

Dossier

EROSIONES DE LO SENSIBLE. JERARQUÍAS,
EXCLUSIONES Y TÁCTICAS EMERGENTES
DEL ARTE EN AMÉRICA LATINA

Erosiones de lo sensible. Jerarquías, exclusiones y tácticas emergentes del arte en América Latina

La propuesta de este dossier es reflexionar sobre los múltiples pliegues en que se exhibe, intercambia y consume arte en América Latina. Entendido como un campo atravesado por jerarquías y desigualdades pero también por experiencias de resistencia ante estas dinámicas, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿qué conexiones se pueden establecer en los procesos de elaboración simbólica?; ¿qué podemos decir del arte y las visualidades en los márgenes de las grandes metrópolis?; ¿qué otras redes, agendas, artistas, espacios y dinámicas culturales interpelan este campo?

Los límites y contornos imprecisos del campo de las artes visuales a escala transnacional, comenzaron a evidenciarse con las experiencias artísticas que, desde la década del cincuenta en adelante tensionaron los marcos de lo legítimo. Los llamamientos al cuestionamiento del objeto obra y de las instituciones artísticas, la llamada desmaterialización (Lippard, [1973] 2004) y el “no-objetualismo” (Acha, 1981), convergieron en un amplio proceso junto al impacto de los medios masivos, la irrupción de las experimentaciones, los happenings y environment. Parecieron desdibujarse -según Andreas Huyssen ([1986] 2006)-, las antiguas divisiones y jerarquizaciones entre el arte culto, el arte popular y el arte de masas. A escala latinoamericana, y siguiendo el planteo de Andrea Giunta (2013, p. 115), “la experimentación de los lenguajes como las intervenciones políticas” fueron modalidades de interferir y subvertir las instituciones del arte en contextos de avance represivo sobre la vida cotidiana.

Esas prácticas de ruptura artística y de alzamientos estéticos, adquirieron otros sentidos a partir de las transformaciones de los circuitos de circulación de las obras, de los mecanismos de validación y del carácter “internacionalizado” del mundo del arte (Pini, 2001, p. 11). Los sentidos en torno al arte, sus horizontes, estrategias de interpelación, las condiciones de legitimación y validez, se traman en escenarios de luchas simbólicas con tradiciones culturales múltiples e historias locales. Los dispositivos consagratorios habituales y el mercado del arte parecen, desde los años ochenta, batirse en una instancia entre lo emergente que de manera incesante se acumula entre las galerías y los museos de New York, Berlín, Venecia o São Paulo, y las acciones de visitar la memoria de un campo artístico cuya densidad política no deja de desbordar los límites que instaura la industria de la cultura.

Este proceso conmueve e interpela al arte contemporáneo: no puede eludir la reconfiguración, renovación y los nuevos cuestionamientos que más ampliamente la cultura y la política despliegan en la escena pública. Movimientos como el feminismo, las prácticas curatoriales decoloniales, los activismos artísticos que visibilizan desigualdades diversas desde los problemas de acceso a la tierra hasta la violencia que el capitalismo ejerce sobre la biodiversidad, se vinculan, no sin conflictos, con las redes internacionales del mercado artístico. En este sentido, sostiene Raymonde Moulin (2012), desde principios de los años ochenta del siglo pasado, el mercado artístico internacional supo reordenarse políticamente para dedicar de manera progresiva, espacios a los discursos y las imágenes que sobre lo latinoamericano se producían en las periferias. De este modo, se configuraron en los últimos cincuenta años, modalidades de “integración” de las obras producidas en y sobre América Latina dentro de la categoría de “arte contemporáneo internacional” (p. 10) .

En este sentido, los artículos que se presentan en este dossier ponen de relieve cómo se reconfiguran, renuevan y se ponen en cuestión las jerarquizaciones que operan en la organización contemporánea de la cultura desde distintas puertas de entrada.

Verónica Capasso se propone analizar los modos en que se presenta la violencia ambiental en la obra de los artistas Alfredo Jaar, María Teresa Ponce y Cristina Piffer. La autora sostiene que en esas obras pueden advertirse relaciones productivas entre lo estético, lo político y pedagógico que denuncian la destrucción del ambiente causada por la actividad humana. Las obras, así caracterizadas por Capasso, implican una toma posición política que critica el sistema económico que, dominado por la lógica de la obtención de mercancías, reduce la biodiversidad a un recurso clave para la acumulación de riquezas.

