
Problemáticas sociales contemporáneas del arte en latinoamérica. pistas bibliográficas para su abordaje

Mesa 34- producción, circulación y consumos de nuestra cultura visual en américa latina

Autora: Maria Graciela Distéfano- FCPYS UNCuyo- gracieladistefano@yahoo.com.ar

Resumen

El propósito es introducir el debate en torno a la cuestión del arte en Latinoamérica, asomarnos a las principales perspectivas y corrientes, enfocar modalidades e instituciones y proporcionar pistas bibliográficas sobre las problemáticas de la producción simbólica. Se trata, a través de ellas, de encontrar herramientas conceptuales que ayuden a construir un pensamiento crítico.

Palabras claves: arte contemporáneo – problemáticas - bibliografía

1. Para empezar...

La empresa, que intentaremos, es introducirnos en un bosquejo de problemas sobre la contemporaneidad estética y artística, en América Latina. Es decir, nuestra ambición y deseo sería analizar y discutir esas problemáticas que plantea su producción simbólica, que son contingentes e históricas, que permanentemente se renuevan. Para ello debemos apropiarnos de herramientas conceptuales que nos ayuden a construir un pensamiento crítico respecto de los fenómenos y procesos que hemos puesto en foco.

Para introducirnos en los debates en torno a la cuestión de Arte en Latinoamérica, debemos asomarnos a las principales perspectivas y corrientes, en torno al concepto de arte y buscar las pistas de las teorías y sus vinculaciones con los procesos político-sociales de nuestro subcontinente. Y al enfocar las principales modalidades e instituciones que conforman el campo artístico y avanzaremos en la exploración de los problemas que enfrenta la producción teórica latinoamericana del arte. Un campo inmenso y diverso...

Pero, primero despejar la ilusión de falsas promesas: lo que este título promete sólo es algunas pistas bibliográficas, el qué dice quién sobre qué cosa. Ustedes podrán poner la lupa

sobre esas huellas que les parezcan más relevantes, seguir sus obsesiones... de eso se trata la investigación...

Nuestro recorrido será una biblioteca inter/trans y -¿por qué no?- in-disciplinar y de autores que específicamente se dedicaron a la reflexión sobre la producción artística de nuestro subcontinente. Y siguiendo con el recorte, nuestro objeto es la cultura visual, y sobre ella delimitamos los discursos sobre el arte. Tomamos como guía el circuito tradicional del arte -producción-circulación-consumo-, que es el tema de esta mesa y que fuera planteado como esquema ordenador por teóricos como Juan Acha y Néstor García Canclini. Para ello, previa y subyacentemente está la cuestión de la teoría social del arte desde América Latina con una premisa autoafirmatoria: el Sur es nuestro norte, y el Sur del Sur quiere ser visto y oído, ser visto y ver.

La política curatorial también significa una reflexión histórica sobre el papel del arte en nuestras sociedades. A medida que la corriente cultural actual se va constituyendo y organizando, emergen los nuevos escenarios de la producción de la obra de arte, de su valor y sentido. Estos espacios ponen en juego las conflictivas e intrincadas relaciones entre lo local, lo nacional y lo transnacional. Ponemos en juego la cuestión de lo artístico, para indagar el arte como **categoría en construcción**.

Los espacios emergentes obligan a redefinir las posiciones de todos los productores, grandes o pequeños, celebrados o desconocidos, a los críticos, a los coleccionistas, a los intermediarios, a los conservadores, y en esta instancia a la academia, y lxs teóricxs, a todx el que tenga algo que ver con el arte, y que al vivir para el arte y del arte se enfrentan con unas luchas de poder en las que se pone en juego la definición y el sentido de la obra, la delimitación del mundo del arte, la definición de lo qué es un artista y la legitimidad de los propietarios de la cultura. Las tres premisas del circuito se convierten en cuestiones a atender procesualmente: la producción, la circulación y el consumo. Nunca como antes lo masivo, lo culto y lo popular atraviesan la producción de arte y redefinen los artefactos artísticos. La tensión hacia lo nuevo se articula con fundamentos de tipo identitario tendientes a la formulación de la diferencia cultural, desde una perspectiva latinoamericana.

La ruta que nos hemos trazado nos lleva a cinco cuestiones que, a su vez, conforman una gran masa de contribuciones al conocimiento y damos por comenzada la producción contemporánea de teoría a partir de los años 60.

2. La cuestión de la teoría social del arte en Latinoamérica

La madre de todas las batallas. En estas Jornadas de Sociología es justo plantearse si existe una perspectiva latinoamericana, una teoría social o una sociología del arte. ¿Cuáles son los temas puestos en debate? Sin pretender exhaustividad y sólo como para ir buscando una punta en la madeja, apuntaremos a los grandes paradigmas: y hay coincidencia en atribuir al peruano Juan Acha, la paternidad en la formación de una teoría social y unos críticos que hasta el día de hoy siguen indagando y su vigencia crece cada vez más.

