

Título del proyecto

La puesta en escena del arte latinoamericano: relatos, representaciones y modos de producción¹

Objetivo general o

Promover la reflexión sobre las dimensiones simbólicas y materiales que operan en la construcción de los relatos del arte latinoamericano; analizar los presupuestos intelectuales y visuales sobre los que se edifican las representaciones del arte latinoamericano; y generar nuevos parámetros de interpretación sobre el tema propuesto, a partir de la incorporación de objetos y de documentos desestimados hasta el momento.

Palabras clave

Arte latinoamericano, representaciones - exposiciones - proyectos, editoriales y producción artística

Resumen técnico

La investigación indaga sobre los relatos que se presentan como versiones posibles del arte latinoamericano y sobre las representaciones que apuntan a construir una imagen ejemplar del arte regional como parte de un discurso de identidad. Se abordará un conjunto de proyectos expositivos y editoriales, desarrollados en distintos momentos, desde la posguerra hasta la actualidad, sin pretender constituir una historia continua. Se recurrirá a la noción de *puesta en escena* como categoría operativa para analizar los criterios y los procesos de selección de imágenes, de artistas, de conceptos, de prácticas y de inscripción de lo seleccionado en una trama histórica y conceptual. Se parte del supuesto de que esos proyectos, al articular la planificación, la edición y la exhibición, constituyen escenarios privilegiados donde observar, también, las políticas de visibilidad y los debates éticos y estéticos sustentados por las instituciones y por los discursos acompañantes, como la crítica, la historia, la teoría y la curaduría.

Marco teórico

El punto de partida de este estudio es la detección de una serie de debates en torno al arte *latinoamericano* que, iniciados a fines del siglo XX, se intensificaron en el marco de las celebraciones por los bicentenarios de la independencia en los países iberoamericanos. La profusión de escritos, de exposiciones y de manifestaciones artísticas que, desde entonces, han procurado definir y discutir la noción, revela un campo de problemas que amerita un estudio específico (García Canclini, 1994, 2009; Castro Gómez & Mendieta, 1998).

El libro *Beyond the fantastic. Contemporary art criticism from Latin America* (1995), por ejemplo, reunió las voces de un conjunto de teóricos y de críticos de América Latina que cuestionaron las versiones del arte regional propuestas por algunas exhibiciones

Florencia Suárez Guerrini

fsuarezguerrini@gmail.com

Berenice Gustavino

gustavinobe@yahoo.com

Instituto de Historia del Arte Argentino
y Americano

Facultad de Bellas Artes
Universidad Nacional de La Plata
Argentina

DIRECTORA

Florencia Suárez Guerrini

CODIRECTORAS

Berenice Gustavino

Andrea Carri Saraví

INVESTIGADORES

Marcela Cabutti

Noel Correbo

Nilda Guarino

Lucía Gentile

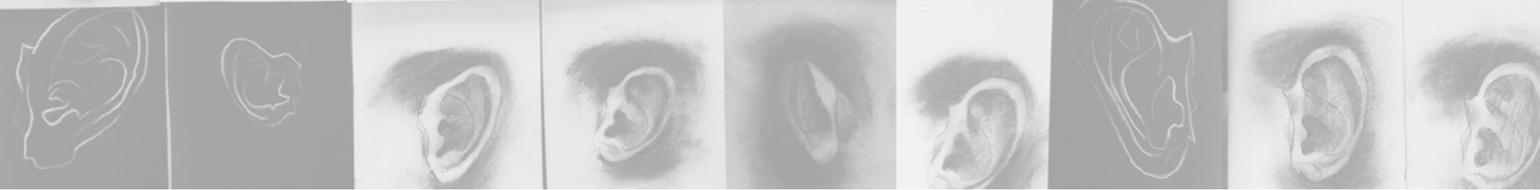
Marina Panfili

Valentina Perri

Vanesa Perri

Lucía Savloff

¹ Proyecto perteneciente al Programa de Incentivos a los docentes investigadores, Ministerio de Educación de Presidencia de la Nación. Código del proyecto: 11/B309. Período: 01/01/2015 – 31/12/2016.

