

EL TIEMPO Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO LATINOAMERICANO. LECTURAS PERFORMÁTICAS DEL PASADO

Valentina Valli (IPEAL/FdA/UNLP)

vallivalen@gmail.com

RESUMEN

El concepto actual del tiempo nos genera una lectura violenta, y nos atraviesa en todos los aspectos de nuestras vidas. No obstante, esta idea es desafiada por el tratamiento temporal como función reparadora y transformadora que muchas obras latinoamericanas contemporáneas ofrecen. En tal

sentido, en este proyecto nos proponemos indagar sobre esta relación que encierra la obra con el tiempo (al menos en uno de sus múltiples aspectos), agenciando recuerdos que trastornan el relato histórico-temporal establecido, permitiendo una resignificación en una lectura performática del pasado. Utilizando las categorías de lo ritual, lo exótico y la violencia, tenemos por objetivo explorar en las posibles interrupciones temporales por parte del arte, que generan un tiempo-otro en el cual se configuran reservas poéticas que impiden que el recuerdo se disuelva.

PALABRAS CLAVE

Tiempo - gesto político-crítico - arte latinoamericano contemporáneo- reserva poética

En el presente ensayo intentaré exponer algunos de los lineamientos, avatares y derroteros por los que transita mi plan de trabajo. Actualmente me encuentro culminando el segundo año de mi beca doctoral, la cual me fue otorgada en 2019 por la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). El proyecto se titula “Subversiones temporales. La necesidad de recuperar el gesto político del tiempo en las obras de arte latinoamericanas”, y me acompañan en este recorrido Silvia S. García como mi directora y M. Silvina Valesini como co-directora. Dicha beca se radica en una de las unidades de investigación de la Facultad de Artes (FdA), el IPEAL (Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano), en el cual participo hace años como becaria y colaboradora de proyectos I+D. A su vez, me encuentro cursando los últimos seminarios del Doctorado en Artes, dictado en la FdA, UNLP.

Mi actual proyecto surge como producto de los constantes cuestionamientos que atraviesan mi propia actividad investigativa. Mi participación en sucesivos proyectos de investigación (hasta la actualidad) y becas estudiantiles (EVC-CIN), sirvieron de marco de profundización en concepciones que atraviesan el rol del arte desde paradigmas estéticos, conceptualizaciones historiográficas, filosóficas y artísticas de la misma, como también de análisis de sus estrategias de subversión poética en contextos de producción popular latinoamericana.

La problemática sobre la que indago en el proyecto se centra entonces, en la relación que encierra/n la/s obra/s de arte con el tiempo (al menos en uno de sus múltiples aspectos), agenciando recuerdos que trastornan el relato histórico-temporal establecido, permitiendo a la vez una resignificación en una lectura performática del pasado.

La magnitud temporal en referencia a las obras de arte siempre fue una temática transversal a la Historia de las Artes Visuales, disciplina a la cual pertenezco. A su vez, atender a esta compleja dimensión, que se actualiza constantemente, implica revisar las concepciones con las cuales abordamos

el estudio de la Historia del Arte, como también nuestra forma actual de construir, criticar o reelaborar nuestros propios relatos como comunidad. Cabe entonces cuestionarse: ¿Cómo logra la obra romper con la linealidad cronológica y activar la memoria? ¿Qué estrategias poéticas se vislumbran en esta forma vincular con el tiempo? ¿Qué nuevas relecturas históricas y en cuanto a cuáles acontecimientos son posibles?

Como queda enunciado, el interés por las reflexiones emancipadoras que postula el arte en su opacidad siempre suscitó mi interés académico. Esto, a su vez, delineó con cierta “naturalidad” las preguntas investigativas en las que me encuentro ahondando como doctoranda.

LAS SUBVERSIONES TEMPORALES

El segundo año de beca es una especie de nudo que requiere ser desandado para armar mejor el propio recorrido. En su transcurso voy tomando dimensión de qué es lo que quiero investigar, qué es lo estrictamente necesario, cuáles son sus límites o sus excesos y, en torno a esto, como adaptar (si fuera necesario) el propio plan para que funcione de la mejor manera posible.

En mi caso, partir de las bases antes mencionadas requiere, necesariamente, un análisis situado y latinoamericano, que indague en nuestra memoria colectiva y en los recuerdos adormecidos que reclaman nuestra revisión actual. Como bien plantea Mieke Bal, *“en tiempos de crudeza política y social en el presente, los actos de memoria devienen tan indispensables para la supervivencia psíquica como atractivos por su reconfortante encanto, sugestivos de una privacidad a la que uno puede confiarse”* (2016; 340).

