

EDITORIAL

DE LA AUTORREFERENCIALIDAD MODERNA AL CUESTIONAMIENTO CONTEMPORÁNEO

Sara Fernández Gómez

Doctora en Filosofía por la Universidad de Antioquia. Historiadora y magíster en Historia del Arte. Investigadora posdoctoral en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Integrante del grupo de investigación Teoría, Práctica e Historia del Arte en Colombia, y del Global Art Archive. Docente de la Maestría en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia y del programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana.

sara.fernandezg@udea.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-9468-6167>

Al aproximarnos a las diversas narrativas y procesos artísticos, se constata un cambio histórico ocurrido en los siglos XIX y XX. A medida que avanzaban las innovaciones, experimentaciones y *revivals* en los fenómenos del arte, su proceso cambió de estar centrado en la autorreferencialidad de los medios distintivos de cada arte, como la pintura, la escultura, la poesía, la danza o el teatro, al interrogante del lugar desde el cual se lleva a cabo dicha actividad artística. Así, los museos, las galerías e incluso los propios talleres y espacios poéticos de los creadores empezaron a ser intervenidos y cuestionados por los artistas.

No en vano, en *El retorno de lo real* (2001), Hal Foster realiza un diagnóstico paradigmático, en el cual el crítico estadounidense plantea que los cambios históricos del arte son el resultado de una serie de investigaciones: primero, sobre los elementos materiales del medio artístico; luego, sobre sus condiciones espaciales de percepción y, finalmente, sobre las bases corpóreas de esta percepción. Estos cambios se pueden ver en el arte minimalista de

los primeros años de la década de los sesenta, en el arte conceptual, en las *performances* o en la acción corporal. Además, la descripción de la institución del arte se ha expandido más allá de términos espaciales (museo, galería, estudio, etc.) y se ha convertido en una red discursiva de múltiples prácticas e instituciones, otras subjetividades y comunidades. Y dado que el espectador del arte también era un sujeto social definido en el lenguaje, no era posible que estuviera limitado solo en términos fenomenológicos (2001, p. 189).

Por tanto, el cuerpo y su lugar, así como las experiencias discursivas, cobran relevancia como experiencias artísticas, y requieren que las diversas manifestaciones artísticas sean entendidas como prácticas situacionales que trascienden las fronteras culturales y las premisas de inscripción. El arte como discurso crítico involucrará la política, las estructuras comunitarias y sus particularidades históricas y sociales, así como a los sujetos que participan activamente en el proceso artístico o a las investigaciones sobre la identidad social y cultural.

Esta nueva edición de *Artes La Revista* apuesta, en sus artículos de investigación y reflexiones, a comprender la diversidad de enfoques que forman parte de un amplio horizonte productivo en las artes, como lo demuestra el compromiso de Hal Foster. En este sentido, destacamos el valor del reconocimiento y la supervivencia de la categoría de *antropofagia* que Railson Silva da Conceição atribuye al contexto latinoamericano, como bien lo ha desarrollado Gerardo Mosquera (1994, 2008) en Cuba. En este artículo, Conceição utiliza el caso específico del teatro ludiviano para mostrar de qué modo este devora las influencias extranjeras y la cultura popular de São Luís de Maranhão de manera crítica y creativa, asimilándolas y transformándolas en algo genuinamente brasileño y con una fuerte identidad local. Así mismo, examina las producciones populares locales y las posibles aperturas que este tipo de arte ofrece para comprender las estructuras de dominación, los procesos modernos de homogeneización y la reducción cualitativa de la realidad latinoamericana que se impuso a la población marginada. Pero no se trata de un retorno al pasado, sino de actuar hoy desde la pluralidad de perspectivas, enfatizando la propia herencia (Mosquera, 1994, 2008) y permitiendo que la antropofagia surja como una forma de resistencia.