Un breve apunte sobre el autor: Juan Acha, nacido en Perú en 1916, había estudiado ingeniería química en Alemania. Allí comenzó su interés y su formación como crítico de arte. Y ya en Lima, en los 50-60, comienza a desarrollar su labor como crítico y agitador cultural. Apoyó a los movimientos de vanguardias artísticas y revolucionarias, razón por la cual fue encarcelado por el golpe militar nacionalista. Por la escasa solidaridad del medio artístico, ofuscado, se autoexilió en México, donde desarrolló una inmensa tarea intelectual como teórico, crítico y docente. Publicó más de 20 libros. Un autor imprescindible para entender los temas que nos ocupan, se lo considera un pionero de la teoría postcolonial. Fue uno de los primeros en plantear los problemas específicos en la creación en Latinoamérica desde una perspectiva que engloba la crítica del capitalismo, la relevancia del arte político y la fractura cultural entre la modernidad y el mundo indígena.

Juan Acha se planteaba la pregunta: ¿por qué no superar la pasión política en el arte, al realismo socialista y en cierto sentido al autoexotismo al que habían recurrido diversos pintores de la primera mitad del siglo XX en América Latina? Al cumplirse el centenario de su nacimiento, se organizaron en distintos lugares importantes coloquios simposios y muestras y se escribieron varios ensayos que revalorizan la labor de un adalid del pensamiento independiente en la teoría y práctica del arte en Latinoamérica.

Para acercarnos a esta inmensa pista bibliográfica sugiero visitar el Archivo Juan Acha – donado a la UNAM en 2008 por la artista Mahia Biblos. También el Museo de Arte Moderno (MoMa), en su página POST (notes on art in global context) se encuentra una gran cantidad de material, donde se destaca el ensayo de Rita Eder: Juan Acha: mirar el arte desde América Latina!

Las revolucionarias y anticipatorias ideas de Juan Acha están plasmadas en una de sus obras más citadas: *Arte y Sociedad: Latinoamérica*, un grueso volumen de 500 páginas publicado en 1979 por el fondo de Cultura Económica, y que 15 años después apareció a través de la UNAM, como *Las culturas estéticas de América Latina*.

Al pensar la visualidad y la interacción de lo artístico en sincronía con la idea de imagen y cultura, Acha se adelantó al advenimiento de los estudios visuales como forma de comprender los cambios en la percepción y en los propios géneros artísticos. Veía hacia el futuro y, preocupado por lo que consideraba la ceguera del subjetivismo y el nacionalismo, alertaba sobre la llegada imparable de la era industrial y la cultura de masas, que interpenetraban las fronteras sin fijarse en el analfabetismo y los resabios feudalesⁱⁱ.

La idea central era pensar al arte como un sistema de relaciones en que el objeto era tan sólo un elemento inscrito en un sistema más amplio donde contaban la recepción y el mercado; ahí debía funcionar el análisis de las condiciones de producción de ese objeto que podía transformarse en comentario al objeto mismo, es decir, apelar a la concepción de otra materialidad, que se separara de la idea del artista como productor de obras. Para Acha, esto sólo era el comienzo de una visión más amplia en la que el arte se integraba a los diseños y a las artes populares. Siempre pluralizaba con el afán de transmitir la diversidad y multiplicidad de significados de un mismo objeto, idea o creación, y también se ocupaba de mezclar temas científicos con los artísticos a través de la tecnología y su impacto en la cultura”.ⁱⁱⁱ

Dentro de esta problemática teórica se encuentra, también, la de las historias del arte en Latinoamérica, a la que también aportó Juan Acha, y sobre todo, realizó una gran tarea de formación a través de la discusión con los jóvenes teóricos de aquella época: Rita Eder, Mirko Lauer, Ticio Escobar, García Canclini entre los más grandes referentes, a la vez que se daba el debate teórico con Marta Traba y Damián Bayón, en sus concepciones del abordaje de la historia. En dos obras emblemáticas se pueden apreciar las diferencias conceptuales:

- *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas (1950-1970)*, de Marta Traba (1930-1983), la crítica argentino-colombiana. La obra se publica en México, por Siglo XXI y plantea una teoría estética a partir del cruce del pensamiento crítico mundial y los conflictos históricos y culturales de la época. Una estética beligerante que distingue entre una “estética del deterioro” vinculada a las exploraciones de los artistas del pop, del conceptualismo o del arte abstracto latinoamericano versus una “estética de la resistencia” que intenta recuperar la originalidad y la autonomía continental, considerando a Latinoamérica como una totalidad de sentido que debe ser recuperado.
- *Aventura plástica de Hispanoamérica. -Pintura, cinetismo, artes de la acción (1940-1972)* de Damián Bayón (1915 -1995), argentino, historiador. La obra se publica en México por

FCE, en 1974. Una nueva edición corregida y aumentada, se publicó en 1991 con un segundo subtítulo: *Con una puesta al día hasta 1987*. Aún con el recorte aportado por el autor: habla hispana, ocho países, artistas cabezas de serie, tres décadas (su contemporaneidad) el objeto es inmenso, y remite a otra obra *América Latina en sus artes*, fundamental y fundante, donde el crítico e historiador coordina la producción de teóricos y críticos de 15 países. Encargada por la UNESCO, fue publicada por la misma editorial en 1976.