Re-pensar el tiempo, tiene por implicancia re-pensar la historia, lo cual nos habilita a cambiar relatos en torno a ello, como también a deconstruir categorías tales como lo “real” y la “verdad” establecidas localmente. En torno a esta tarea, la producción artística contemporánea nos ofrece miradas originales e inagotables. Como bien plantea Ticio Escobar:

en un mundo mucho más descreído, también las reservas poéticas se disuelven. Cuando la modernidad organizó el mundo en forma laica, se crearon algunos reductos y el arte fue uno de ellos, un modo de salvaguardar un territorio de poesía, de asombro, de magia, en el cual pudiéramos cuidar cierta necesidad de ficción, de ser un poco locos (2017; s/n).

Reparar en aquellas marcas propias, que rigieron y fundaron nuestro relato histórico latinoamericano es una tarea exigente y demasiado abarcativa. No obstante, es necesario comenzar a generar ciertas estrategias que revisen cómo opera la obra de arte en este entramado, y este proyecto adhiere a esta perspectiva.

En este sentido, recuperar el concepto de “gesto”, en términos de Didi-Huberman (2017) posee una estrecha relación con la política, en tanto formas antropológicas sensibles, que nos movilizan, orientan o ponen en práctica, a la vez que se transmiten y sobreviven a nosotros mismos. En relación al concepto del *pathos* planteada por Aby Warburg, Didi-Huberman rescata que estos gestos se inscriben en la historia, dejando rastros. Estas formas culturales, dejan marcas donde se posibilita la emergencia de esos tiempos-otros, con toda la fuerza política-crítica que queda allí resguardada. De esta forma, la potencia gestual, cargará a las producciones de una intencionalidad particularmente dirigida a estimular el cambio social, explotando su potencial transformador e intentado rearticular estética y políticamente la mirada.

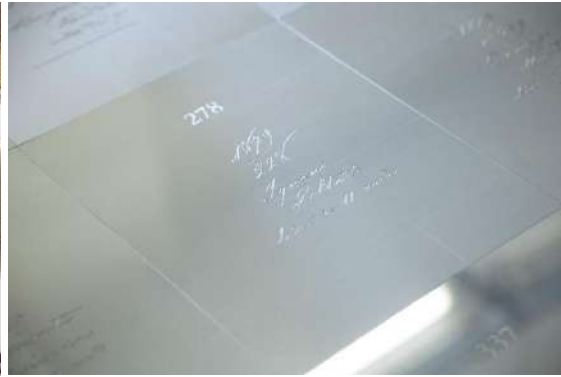
Atendiendo a esa idea, este proyecto tiene por unidades de análisis un corpus de obras contemporáneas y latinoamericanas, seleccionadas en base a tres criterios que nos introducen en la temática y nos abren al cuestionamiento constructivo. Considero que estas categorías se encuentran intrínsecamente relacionadas a la historia de nuestra Patria Grande y que plantean una ruptura con la linealidad temporal habilitando la emergencia de recuerdos: lo ritual, lo exótico (en vínculo a la mirada ajena, a las concepciones de otredad) y la violencia.

En torno a esto, se puede pensar que la ruptura del tiempo lineal por parte del arte, conforma un movimiento, un gesto (Didi-Huberman; 2017), donde se aloja un tiempo diferente, un tiempo disruptivo que da cuenta de las idas y vueltas, de las discontinuidades históricas: “(...) se produce una imagen que, súbitamente, convoca algo del orden de lo inmemorial en la constelación del presente: un síntoma de tiempo diferente” (Didi-Huberman; 2017, s/n). En dicho tiempo, las categorías elegidas, como lo exótico, la violencia y lo ritual, se configuran como reservas poéticas que impiden que el recuerdo se disuelva.