Ana Bugnone estudia el discurso artístico y político del Pabellón de España en la Bienal de Venecia 2024. Bugnone se interroga acerca de si Pinacoteca Migrante presentó cuestionamientos a las narrativas hegemónicas de los museos y del arte “oficial”. El análisis procura dar cuenta de las dinámicas específicas que adquieren las luchas por el poder simbólico en el ámbito curatorial y en los museos. Esta lectura, en los términos de Bugnone, significa comprender que los guiones museográficos son mecanismos que producen esquemas clasificatorios y legitiman qué debe ser mostrado, visibilizado y aceptado en una trama más amplia de la organización de los productos artísticos y culturales.

El texto colectivo de Minerva Ante Lezama, Argelia Betanzos Zepeda y Cynthia Martínez Benavides, da cuenta del recorrido del proyecto llamado “Gráfica Íchjín t’sen: archivo abierto”. Este es un proyecto de gráfica colaborativa realizado entre una comunidad de mujeres mazatecas en la sierra oaxaqueña, artistas y activistas en Ciudad de México, donde la producción de estampas en papel y tela es la herramienta para contar historias en defensa del territorio y visibilizar una lucha hoy activa. Desde herramientas teóricas que se mueven entre el campo del arte y el activismo feminista, el escrito habilita preguntas en torno a cómo y por qué entrelazar el campo de lo político con las prácticas artísticas, qué implica esto para la curaduría y para la realización del proyecto expositivo en los distintos contextos donde sucede.

Por su parte, el escrito de Andrea Geat ofrece un panorama sobre los espacios de exhibición y consumo de arte contemporáneo en la Provincia del Chaco en tiempo reciente, tema poco abordado en la investigación académica. Su recorrido se vale de aportes de la historia social del arte, los estudios sobre el mercado del arte y las políticas culturales, para mostrarnos la compleja interacción entre dinámicas de institucionalización y profesionalización del campo: instituciones oficiales, espacios alternativos, políticas públicas, y referentes culturales en las últimas tres décadas. Su artículo no solo nos acerca las voces de quienes hoy gestionan este tipo de espacios, las galerías, sino que también propone una manera de construir esta cartografía.

Finalmente, el texto de Karina Giomi aborda una metodología para la lectura de las imágenes del tiempo presente desde la filosofía de Alain Badiou, y la pone a prueba a partir del análisis de las obras de artistas residentes en Tierra del Fuego. Desde esta perspectiva reflexiona sobre el orden imaginario de la identidad fueguina como regulador de las imágenes para abrir e interpelar esta noción, pero también para pensar y construir un tiempo presente que proyecte el futuro y produzca una torsión sobre el pasado. Las instalaciones analizadas generan experiencias que posibilitan habitar un lugar -este lugar- desde nuevos regímenes de visibilidad.

Entendemos que muchas veces las producciones ligadas al llamado arte contemporáneo están vinculadas a una lógica de espectacularidad y mercado. Consideramos que este campo se ha complejizado tanto como para admitir vías alternas en su interior, de enorme riqueza, capaces de habilitar y disputar otros sentidos: ¿qué otras relaciones entre arte e historias, particulares, colectivas y situadas geográficamente podemos contar?

María Laura Ise (ICSE, UNTDF)

Emiliano Sanchez Narvarte (ICSE, UNTDF)

Bibliografía

- Acha, J. (1981). "Teoría y Práctica no- objetualistas en América Latina". Juan Acha, "Teoría y Práctica no-objetualistas en América Latina", en Museo de Antioquia (ed.) Memorias del Primer Coloquio Latinoamericano sobre arte no-objetual y arte urbano (p. 89-100). Fondo Editorial Museo de Antioquia.
- Giunta, A. (2013). "Adiós a la periferia: vanguardias y neovanguardias en el arte de América Latina". En AAVV, La invención concreta. (p. 105-117). Museo Reina Sofía/Editorial Turner.
- Huyssen, A. ([1986] 2006). Después de la gran división. Buenos Aires: Andrea Hidalgo.
- Lippard, L. ([1973] 2004). Seis años: la desmaterialización del objeto artístico. De 1966 a 1972. Akal.
- Pini, I. (2001). Fragmentos de memoria. Los artistas latinoamericanos piensan el pasado. Ediciones UNIANDÉS.
- Moulin, R. (2012). El mercado del arte. Mundialización y nuevas tecnologías. La Marca Editora.