- *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*, de Néstor García Canclini (1939) la obra publicada en 1976 en México por Siglo XXI, Comenzada en la Argentina, es un significativo avance para pensar el campo artístico en términos sociológicos. Aporta un marco teórico flexible con elementos del marxismo y también reflexiona sobre metodologías de análisis y lo aplica al caso concreto de las vanguardias argentinas. Imposibilitado de seguir trabajando en su país, se exilia en México donde encuentra acogida en la UNAM.
- *Sociología del arte. Un mapa posible para su desarrollo en la Argentina*, artículo de Daniela Lucena, publicado en 2018 por la Revista de Ciencias Sociales ICONOS, da cuenta del lugar marginal de los estudios sobre arte en la jerarquía de los estudios académicos en Argentina y reseña los principales avances a partir de la historia social como *Arte, Sociedad y Política en la Sociedad Argentina* de José Emilio Burucúa (1999). Señala que, a partir del 2000, comienzan a surgir una nueva generación de investigadoras (básicamente) que hacen un uso creativo de la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Remito a este artículo para seguir esta gran pista del giro investigativo y la emergencia de un nuevo abordaje de la historia y un quiebre en la manera de problematizar las experiencias del arte argentino. Ellas son Laura Malossetti Costa, Ana Longoni, Andrea Giunta, Diana Wechsler. Y da una importancia central a la tesis doctoral de Mariana Cerviño, actual titular de la cátedra de Sociología del Arte de la UBA. Repito una pista de pistas.
- *El diseño se definió en octubre* (1983) de Gerardo Mosquera, un autor imprescindible a la hora de pensar la teoría social. Su obra de polemista empedernido ofrece otras miradas que saltan los lugares cómodos con una gran fuerza crítica. La obra más reciente, *Arte desde América Latina* (2020), es una antología donde esta noción, abandona la pretensión identitaria de “arte latinoamericano” para encontrar referentes y singularidades en los conflictos sociales e individuales contemporáneos, sin limitarlos al espacio de un continente cuya unidad geopolítica y cultural se revela cada vez más inaprehensible^{iv}. Una

posición que sostiene desde hace dos décadas en obras como *Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalización y cultura* (2010) que engloba artículos y ponencias disruptivas como *Contra el arte latinoamericano*, *Contra la antropofagia*, *Robando del pastel global*.

3. La cuestión de lo artístico

Cada una de estas cuestiones planteadas abarca una complejidad de problemas que comienzan en revisar las teorías y su situación: el pensamiento fue adquiriendo un giro desde el eurocentrismo inicial al pensamiento decolonial. Así, en esta nota de pistas bibliográficas abordamos las principales concepciones de la palabra “arte”, esto es el lenguaje y sus contextos, resignificados entre los sistemas occidentales de artes cultas y la de los sistemas indígenas y populares, desmitificando aquel idealismo de la autonomía del arte. En estas búsquedas transdisciplinares se nos presenta el problema de la función del arte, sus reglas, sus mitos y sus rituales. Destaco tres autorxs que por su originalidad y planteos disruptivos redefinen escenarios con sus análisis y reflexiones, escapan al encasillamiento disciplinar, insumisos y provocativos.

- *El mito del arte y el mito del pueblo: cuestiones sobre arte popular* (1987). De Ticio Escobar. Ensayista, filósofo, crítico y curador de arte, es uno de los imprescindibles a la hora de acercarnos al tema que nos ocupa. Escrito hace más de veinte años, es resultado de un momento de detención. En medio de la vorágine de las demandas políticas de las transiciones democráticas en la región –que anunciaban el fin próximo de la dictadura stroessnerista, pero no evitaban sus estertores represivos- Escobar interviene con este libro de manera potente en dos discusiones centrales de aquellos años: la crisis de la modernidad y las relaciones entre lo popular y lo erudito en América Latina. Ticio Escobar acepta la politicidad de su pensamiento artístico: la disputa por el control de la producción simbólica.^v
- *La insubordinación de los signos (cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis)* (2000). Nelly Richard, nacida en Francia, llega a Chile en 1970 cuando nuevos aires conmovían la política y se chilena bajo estas banderas. Luego, durante el gobierno dictatorial, forma parte de la Escena de Avanzada, proponiendo una línea teórica que instala el signo cuestionador de la crítica cultural. Este libro es un análisis polémico de las estrategias de los discursos tanto de la cultura militante de izquierda, de la neovanguardia estética y de las ciencias sociales, donde propone repensar la cultura crítica y darse

nuevas formas que se alejen de un orden postdictatorial, de una nueva racionalización económica de los sujetos y de un profesionalismo administrativo.

Teórica cultural y ensayista, curadora, fundó en 1990 la Revista Crítica Cultural, donde unos conglomerados de voces se cruzan para tejer espacios conflictivos que dialoguen con la cultura en distintos ámbitos. Podemos mencionar muchos de sus libros, que contribuyen a diseñar un estado de la cuestión en el Chile postdictatorial y el reciente de las sublevaciones y la pandemia. Reflexiones que se extienden al subcontinente Latinoamericano, ya que indaga en problemáticas que nos atraviesan.