Para la unidad de análisis denominada como *lo exótico*, he tomado “Yo, mestizo” (2017) de Jonathas de Andrade [Fig. 1] y “300 actas” (2017) de Cristina Piffer [Fig. 2]. Es importante señalar que lo exótico está aquí vinculado a las visiones de la otredad que plantearon maneras de entender nuestras raíces en base a determinaciones ajenas, que muchas veces nos condenaron a una función periférica y primitiva en términos de Nelly Richard (2009). Ambas obras propuestas, parten de archivos que evocan la forma de domesticar y entender lo latinoamericano desde la función centro (constituida fundamentalmente por los países llamados de ‘primer mundo’) que establece esta misma autora. Explorar en esta categoría las formas de representación de ese pasado local en la actualidad, permite desandar ciertas condiciones que históricamente nos han sido impuestas, avizorando un presente diferente en sus nuevas visualidades.

[Fig. 1]

[Fig. 2]

En cuanto a la unidad que refiere a *la violencia* he tomado las obras “Bocas de ceniza” (2003-2004) de Juan Manuel Echavarría [Fig. 3] y “Re/tratos” (2007) de Oscar Muñoz [Fig. 4]. Esta categoría tiene larga trayectoria en nuestra historia, basta citar la virulenta “Conquista de América” o las implicancias atroces de la aplicación del “Plan Cóndor” en nuestras tierras. Sin embargo, desde aquí pretendo atender a otras nuevas formas de violencia que sufre Latinoamérica, intentando no detenerme en el flagelo en sí, sino remarcando el potencial transformador de las producciones artísticas críticas al respecto. Como bien rescata Grüner (2017), la historia misma representa un campo de batalla, donde habitan fuerzas en pugna, poder, dominación, pero también resistencias; siendo así, una antropología conflictiva de las imágenes puede colaborar a salir de la concepción lineal, serena y desproblematizada de la historia del arte.

[Fig. 3]

[Fig. 4]

Por último, para la dimensión de *lo ritual* he tomado las obras “El pedimento” (2009-2015) de Ana Gallardo [Fig. 5] y “Lujoso silencio” (2011) de Catalina Swinburn y Teresita Aninat [Fig. 6]. En relación a esta categoría, rescato a Colombres, quien plantea que las formas rituales se asocian a la magia y a lo creacional, ya que es allí “(...) donde reside su gran carga emocional, su posibilidad de transformar la realidad, de alterar el devenir” (2013: 62). Lo ritual, a su vez, no se limita a la persecución de un fin, sino que también permite conservar y transmitir los fundamentos de una sociedad que en su lógica persisten. Partiendo de esta perspectiva, pretendo abordar la sabiduría actualizada del pensamiento ritual, de nuestras raíces ancestrales y originarias, como también las transformaciones y reflexiones que ofrecen estas nuevas formas de elaborar los tiempos míticos en función de las nuevas necesidades acuciantes, que han logrado pervivir en el arte latinoamericano contemporáneo.

[Fig. 5]

[Fig. 6]

Entiendo que estas categorías representan conceptualizaciones que sintetizan, aquellos relatos hegemónicos impuestos que han construido nuestra historia. Partiendo de estas unidades de análisis, se abre la posibilidad de valorizar las producciones artísticas que incansablemente desafiaron esas temporalidades buscando las grietas transformadoras. En el análisis subyace la capacidad emancipatoria

que encierran las obras, y podemos visualizar aquellos relatos que nos son propios y que nos exigen re-definiciones.

Tomando este punto de partida, actualmente intento profundizar el contacto con aquella “(...) *experiencia real, pura del tiempo en el acontecimiento, en movimiento (..)*” (Didi-Huberman; 2017, s/n) que es recuperada por la imagen y que se abre a esta dimensión viva de la experiencia. Atender esta perspectiva, revaloriza una “(...) *ética del arte, mediante la cual el arte mismo, usando su lenguaje y sus estrategias, produce esas intensificaciones de la experiencia, esas preguntas más hondas sobre el sentido y, en última instancia, un compromiso con la condición humana*” (Escobar; 2017; s/n).

Si bien continúo comulgando con lo que hasta aquí he expuesto, el tránsito por los diversos seminarios propuestos por el plan de estudios de Doctorado en Artes, me ayuda a reconocer puntos que requieren ser reforzados como también aquellos conceptos en los que es importante profundizar para sostener el hilo argumental de la futura tesis. En tal sentido, en mi propuesta advierto que sería importante replantear o argumentar de forma más firme mis unidades de análisis, quizás desde un aspecto metodológico que les provea mayor solidez argumental, aunque siempre posicionada desde una perspectiva hermenéutica. De este modo, apunto a encontrar las mejores maneras de abordar las hipótesis postuladas en mi plan de trabajo, y a intentar profundizar en los inconvenientes que surjan en el recorrido para superarlos de manera constructiva.

