stored in the Bank of Spain's Reserve, and which appear to be relics of the gold standard system, the period during which this precious metal set the value of the country's currency and its wealth. An image which in the current crisis setting does not cease to have a melancholic aura which harks back to supposedly happier times.

The Treasury Vault is a 2,500 square-metre space located 48 metres below the Bank of Spain building in Madrid. The strong room, which survived the bombardments of the Civil War, was inaugurated in 1936 and houses 7,400 gold ingots. A place full of curiosities. The gold is reached by way of two lifts, a 15-tonne armour plated door, a moat and two other armour plated doors, each weighing 13 tonnes. Between the first and second doors, we have to cross a bridge over a moat which would be flooded at the first sign of danger. After overcoming these obstacles, accompanied by members of the bank staff with their respective keys for opening the doors, we are confronted by gold coins and ingots piled on shelves designed by the engineer, Alexandre Gustave Eiffel. It is somewhat heart-warming to see how handwritten notices inform us of the contents of the packets holding the gold coins. This is the first photograph ever taken by an artist in the tunnels leading to the Treasury Vault. A work which recreates one of an artist's principal functions, that of popularising what the State hides away.

If for Marx, surplus value would seem to explain the principal form of the capitalist system's exploitation of the citizen in mercantilism and industrial capitalism, after the Second World War, and with the onset of the financial capitalism that we know

so well today, the forms of exploitation begin to be somewhat subtler. The free movement of capital, globalisation and the control of the productive economy by large financial corporations all alter the relationship the worker has with capital, as well as our social and personal relationships. Thus, there are also thinkers who explain the new forms of domination using terms such as 'biopower.' Described by the creator, Michel Foucault, as the practice by modern states of exploiting 'numerous and diverse techniques for achieving the subjugations of bodies and the control of populations.¹⁷' The worker would be dominated by capital, not now through the expropriation of the value of his work, but through his desire. Thus, capitalism would dominate our bodies through capital bursting into concepts such as love, life, death, art, fear or pain.

It is precisely this speculation with intangibles which *Capitalismo filosófico* analyses. A search to understand the relationship between philosophical concepts with which companies trade and their trading activity. Nine videos comprising a series of interviews in which Cristina asks spokespersons from more than 70 companies what for them constitutes death, beauty, art, life, truth, justice, the citizen, space, time, fear and pain. A subtle, elaborate exercise in maieutics (i.e. of 'giving birth' through questioning) which

Cristina Lucas: *La cámara del tesoro*, 2014. Cristina Lucas. *Es capital*, exhibition view, Matadero Madrid, 2014. Photo: Paco Gómez / Matadero Madrid

Cristina Lucas: *El superbién común*, 2014. Cristina Lucas. *Es capital*, exhibition view, Matadero Madrid, 2014. Photo: Paco Gómez / Matadero Madrid

highlights what each individual truly believes—or fails to believe—about these concepts. In order to extract these definitions, Lucas prepares a lengthy journalistic interview on matters that are vital for companies. She asks them whether their companies are flourishing, if they are being affected by the economic crisis, or whether there is anything about which, as a brand, they feel particularly proud. And within this long questionnaire, she inserts, as a just another question, something which a journalist would not normally ask, but if we think carefully about it, it makes good sense to inquire about: What is death for a funeral company? What is beauty for a cosmetic surgery clinic or a model agency? What is truth for a notary's office? What is time for a watchmaker?

The result is a series of random subjective definitions, which brings us closer to an overriding definition of some of the matters which have concerned humanity since the dawn of civilisation. Lawyers, gallery owners, managers of insurance companies, notaries and make-up artists bring us closer to that notion of the world that we have constructed in capital-dominated societies. Thus from a model agency we learn that ‘a beautiful person is one who transmits some type of feeling to you or whose marketed product has a real impact on you’² or from a cosmetic surgeon that ‘beauty lies in maintaining certain patterns.’³ A real estate agent will tell us that space is ‘one of the greatest luxuries’⁴ and the watch-making company that time ‘is being transformed into slavery because we

have to live in real-time’⁵, or that ‘in our society, wasting time is the same as wasting your life.’⁶ This series of definitions gives shape to a fairly approximate (and devastating) portrait of the role these concepts have in our societies, highlighting the fact that understanding how capitalism works, as Marx realised, is capital for understanding our world.