- *Teoría transcultural del arte: hacia un pensamiento visual independiente* (2005) del escritor ensayista y antropólogo argentino Adolfo Colombres, enfrenta el desafío transdisciplinar de abrir la mirada hacia otros modelos y otros pueblos, superando el pensamiento eurocéntrico, considerando las múltiples piezas de un gran mosaico a resolver tanto en el plano estético como en el artístico, y considerar las opciones para un pensamiento visual propio e independiente.
- *La belleza de los otros (arte indígena del Paraguay)* (1993) y *El arte fuera de sí* (2004) Dos momentos, dos sistemas, un autor: Ticio Escobar. Al poner en paralelo las obras, también quiero destacar que esta es la singular operación con que el Museo del Barro, de Asunción, Paraguay pone en escena esta concepción del arte como producción simbólica, en la que la forma excedente “o sea ese plus, ese fulgor, el poder del aura que tiende a recobrar el espesor dramático y la vena subversiva^{vi}. En este Museo, creado en 1972, en plena dictadura por un grupo del que participaba Ticio Escobar, y que dirige en la actualidad, es una tesis política, un Centro de Artes Visuales que abre una escena en donde se exponen, principalmente, las diversas expresiones visuales del Paraguay e Iberoamérica y se manifiesta el carácter pluricultural y multiétnico del país. El Arte Indígena y el Popular son considerados en pie de igualdad con respecto al llamado Arte Urbano. Se pretende así, confrontar las formas del arte del Paraguay con las de otros países iberoamericanos, particularmente los de la región del Mercosur.

De esta manera, podemos atisbar de que se trata cuando hablamos de pensamiento visual independiente.

4. La cuestión de la producción

Esta cuestión se toca mucho con la anterior: ¿qué es lo estético? ¿Qué es lo artístico? ¿Cómo juegan los tiempos en los modos del arte? Modernidad y Vanguardia fueron respuestas a la cuestión temporal, que también se planteó en términos de vanguardias estéticas y

vanguardias políticas en América Latina. Fue la época en que los manifiestos proliferaron como producción de discursos desde el arte.

Arte y sociedad en América Latina. El sistema de la producción (1979) de Juan Acha (infaltable Juan Acha) se pregunta muy puntualmente ¿Qué entendemos por sistema de producción plástica o artístico visual? Y su respuesta es básica y contundente:

“...por tal sistema entendemos un conjunto de operaciones manuales, sensitivo-visuales y teóricas de las que se apropia el productor mediante un aprendizaje. Se apropia de ellas, con el fin de poder conjugarlas con dominio profesional y lograr un ordenamiento específico de ellas, según una lógica, que el sistema ha venido estableciendo desde hace milenios”.

- La maldición de Nemur: Acerca del arte, el mito y el ritual de los indígenas ishir en el Gran Chaco Paraguayo. (1999) e Imagen e intemperie: las tribulaciones del arte en los tiempos del mercado total (2015), los uno a los ya mencionados, La belleza de los otros (arte indígena del Paraguay) (1993) El arte fuera de sí (2004), para ver como a través de los años Ticio Escobar aborda desde cada libro, ángulos convergentes hacia un punto fundamental de la teoría para estremecer la mirada sobre las prácticas artísticas en contextos geográficos, culturales, sociales, étnicos diversos. Dicho en las poéticas palabras del autor: “el esplendor de la forma en los escenarios del arte”. Ya sea el arte indígena, el arte rural o arte urbano, y la posibilidad de repensar permanente disputando las nuevas colonizaciones de la lógica mercantil.
- *El Siluetazo* (2008) reúne textos y documentos fotográficos, compilado por Ana Longoni a 25 años del emblemático hecho, la más recordada práctica artístico-política que proporcionó una potente visualidad en el espacio público al movimiento de derechos humanos a fines de la última dictadura argentina. Se trata de uno de esos momentos excepcionales de la historia en que una iniciativa artística coincide con la demanda de un movimiento social, y toma cuerpo por el apoyo de una multitud.
- *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta* (2001) de Andrea Giunta. En palabras de su autora, el libro (que es su tesis doctoral, ampliada y corregida) se propone analizar las formas que los proyectos de internacionalización del arte argentino y de la vanguardia artística asumieron en los años sesenta, las condiciones que pensarlos, las estrategias que se articularon para llevarlos adelante, las imágenes en las que encontraron su mejor forma de representación y los discursos antagónicos y contrapuestos a estos proyectos que marcaron el ritmo de las continuas polémicas que caracterizaron el desarrollo artístico del período^{vii}.

- *El manifiesto. Un género entre el arte y la política* (1994) de Carlos Mangone y Jorge Warley. La obra describe el manifiesto, como literatura de combate, de allí que se constituya en un género entre la política y el arte. El estudio abarca una serie de elementos semióticos que facilitan el análisis de los manifiestos y además ayudan a sistematizar el estudio de estos escritos teóricos tan importantes para las vanguardias. Los autores de este libro sostienen que los manifiestos constituyen un género discursivo dotado de unas características específicas que provienen de la naturaleza polémica del discurso de los manifiestos.

5. La cuestión de la circulación

La cuestión de la circulación implica la pregunta por los agentes del campo artístico, cómo se entablan las luchas por la apropiación simbólica. La gestión de las artes ocupa un espacio central ya que ahí se dirimen en forma explícita o encubierta, las consagraciones y las exclusiones. La curatoría tiene la actualidad un rol muy relevante, ya que es productora de relatos que establecen vinculaciones entre obras, escritura y por lo tanto produce una inscripción en la historia.

Las Historias del Arte, tal como las conocíamos con sus universalizaciones acríticas han caído bajo sospecha. La crítica de arte como fenómeno sociocultural ha incidido en la investigación de historias locales, de la mano de las nuevas curatorías. Latinoamérica ha visto emerger una crítica muy sólida, a partir de fines del siglo XX, como se puede apreciar en las pistas biográficas señaladas. Equipos de investigadores en los museos, archivos con las nuevas posibilidades de la digitalización, que incentivan nuevas miradas. El papel de las revistas y de la prensa como principales difusores de poéticas y de pugnas y rivalidades dentro de un campo nada bucólico.