TIEMPOS TRASTORNADOS Y REPARACIONES NECESARIAS

Las experiencias hasta aquí relatadas y el recorrido realizado, han reforzado mi compromiso en reconocer aquellos puntos de interpelación. Formular interrogantes acerca de temáticas a abordar y desarrollar que profundicen el campo de indagación de nuevas búsquedas, como también la habilitación de miradas originales y disruptivas en torno a la re-construcción de nuestra historia, atendiendo a las aperturas crítico-políticas que el arte nos ofrece.

No obstante, esta investigación aún se encuentra en estadio de proceso, consolidando sus cimientos e intentando delinear su estructura. En este sentido, pensar la cotidianeidad laboral y el cronograma estipulado inicialmente implica inevitablemente nombrar la actual situación sanitaria, ya que no hay plan de trabajo que le haya podido resistir. A la vez que afectó e hizo crisis en diversos ámbitos de la vida, esta nueva cotidianeidad determinó nuevas maneras de vincularme con la investigación, generó problemáticas antes impensadas y, en mi caso particular, propició nuevas lecturas sobre las temporalidades tan extrañas que nos atraviesan.

Resulta complejo imaginar cómo continuará su cauce la pandemia, pero queda claro que hay algo de la previsibilidad que se ha roto. Lo que sí puedo decir, es que el tiempo subjetivo se encuentra en su esplendor, y posee cierto grado de análisis para mi trabajo investigativo. Nutrirse de estas experiencias

antes impensadas, moldea y redefine el plan de trabajo, acercándolo a la vida y profundizando en significaciones antes no previstas.

Aún en estos tiempos tan extraños, continúo abrazando esta búsqueda, en la cual no dejo de ampliar mi capacidad de asombro con los acontecimientos que me toca vivir. Desde este punto de vista, entiendo que “(...) *todo el arte es contemporáneo, que el arte de ayer dice otras cosas hoy y que el pasado fue un presente que anticipó un futuro*” (Speranza, 2017: 9), y en este sentido, espero que este plan de trabajo acerque respuestas o andamiajes que, desde el arte y su encuentro con tiempos-otros, permitan avizorar reconciliaciones entre nuestro pasado y nuestro presente, en vistas de un futuro diferente.

REFERENCIAS

- Bal, M. (2016) *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada*. Ed. AKAL/Estudios Visuales; Madrid; España.
- Boglione, R. (28 de marzo de 2017): “La necesidad de buscar lo imposible” Entrevista a Ticio Escobar. La Diaria. Recuperado de: <https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/3/la-necesidad-de-buscar-lo-imposible/>
- Colombres, A. (2004). *Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente*. Ediciones del Sol, Buenos Aires.
- Didi-Huberman, G. (2017). Catálogo de Muestra “Sublevaciones”. Buenos Aires: MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo. Universidad Nacional de Tres de Febrero. ISBN 978-987-4151-08-7.
- Didi- Huberman, G. “O de la imagen, esa mariposa imposible”. [en línea] Recuperado de: <https://medium.com/revista-hugo/georges-didi-huberman-3d7c3d35e6f7>
- Didi-Huberman, G. (2008). *Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la Historia*. Ed. Antonio Machado, Madrid.
- Didi-Huberman, G., Chéroux, C., & Arnaldo, J. (2013). *Cuando las imágenes tocan lo real*. Círculo de Bellas Artes. [en línea] Recuperado de: http://www.macba.cat/uploads/20080408/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf
- Grüner, E. (2017). *Iconografías malditas, imágenes desencantadas. Hacia una política “warburguiana” en la antropología del arte*. Editorial Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA); Buenos Aires; Argentina.
- Richard, N. (2009). “Lo político en el arte: arte, política e instituciones”. *Esfera Pública*, 28, 2009. [en línea] Recuperado de: <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-62/richard>

- Richard, N. (2007). "Lo crítico y lo político del arte". En *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Richard, N. (2006). "El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de identidad". En: Marchán Fiz, S. (comp.): *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona, Paidós Ibérica, pp. 115-126.
- Richard, N. (2005). "Lo político y lo crítico en el arte: ¿Quién le teme a la neovanguardia?". En: Oyarzún, P.: *Arte y Política*. Santiago de Chile, Universidad Arcis, pp. 33-46.
- Speranza, G. (2017). *Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo*. Ed. Anagrama; Barcelona, España.