y publicaciones –especialmente, de origen anglosajón–, fundadas en tópicos, como lo fantástico, lo real maravilloso, lo surreal y lo exuberante, entre otros. Entre las exposiciones, cabe mencionar *Art of the Fantastic* (1987); *Images of Mexico: The Contribution of Mexico to 20th Century Art* (1988) y *Hispanic Art in the United States: Thirty Contemporary Painters and Sculptors* (1988). En Francia, por su parte, tuvieron lugar: *Magiciens de la terre*, curada por Jean-Hubert Martin (Centre Georges Pompidou y Grande Halle de la Villette, 1989) y *Art d'Amérique Latine 1922-1968* (Centre Georges Pompidou, 1992). Entre las publicaciones editadas en inglés podemos citar *Drawing the line: art and cultural identity in contemporary Latin America* (1989), de Oriana Baddeley y Valerie Fraser; *20th Century Latin American Art* (1993), de Edward; *Art in Latin America, 1820-1980* (1993), de Dawn Ades y *Arte latinoamericano del siglo XX* (1996), de Edward Sullivan.

El Seminario Internacional «Los estudios de Arte desde América Latina (1996-2003)», organizado por Rita Eder en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, constituyó otra red de discusión en la que críticos e historiadores del arte, especializados en arte latinoamericano, fueron convocados para reflexionar sobre la necesidad de una nueva historiografía del arte producida *de* y *en* la región. De esos coloquios realizados en Oaxaca, en Bellagio, en Querétaro, en Veracruz, en Buenos Aires y en Salvador de Bahía, surgió un corpus de textos firmados por, entre otros, Rita Eder, Jaime Cuadriello e Ida Rodríguez Prampolini, de México; Carlos Rincón de Colombia-Alemania; Mirko Lauer, Natalia Majluf y Gustavo Buntinx, de Perú; Andrea Giunta, Diana Wechsler, Gabriela Siracusano y Laura Malosetti Costa, de Argentina; Serge Guilbaut, de Canadá, y Tom Cummins, de Estados Unidos, que serán considerados en este estudio.

La misma perspectiva crítica se instituyó a través del dispositivo exposición y de sus catálogos: *Versiones del Sur. Cinco propuestas en torno al arte de América* (2000), curada por Maricarmen Ramírez, Gerardo Mosquera, Ivo Mesquita, Mario Pedrosa, Mónica Amor, Carlos Basualdo y Octavio Zaya (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid) y *Inverted Utopias. Avant-garde Art in Latin America-Utopías invertidas. Arte vanguardista en Latinoamérica* (2004), curada por Maricarmen Ramírez y Héctor Olea (The Museum of Fine Arts, Houston). Entre las exposiciones más recientes se pueden mencionar: *Menos tiempo que lugar. El arte de la Independencia. Ecos contemporáneos* (2009-2011), exposición itinerante organizada por el Goethe-Institut, con la curaduría de Alfons Hugs, y la que tuvo lugar en el Guggenheim Museum de Nueva York, entre junio y octubre de 2014, con el título *Bajo el mismo sol: Arte de América Latina hoy*, curada por Pablo León de la Barra.

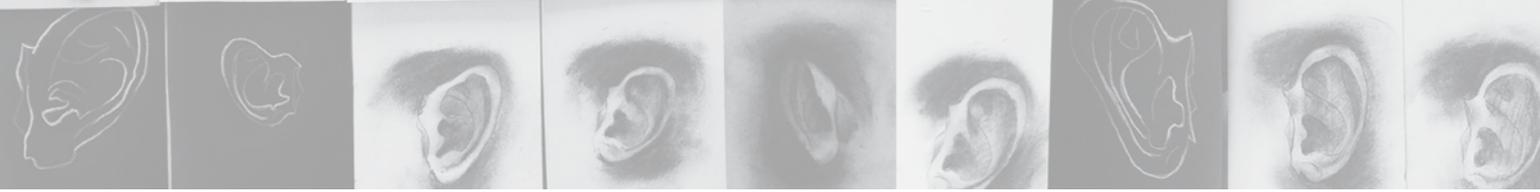
Los cuestionamientos a las interpretaciones de lo latinoamericano en términos de una imagen identitaria, basada en estereotipos de exotismo y de telurismo, no eran lecturas