- *El arte y su distribución* (1984) de Juan Acha. Esta obra presenta un panorama general sobre cómo funciona la distribución del arte, la cual es su dialéctica, sus circuitos de difusión y comercialización. Aporta una sociología de la distribución y algo muy interesante como es una meta actividad: la producción de nuevas necesidades artísticas. Como complemento, se presenta al Estado, los medios masivos y a los grupos independientes como elementos fundamentales que influyen y determinan el curso social de la obra de arte.
- *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad* (1990) de Néstor García Canclini. Un libro fundante. Su propuesta transdisciplinaria tiene plena vigencia. Una de las hipótesis del autor es que el trabajo conjunto de esas disciplinas (las del antropólogo, el

sociólogo, el comunicólogo, el historiador) puede generar otros modos de concebir la heterogeneidad multitemporal de cada nación. Por otro lado, la incertidumbre del sentido y los medios electrónicos que parecían que iban a reemplazar el arte, ahora lo difunden y son parte de él, nunca tan presentes como ahora en medio de una pandemia que nos reduce a la virtualidad, mientras podemos asistir desde el living o del teléfono a toda clase de manifestaciones artísticas. El capítulo I -*De las utopías al mercado*- distingue las formas de creación, a partir de lo estético y cuestiona las estructuras con que los miembros del mundo artístico están habituados a relacionarse. En el capítulo III analiza el comportamiento de artistas, intermediarios y públicos. Un análisis pormenorizado que nos da la posibilidad de seguir ampliando la observación.

- *Exposiciones de arte argentino y latinoamericano: el rol de los museos y los espacios culturales en la interpretación y la difusión del arte* (2013) de María José Herrera. Como jefa de investigación y curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes, compila el trabajo de un grupo de investigadores sobre las exposiciones realizadas en dicho museo, el rol de los curadores, sus propuestas y la gestión de los sucesivos directores. El papel altamente simbólico de los museos donde se negocian y actualizan pasado, presente y futuro^{viii}, es manifiesto. Las distintas prácticas y los relatos, las modalidades expográficas y las representaciones que se ponen en juego delimitan la importancia del acervo documental de las instituciones. Este opera como registro de las legitimaciones de poéticas que se implementan de acuerdo a las políticas culturales de la gestión a la que pertenecen.
- *Escenas locales. Historia, política y ficción en la gestión de arte contemporáneo* (2015), de Justo Pastor Mellado. Crítico de arte y curador independiente. Cursó inicialmente estudios universitarios avanzados de filosofía política, que se evidencian en el trabajo que desde los años ochenta destina al abordamiento de las relaciones de transferencia y filiación en el arte chileno y latinoamericano contemporáneo. *Escenas Locales* es un conjunto de ensayos donde el autor revisa la complejidad de los micro sistemas artísticos actuales. A través de variadas estrategias intenta comprender la importancia de las influencias móviles de los actores que las afectan, articulándolas y reorganizándolas. Una originalidad de pensamiento que se despliega a través de los conceptos de curatoría de infraestructura, curatoría forense, de diagrama (como dibujo intelectual de anticipación), el de ficción que atraviesa su quehacer curatorial y su labor crítica que a la vez se inserta en una re-escritura de las historias.

- *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano.* (2011) de Andrea Giunta. En esta serie de ensayos, escritos en los noventa, la autora propone revisitar una escritura de época, la de su generación. Para ello revisa archivos, articula tramas sociales o políticas y, fundamentalmente, se propone explorar perspectivas que escapen a los relatos canónicos. Una reflexión original y polémica, que no oculta antipatías políticas, pero que recorre autores, teorías y obras que en ese momento se traducían y discutían.
- *Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880-1960)* (1998), en esta obra Diana Beatriz Wechsler coordina esta compilación de siete artículos de investigadores nucleados en el Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). Cada uno de ellos aporta su mirada para captar “los guiños de la historia”, en este caso una crítica de la historia del arte argentino, escudriñando quienes entran y quienes quedan excluidos. En la introducción, la compiladora aclara que el libro, como lo indica su título describe un itinerario dentro de algunos acontecimientos que marcan, entre otras cosas, la disputa por los sentidos fijados y aceptados en el horizonte del gusto de una época y las nuevas formas que puján por imponer sus sentidos. Desde la tradición académica local, pasando por la crítica de artes en distintas instancias, hasta las Bienales Americanas de Arte, como alianza entre arte e industria este recorrido expresa articulaciones y cadenas de sucesos, donde la mirada atenta descubre las operaciones de apropiación selectiva y los contextos donde esos hechos se produjeron.
- *Leer las Artes. Las artes plásticas en ocho revistas culturales argentinas (1878-1951)* (2002) pertenece a la serie monográfica del Instituto de teoría e historia del arte “Julio E. Payró” de la UBA. Dirigida por María Inés Saavedra y Patricia Artundo, las investigadoras convierten a las hemerotecas en fuentes privilegiadas. El estudio metodológico de publicaciones periódicas especializadas en arte pone de relieve la importancia documental de las revistas. Existe plena conciencia que, de su estudio, no sólo se revelan algunas fechas fundamentales, sino la posibilidad de reconstruir sus universos de lectores, proyectos ideológicos, la circulación y apropiación de las imágenes, reconocer colecciones de arte, reconstruir polémicas o recuperar aspectos que hacen a la enseñanza artística. La línea de investigación recurre también al estudio de la visualidad, es decir las imágenes que se proponen, el diseño y la ornamentación de sus páginas de las cuales se desprenden afirmaciones y proyectos estéticos y el discurso escrito encuentra su equivalente en el discurso visual propuesto.^{ix}
- *Tras los pasos de la norma. Salones Nacionales de Bellas Artes (1911-1989)*- (1990). Dirigida por Marta Penhos y Diana Wechsler, la publicación aborda la institución Salón,