En una línea similar, Alba Cecilia Gutiérrez se centra en los procesos históricos y las cuestiones de las instituciones artísticas. Entonces, de la pregunta por el papel de las escuelas de bellas artes y la formación académica a finales del siglo XIX y principios del XX, se llega a un acercamiento a lo local. Las diversas formas de construir la experiencia estética en Colombia son discutidas en este texto, que investiga los roles y los gustos de los artistas y la sociedad, al tiempo que revela los principales géneros de ese momento histórico, y los relaciona con las condiciones culturales y sociales de la época.

Por otro lado, este modo de entender el arte como parte fundamental del contexto discursivo e ideológico de la cultura y la sociedad lleva a pensar en herramientas para investigar la naturaleza política del arte. Así, el texto de Joshua Montaña recurre a teorías contemporáneas, como la teoría de Rancière y la teoría sociológica, con el fin de cuestionar el papel del arte, especialmente la literatura, y para repensar y dislocar la estructura política de la sociedad, a partir de una comprensión existente del capital político del arte, reflejado en los fenómenos artísticos investigados por el autor.

Por su parte, Juan Pablo Jaramillo y los autores del “Proyecto musical socio-comunitario del Grupo de Jóvenes de la Radio Comunitaria FM Reconquista – Asociación de Mujeres La Colmena” abordan inquietudes sobre la artesanía cerámica y la música sociocomunitaria, respectivamente, como formas de entender la experiencia de la creación artística. Jaramillo entiende el oficio de la cerámica en relación con la fenomenología y los trabajos teóricos de Gaston Bachelard, para revelar las conexiones de nuestra producción cultural con los fenómenos cosmológicos. Por su parte, Farias *et al.* examinan el trabajo de un grupo de jóvenes partidistas en la provincia de Buenos Aires, Argentina, para mostrar cómo su práctica crea enclaves de discurso político que son fundamentales para su propia comunidad. En consecuencia, la creatividad musical utiliza instrumentos y temáticas dedicadas a la inclusión social, la gobernanza comunitaria o los derechos humanos, que posibilitan procesos activos de cambio social y cultural.

Finalmente, la edición contiene una traducción de una sección del libro *Arte e cultura materiale in Occidente*, del filósofo italiano Renato Barilli, así como la entrevista al historiador del arte Juan Antonio Ramírez. Ambos personajes son claves para la metodología y para abrir las fronteras disciplinarias de la historia del arte. Además, ambos (el profesor Ramírez falleció en 2009) eran cercanos al Grupo de Teoría, Práctica e Historia del Arte en Colombia, al Semanario Nacional de Teoría e Historia del Arte y a la Facultad. También está la entrevista a Joan González sobre el cine documental, así como dos reseñas y dos entradas sobre la obra. Destacamos no solo la propuesta artística de Yosman Botero, que cuestiona la violencia y el *statu quo*, sino también la obra *Pandemia*, de Carolina Grajales Acevedo, primera obra de este tipo publicada en *Artes La Revista*.

Vemos entonces que este número 27 apuesta por la diversidad de los temas, procesos y conceptualizaciones sobre las artes, las cuales, desde aristas diversas, confluyen en la reflexión de las producciones alrededor de lo político, lo social y lo comunitario. Es decir, los autores entienden diversos fenómenos artísticos de la región como modos discursivos que cuestionan las relaciones sociales y culturales, y con ello apuestan por el potencial del arte que busca la visibilización de otras formas de comunidad, de otros modos posibles de lo político.

Referencias

- Foster, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Akal.
- Mosquera, G. (1994). Raíces en acción. En S. Leval, *Visión del arte latinoamericano en la década de 1980* (pp. 163-167). Proyecto Regional de Patrimonio Cultural, Urbano y Natural-Ambiental PNUD/Unesco, División de Artes y la Vida Cultural de la Unesco y Centro Wifredo Lam. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000139260>
- Mosquera, G. (2008). Desde aquí: arte contemporáneo, cultura e internacionalización. En J. Domínguez, C. A. Fernández, E. Giraldo y D. J. Tobón (Eds.), *Moderno/contemporáneo: un debate de horizontes* (pp. 111-133). La Carreta Editores, Facultad de Artes, Instituto de Filosofía, Universidad de Antioquia.