nuevas (Jiménez & Castro, 1999; Pérez Barreiro, 2003). Al contrario, su origen puede rastrearse en las exhibiciones patrocinadas por Estados Unidos en el marco de los programas de intercambio que, desde los años cuarenta, aplicaron la *Política del Buen Vecino* en el continente (Serviddio, 2012). Inversamente, los países latinoamericanos elaboraron y mostraron en el extranjero sus propios relatos y representaciones de lo nacional-regional (Suárez Guerrini, 2008). Los envíos oficiales a las bienales hispanoamericanas en los años de la posguerra europea, por ejemplo, dan cuenta de estas elaboraciones (Cabañas Bravo, 1996; Bermejo, 2005; Suárez Guerrini en Barreiro López y otros, 2014).

A partir de la década del sesenta, la crítica al estereotipo adquiere los matices impuestos por la urgencia revolucionaria que atraviesa, por ese entonces, la producción de intelectuales y de artistas. Las representaciones y los relatos tanto de origen europeo (articuladas sobre el par naturaleza/cultura) como estadounidense (emanados del paradigma panamericanista) son sometidas a revisión por artistas y por críticos que condenan la adopción irreflexiva de modelos extranjeros y las políticas que nutren la «dependencia cultural», y que concuerdan en la necesidad de elaborar categorías propias para definir el arte de la región (Gustavino, 2014: 97-113). En este sentido, algunos proyectos editoriales, reuniones multidisciplinarias y exposiciones, como las organizadas por el Centro de Arte y Comunicación, resultan ejemplares.

Las posiciones críticas respecto de los relatos-cliché sobre el arte latinoamericano continuaron, también, en la producción de obras. Entre muchos ejemplos, puede citarse la performance del mexicano Guillermo Gómez Peña, realizada junto con la cubana Coco Fusco, *The Guatınai World Tour (La Gira Mundial Guatınai, 1992)*, presentada como una ficción paródica sobre las exposiciones antropológicas del siglo XIX, en la que los *performers* permanecían enjaulados en cada itinerancia como «Amerindios aún no descubiertos» (Jiménez & Castro, 1999).

Si bien actualmente parece haber consenso sobre la inexistencia de una imagen estable, homogénea y esencialista del arte de la región; la representación del arte latinoamericano continúa en discusión y se presenta a modo de interrogante: «¿Podemos seguir hablando de Arte latinoamericano?» (AAVV, 2011); «¿De qué hablamos cuando decimos arte latinoamericano?» (Wechsler, 2014) o de declaraciones polémicas, como fueron las intervenciones de Gerardo Mosquera y de Serge Guilbaut, respectivamente, «Contra el arte latinoamericano» y «Latin America doesn't exist», en el Seminario Internacional de Oaxaca (1996), mencionado antes (AAVV, 1996). Los debates acerca de su definición animan a sostener, en principio, que el arte latinoamericano o arte *en* América Latina, como se matiza a veces, es una noción porosa e inestable que, en consonancia con el asentamiento de la cultura moderna o contemporánea, articula sentidos que exceden lo continental para plantear conexiones con lo nacional, lo regional, lo internacional y, ahora, con lo global.

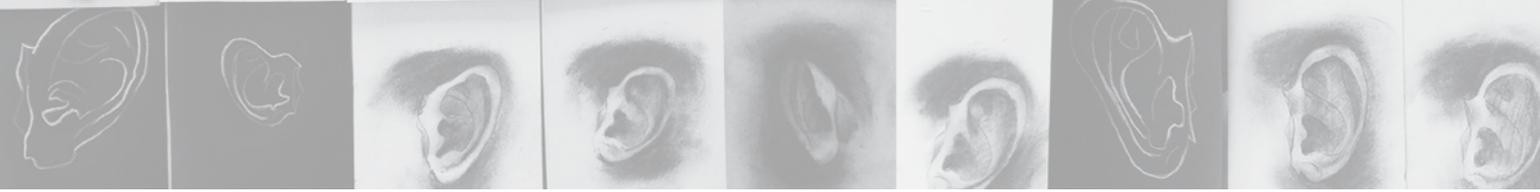
En este sentido, la investigación tomará algunas categorías enunciadas por las nuevas perspectivas historiográficas críticas. La noción de *puesta en escena*, formulada por la crítica cultural franco-chilena Nelly Richard (1994), se abordará como punto de partida para atender al carácter representacional con el que se construye el arte latinoamericano en exposiciones metropolitanas. La idea de *escenificación* se despliega a través de dos operaciones: montaje y representación, en la medida en que articulan imágenes estereotipadas y juicios de valor.