dentro de los mecanismos consagratorios del campo artístico. Creados por disposición oficial, dentro de los emprendimientos del Centenario, los Salones se convirtieron rápidamente en una vidriera privilegiada, así como en el espacio catalizador de la producción plástica local. En buena medida, los Salones fueron, además, los responsables de la constitución de un público moderno y de una crítica que, sostenida desde los medios gráficos, se ocupó de completar la tarea de dar visibilidad a un sector del colectivo de artistas en nuestro campo. Ya desde las primeras experiencias, el Salón contribuyó en la formación de un “público masivo” al que a la vez hizo visible. La heterogeneidad de este público orientado por la crítica de los medios gráficos, en poco tiempo fue marcando diferentes territorios del gusto. Por otro lado, la norma a la que refiere el título es la reglamentación para ser admitido, seleccionado y premiado en esta contienda de legitimación. Los debates vinculados a los mecanismos institucionales devenían en propuestas estéticas. Así mismo, existía un fuera de campo donde se dirimían otras cuestiones que dieron lugar a salones de rechazados y de independientes, tal como había ocurrido en el siglo XIX en Francia e Italia. El modelo estaba a la vista.

- *Papeles en conflicto: arte y crítica entre la vanguardia y la tradición, Buenos Aires (1920-1930)* (2000) de Diana Wechsler. Pertenece a la Serie Monográfica del Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payro”, y presenta aspectos de una investigación provenientes de su tesis doctoral. La autora centra su análisis en la prensa escrita, en una década de formación de las instituciones del campo artístico. Las notas sobre arte en los periódicos dan cuenta no sólo de la producción artística, sino de las problemáticas dominantes de la época. Los debates que signaron un período permiten reconstruir el proceso de modernización artística en Buenos Aires, centrado en la dialéctica entre lo emergente y lo residual. La autora destaca como la crítica se constituye en fuente privilegiada de la historiografía artística. En su marco se combinan elementos conceptuales de distintas áreas de las ciencias socioculturales: sociología cultural, historia social del arte, sociología de la producción y de la percepción y la historia cultural I
- *Atalaya. Actuar desde el arte. El archivo Atalaya* (2003). Patricia Artundo realiza la introducción, investigación, selección y organización de uno de los críticos de arte más relevantes en la historia del arte argentino. Periodista, escritor y crítico nacido en Perú, Alfredo Chiabra estuvo ligado a grupos anarquistas y sus escritos fueron publicados en Suplemento semanal de La Protesta, en Acción de Arte, Campana de Palo, y otros reconocidos diarios y revistas de Buenos Aires y Montevideo. El libro reúne un conjunto de textos prácticamente desconocidos que comprende su obra literaria, su labor como

periodista, su correspondencia y diarios personales. Lo que esta publicación pone de relieve es el valor patrimonial y simbólico de los archivos, y de un centro documental como Espigas cuyo aporte a la investigación es de una relevancia incalculable.

- *Pensamiento crítico en el nuevo arte latinoamericano* (2006) Esta antología dirigida por Kevin Power se centra en escritos críticos latinoamericanos desde los años noventa. Incluye ensayos que proporcionan un marco referencial más amplio y que tratan del impacto de la globalización sobre contextos socioculturales o sociopolíticos específicos. Kevin Power, crítico, curador, poeta y docente, nacido en Inglaterra, se desempeñó como subdirector del Museo Reina Sofía de Madrid, tuvo una actuación relevante en América Latina, a la que recorrió en busca de sus artistas y críticos a los que dio visibilidad desde su relevante posición internacional. En esta compilación invita a veintitrés críticos de otros tantos países de nuestro subcontinente a reflexionar desde sus perspectivas sobre los problemas y situaciones de las respectivas escenas locales. Cito entre ellos a Ticio Escobar (Paraguay), Ivo Mezquita (Brasil), Justo Pastor Mellado (Chile), Gustavo Buntix (Perú), Marcelo Pacheco (Argentina), Gabriel Peluffo (Uruguay) ...,

La exposición, itinerante por los países de América, que se montó en el MALBA *Política de las diferencias*, tuvo como curador general a Kevin Power, y su catálogo, como el de todas las exposiciones bajo su coordinación, constituye un voluminoso libro bilingüe donde reúne a los curadores invitados y sus textos. Una representación de la diversidad de contextos culturales y realidades sociales, con la violencia, la memoria, la identidad, el cuerpo como lugar de confrontación y la posición de la mujer en el mundo, mediante obras que dialogan en una vasta gama de subjetividades.

6. La cuestión de los consumos

¿Qué intercambian las personas en todas las culturas? ¿Qué significan el consumo: consumo material y el consumo simbólico? ¿Cómo se forma el valor de la mercancía artística?