SPECULATION IN A WORLD OF LIMITED GOODS

In *El superbién común* the artist analyses, through five photographs mounted on five light boxes, one of the principal paradoxes of the capitalist system: the scarcity of resources and our planet’s inability to generate sufficient wealth if all its inhabitants aspire to a model of life based on the unlimited consumption of goods and services. A series of individuals with Asian features struggle to use a European luxury object, such as an Eames armchair, a lynx coat, a luxury Mercedes motorcar, a thoroughbred horse or Manolo Blahnik footwear. These are the lucky ones who have managed to reach the level of well-being enjoyed in wealthy countries. Nonetheless, behind this worldwide—and apparently democratic—craving for comfort is an environmental impossibility, measured through values such as the carbon footprint, an indicator which evaluates the impact of a determined way of life on the planet, comparing it with the ecological capacity of the Earth to regenerate its resources. According to data from the Global Footprint Network for 2007, it

is calculated that we would need two planets like our own to enable six billion human beings to live like a typical middle-class French citizen.⁷

The photographs in *El superbién común* are presented in the same format as the millions of advertising posters that flood our streets and, through striking colours and canned smiles, manage to awaken in the viewer an initial reaction of desire, which within a few seconds is transformed into uneasiness, as we realise that this is, in fact, an acerbic criticism of our exacerbated and individualistic consumerism.

A piece of bitter depth whose title, nonetheless, would appear to open up a space of opportunity. The common good, defined by dictionaries as 'the advantage or benefit of all people in society or in a group', is a concept which is enjoying increasing prominence in the political debate. Thus, for the American philosopher, Michael Sandel, the renunciation of moral and religious argument in politics, in the decades following the Second World War, prepared the way for the market triumphalism of the past three decades (health, justice, culture). But, like others, Sandel defends policies for the common good, which entails thinking of ourselves as citizens and not simply as consumers.⁸ Something which is extremely difficult in a setting in which everything 'is capital.'

Manuela Villa

Cristina Lucas: *Plusvalía*, 2014 (detail). Photo: Paco Gómez / Matadero Madrid

1 Michel Foucault, "The Will to Knowledge", Vol. 1, *The History of Sexuality*, Penguin, London, 2008.

2 Tony Parra, manager of Stars Model Agency.

3 Dr. Moisés Amselem, cosmetic surgeon at the Moisés Amselem Clinic.

4 Kristina Szekely, sole director of KS Kristina Szekely.

5 Yann Reznak, director of Grassy.

6 José Carlos González Prieto, workshop manager of El Maestro Relojero.

7 <http://www.footprintnetwork.org/>.

8 *A New Politics of the Common Good*. Michael Sandel: *A New Citizenship. The Reith Lectures*. BBC Radio 4. (Recorded at George Washington University in Washington DC). <http://www.bbc.co.uk/programmes/b00lb6bt>.

XUNTA DE GALICIA
Presidente da Xunta de Galicia
Alberto Núñez Feijóo

Conseiller de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Xesús Vázquez Abad

Secretario xeral técnico
Jesús Oitavén Barcala

Secretario xeral de Cultura
Anxo M. Lorenzo Suárez

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Director
Miguel von Hafe Pérez

Xerente
Pepa Fuentes García

EXPOSICIÓN
Programación
Miguel von Hafe Pérez

Comisariado
Manuela Villa

Coordinación
Cruz Provecho

Rexistro
Teresa Jácome, Lourdes P. Seoane

Traducións
Dina Moreira Costoyas, David Smith

Montaxe
Carlos Fernández, David Garabal (CGAC)

Deseño
Cecilia Labella

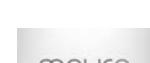
Producen:

Colaboran:

Co apoio de:

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA
Ramón del Valle Inclán 2

15703 Santiago de Compostela
cgac@xunta.es / www.cgac.org
aberto de martes a domingo
de 11 a 20 h [luns pechado]