Además, se asumirá el sentido que Anna María Guasch (1997) otorga a lo que denomina «exposiciones de tesis» para referirse a las exhibiciones que desde la historia y la antropología cultural han planteado maneras de «concebir y manifestar el mundo» y que se presentan como «instrumentos de comunicación de intenciones, del estado de las cosas y manifestación del espíritu de los tiempos» (Guasch, 1997: 15). En otro texto, la autora se refiere a las exposiciones como «ecosistemas», como «sistemas de naturaleza interactiva que no sólo contienen a los creadores, sus obras y los discursos narrativos» de los curadores en los espacios expositivos, sino también «en relación con el espectador y la crítica» (Guasch, 2000: 5). En la investigación, las nociones de *puesta en escena* y de *ecosistema* serán aplicadas, también, al estudio de las publicaciones. En el mismo sentido, se tendrán en cuenta las dimensiones *estética* (imágenes, figuras, conceptos, estilos, etcétera), *ética* (juicios de valor) y *performativa* (construcción de los relatos en los catálogos de perspectiva histórica), así como los *ejes* sobre los que se estructuran los debates mencionados: regional-internacional-nacional-global; centro-periferia-márgenes-centro-excéntrico.

El estudio de los relatos y de las representaciones del arte latinoamericano a través de los proyectos expositivos y editoriales supone el análisis de una trama compleja donde convergen discursos visuales, políticas institucionales, estereotipos culturales y debates estéticos (Herrera, 2011; Speranza, 2012). Algunos estudios previos han comenzado a trabajar en este terreno, sin embargo, la mayoría de esos enfoques recae en los mismos casos de estudio y se limita a encuadrar el problema desde una mirada reducida a las relaciones polarizadas centro-periferia. Por ello, esta investigación propone desplazar el foco y concebir el objeto de estudio desde un punto de vista que asume al *arte latinoamericano* como una noción porosa e inestable, donde lo regional se entrecruza con lo nacional, con lo internacional o con lo global, resultado de las trayectorias que atraviesan la modernidad en América Latina. Consideramos que esta perspectiva propiciará nuevas dimensiones para el abordaje del objeto y, de este modo, contribuirá al planteo de la nueva historiografía.

Referencias bibliográficas

- Baddeley, O.; Fraser, V. (1989). *Drawing the line: art and cultural identity in contemporary Latin America*. London, New York: Verso.
- Bermejo, T. (2005) «El segundo desembarco: La Exposición de Arte Español Contemporáneo (Buenos Aires, 1947)». En Aznar, Y.; Wechsler, D. (comps). *La memoria compartida. España y Argentina en la construcción de un imaginario cultural (1898-1950)*. Buenos Aires: Paidós.
- Cabañas Bravo, M. (1996). *La política artística del franquismo. El hito de la Bienal Hispanoamericana de Arte*. Madrid: CSIC.
- Castro Gómez, S.; Mendieta, E. (ed.) (1998). *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- García Canclini, N. (1994). «Rehacer los pasaportes. El pensamiento visual en el debate sobre multiculturalidad». En Curriel, G.; González Mellos, R.; Gutierrez Haces, J. (eds.). *Arte, Historia e Identidad en América: Visiones Comparativas*, Vol. III. México D.F.: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas.
- García Canclini, N. (ed.). (2009). *Extranjeros en la tecnología y en la cultura*. Barcelona: Colección Fundación Telefónica/Ariel.
- Giunta, A. (2001). *Vanguardia, internacionalismo y política: arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires: Paidós.
- Guasch, A. M. (1997). *El Arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-1995*. Barcelona: del Serbal.
- Guasch, A. M. (ed.) (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones, 1980-1995*. Madrid: Akal.
- Gustavino, B. (2014). «La escritura sobre arte y las nuevas prácticas artísticas en Argentina a mediados de los años sesenta. El problema de la nacionalidad del arte». En Barreiro López, P.; Díaz Sánchez, J. (eds.). *Crítica(s) de arte. Discrepancias e hibridaciones de la Guerra Fría a la globalización*. Madrid: CENDEAC.
- Herrera, M. J. (ed.). (2011). *Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano. Curaduría, diseño y políticas culturales*. Córdoba, Buenos Aires: Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta y Grupo de Estudios sobre Museos y Exposiciones.
- Jiménez, J.; Castro, F. (Eds.). (1999). *Horizontes del arte latinoamericano*. Madrid: Generalitat Valenciana, Tecnos.
- Ramírez, M.; Olea, H. (2004). *Inverted utopias: avant-garde art in Latin America*. New Haven: Museum of Fine Arts.
- Richard, N. (1994). «La puesta en escena internacional del arte latinoamericano: montaje y representación». In *Arte, Historia e Identidad en América: Visiones Comparativas*. México D.F.: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.