A través de diversas investigaciones nos asomamos a algunos aportes teóricos y casos históricos. Así vemos aparecer en escena otros actores individuales e institucionales.

- *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización* (1995), de Néstor García Canclini. La aparición de este libro despertó enconadas oposiciones y un gran debate. Lo que está allí es una teoría cultural del consumo. “El consumo sirve para pensar”, el título primer capítulo es revelador de la teoría que lo sustenta. Según el autor

el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los productos. Es decir, propone una teoría compleja entre productores y consumidores, entre emisores y receptores, tal como proponen algunas corrientes de la antropología y de la sociología urbana, donde el consumo se revela como una realidad sociopolítica interactiva. Consumir es participar de un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo, dice el autor, y si lo trasladamos a los escenarios simbólicos del consumo de arte varias ideas se nos comienzan a aclarar. Recordemos *La distinción* de Pierre Bourdieu y la *Antropología económica* de Mary Douglas.

- *Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires* (2006). En este ensayo, María Inés Baldasarre analiza la génesis del mercado de arte en Buenos Aires. Es el Buenos Aires de fines del siglo, donde una floreciente burguesía agroexportadora, convertía la Gran Aldea en una ciudad esplendorosa, en la París del Plata, con sus palacios y mansiones. Las paredes de las mansiones reclamaban cuadros de firmas prestigiosas como signo de distinción social. Más allá de sus motivaciones iniciales, se formaron de esta manera importantes colecciones, que luego fueron donadas al Estado y que formaron la base del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Qué estilos pictóricos preferían aquellos ricos compradores argentinos? ¿Cuál fue el rol y la influencia del coleccionismo? ¿Porqué era más importante la moda de París, que la de otras capitales europeas? ¿Qué lugar ocuparon en este contexto y este período (1880-1910) los artistas locales? ¿En qué momento la sociedad en su conjunto pudo comenzar a disfrutar de esas obras? Como curadora, la autora, montó en el MNBA dos salas con la colección Guerrico, donde a través de una puesta en escena histórica, se puede penetrar en aquella formación de un patrimonio y un gusto. Mucho para pensar a través de esta visita en una especie de túnel del tiempo.
- *Guía para invertir en el mercado de arte contemporáneo argentino*. (2002) – Su autor, Claudio Golonbek, es un economista graduado en la UBA, con posgrado en el Instituto Torcuato Di Tella. En el desarrollo de su actividad profesional se ha desarrollado especialmente en el área de finanzas y análisis de inversiones. Aclaro la especificidad del autor, porque resulta interesante esa otra mirada desde el sentido financiero. ¿Qué aspectos analiza un financista a la hora de aconsejar una inversión? La respuesta apunta a la inversión diversificadora y la posibilidad del bien refugio, o también llamado colateral o garantía. Para ello es relevante el carácter de “unicidad” de la obra, como bien insustituible, que es la pauta de valor bajo la cual se la considera un activo estable y

líquido. Aclara que cada persona tiene un perfil de riesgo, que en el mercado de arte asume características específicas. ¿arte clásico o arte contemporáneo? Las perspectivas son analizadas en base a algo tan desconcertante como la teoría del caos o el efecto mariposa. Otros temas analizados son la formación de precios en el mercado de arte y las subastas como agentes reguladores de los precios, ya que establecen parámetros para el sector.

- *Máscaras y laberintos de un mercado de provincia. El caso del mercado del arte en Mendoza de los 60 (2007)*, fue publicado en la colección Artes Plásticas y Mercado en la Argentina de los Siglos XIX y XX por la Fundación Espigas. Con el pudor que representa hablar de la propia producción, a la distancia encuentro que la teoría se sostiene con vigor. La aproximación a la teoría de la mercancía de la mano de la antropología económica siguiendo la lógica de economía de bazar reporta beneficios explicativos para estos fenómenos complejos de cruce económico y simbólico. Inevitablemente y como tantos investigadorxs adoptamos la plástica teoría de campo y de la producción artística de Bourdieu. Pero al navegar en este espacio, las perspectivas de Juan Acha, Ticio Escobar y Gerardo Mosquera, fueron atentas advertencias a los desniveles de los ciclos de producción, distribución y consumo en nuestras agendas locales. La hemeroteca del Diario Los Andes, con las publicaciones de distintos medios provinciales, las revistas de la época, trabajos académicos sobre galerías de arte, y estudios generacionales sobre el movimiento artístico de los 60, más entrevistas a los actores sociales del campo artístico me permitieron configurar un panorama de nuestro medio y distinguir la diversidad de estrategias que coexistieron y conformaron la singularidad de un mercado.

7. A manera de conclusión, un recuerdo del tramo recorrido

En este recorrido, que tiene un objetivo de cumplimiento esbozado -problematizar las categorías de abordaje de la producción visual latinoamericana y su consecuencia, revelar algunas pistas bibliográficas, sin pretensión de exhaustividad y acotándola a los autores latinoamericanos que forjaron (a mi criterio) las bases teóricas que hoy es posible visitar y redescubrir, asombrándonos de algunos hallazgos muy interesantes.

Por muchas de las observaciones realizadas, sobre el importantísimo rol de los archivos como pruebas documentales, me reencuentro con un hermoso catálogo de una exposición de hace casi tres décadas. Bajo el patrocinio de la Comisaría de Sevilla 1992, el MOMA de NY gestó

una muestra itinerante, titulada “El arte latinoamericano en el siglo XX”, que recorrió ciudades como Nueva York, París, Sevilla, Colonia (Alemania).