Serviddio, F. (2012). *Arte y crítica en Latinoamérica durante los setenta*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Speranza, G. (2012). *Atlas portátil de América Latina: artes y ficciones errantes*. Barcelona: Anagrama.

Suárez Guerrini, F. (2008). «Operaciones de La crítica para La construcción de un arte americano: el caso de *Correo Literario*». En Drien, M.; Guzmán, F.; Martínez, J.M. (eds.). *América: Territorio de Transferencias*. Santiago de Chile: RIL editores.

Suárez Guerrini, F. (2014). «El meridiano hispanoamericano en el arte argentino de postguerra». En Barreiro López, P.; Díaz Sánchez, P. (eds.). *Crítica(s) de arte. Discrepancias e hibridaciones de la Guerra Fría a la globalización*. Madrid: CENDEAC.

Sullivan, E. J. (ed.) (1996). *Arte Latinoamericano del siglo XX*. Madrid: Nerea.

Referencias electrónicas

AAVV. (1996). «Los estudios de arte desde América Latina. Temas y problemas» [en línea]. Consultado del 23 de junio de 2015 en <<http://www.esteticas.unam.mx/edartedal/>>.

Gustavino, B. (2012). «Pasado, presente y futuro en la crítica de arte argentina de comienzos de los años sesenta» [en línea]. Consultado del 23 de junio de 2015 en <<http://www.revistafiguraciones.com.ar/numeroactual/articulo.php?id=216&idn=10&arch=1#texto>>.

Pérez Barreiro, G. (2003). «América Latina más allá del estereotipo» [en línea]. Consultado del 23 de junio de 2015 en <<http://www.ramona.org.ar/files/r31.pdf>>.

Wechsler, D. (2012). «¿De qué hablamos cuando decimos Arte Latinoamericano? Exposiciones y perspectivas críticas contemporáneas» [en línea]. Consultado del 23 de junio de 2015 en <<http://caiana.caia.org.ar/resources/uploads/1-pdf/DianaWechsler.pdf>>.

Catálogos

Ades, D. (1989). *Arte en Iberoamérica, 1820-1980*. Madrid: Turner.

Bozo, D.; Rasmussen, W.; Sayag, Alain y Schweisguth, C. (1992). *Art d'Amérique latine: 1911-1968* Paris: Centre Georges Pompidou.

Sullivan, E. J.; Rasmussen, W. (1992). *Artistas latinoamericanos del siglo XX: exposición*. Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla.

Beardsley, J.; Livingston, J. (1987). *Hispanic art in the United States: thirty contemporary painters & sculptors*. Houston: Museum of Fine Arts.

Day, H. T.; Sturges, H. (1987). *Art of the fantastic: Latin America, 1920-1987*. Indianapolis: Indianapolis museum of Art.

Francis, M.; Luque, A. y Hubert, J.M. (eds.) (1989). *Les magiciens de la terre*. Paris: Centro Georges Pompidou.