Sus intenciones, dar a conocer la riqueza del arte latinoamericano, en obras y formas poco conocidas por el público occidental (europeo), eran pacíficas, no anexionistas, no extractivistas. Toda una diferencia con los eventos que se dieron posteriormente al 1492, aquel momento recordado en las celebraciones del quinto centenario.

No sé si me querrán acusar de ser una cuestionadora permanente, pero en mi carrera de investigadora y docente en el campo del arte, de curadora, y de gestora de política cultural, me confrontaría más de una vez con estas dos preguntas: ¿Existe un arte latinoamericano, o sólo un arte hecho en países de América Latina? Y, también, ¿quiénes son los que pretenden controlar el discurso sobre arte latinoamericano?

Entre los contribuyentes al catálogo de aquella muestra, Octavio Paz es el único autor o crítico de la América hispánica. Y, en la parte de la muestra dedicada al surrealismo, se encuentran varias obras de Frida Kahlo, a pesar de que, en el apartado referido al surrealismo, se recuerde que ella siempre afirmó que no era surrealista. O sea, el estereotipo de exotismo desde la mirada de los colonizadores. Esto es, imágenes, percepciones, definiciones del otro, a partir de representaciones que, si bien algo han evolucionado en 500 años, no dejan mucho lugar propio a ese otro, imaginado, percibido, definido, representado de acuerdo a las visiones de los países del primer mundo. Algo similar ocurre también con respecto al lugar asignado a algunas capitales de países latinoamericanos que ejercieron como centro de gravitación para los otros países y a sus ciudades consideradas ‘él interior’.

Ante estas observaciones, en debates y conversaciones, dos contundentes respuestas se me grabaron a fuego, y en cierta manera se convirtieron en consignas: una la de Justo Pastor Mellado: “Historias Locales” o sea escribe tu historia, plantea tu visión y versión: la otra, de Gerardo Mosquera: “la Tigritud”, el tigre salta, no se queja (en contraposición a la posición de subalternidad de la negritud). Lección aprendida: si encuentras que se les otorga poco lugar, incluso para hablar de sí mismos, tienen que ir a ese ámbito global y hacerse presentes, con sus producciones, sus análisis, sus métodos y sus propias cosmovisiones.

Ojalá ayude este modesto trabajo a cumplir con esa misión.

8. Bibliografía

-
- ACHA, Juan (1979). *Arte y sociedad Latinoamericanos. El sistema de la producción*. México: Fondo de cultura Económica.
- (1988). *El consumo artístico y sus efectos*. México: Trillas
- (1984). *Ensayos y ponencias latinoamericanas*. Caracas: Ediciones G.A.N.
- (1997). *Crítica del arte*. México: Trillas.
- (1992) *Las culturas estéticas de América Latina*. México: UNAM
- BAYÓN, Damián (1991). *Aventura plástica de Hispanoamérica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- BURUCÚA, José Emilio (1999). *Nueva historia argentina. Arte, sociedad y política. Volumen I-II-III*. Barcelona: Editorial Sudamericana.
- CIPPOLINI, Rafael (2003). *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- COLOMBRES, Adolfo (2004). *Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente*. Buenos Aires: Ediciones del sol.
- DISTÉFANO, Graciela (2007) *Máscaras y laberintos de un mercado de provincia. El caso del mercado de arte en Mendoza de los 60*. Buenos Aires: Fundación Espigas.
- ESCOBAR, Ticio (1986). *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Asunción: RP Ediciones.
- (1993) *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*.
- (2004). *El arte fuera de sí*. Asunción: Fondec-CAV.
- FLORES BALLESTEROS, Elsa (1993). En torno a la problemática del arte latinoamericano. En *Revista del Instituto de Investigaciones Estéticas*, N°4. U.NT.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (1976). *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*. México: Siglo XXI.
- (1990). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.
- (1995). *Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización*. México: Grijalbo.
- GIUNTA, Andrea (2001). *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires: Paidós.
- (2011). *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*.
- GOLONBEK, Claudio (2003). *Guía para invertir en arte argentino*. Buenos Aires: Rizzo Editores.
-

-
- LONGONI, Ana y BRUZZONE, Gustavo –comp.- (2008). *El siluetazo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- y MESTMAN, Mariano (2000). *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el 68 argentino*. Buenos Aires: El cielo por asalto.
- MANGONE, Carlos y WARLEY, Jorge (1994). *El manifiesto. Un género entre el arte y la política*. Buenos Aires: Biblos.
- MELLADO, Justo Pastor (2000). *Artes visuales en Chile: identidades regionales. Historias locales*. Valparaíso: Instituto de Arte. Universidad Católica de Valparaíso.
- y otros. (2003). *Artes visuales en Chile: Proyecto histórico, curatoría y musealidad*. Valparaíso: Instituto de Arte. Universidad Católica de Valparaíso.
- MOSQUERA, Gerardo. (1989). *El diseño se definió en octubre*. La Habana: Editorial Arte y Literatura.
- (1999). Robando del pastel global. Globalización, diferencia y apropiación cultural. En JIMÉNEZ, José y Castro, Fernando (editores): *Horizontes del arte latinoamericano*. Madrid: Editorial Tecnos. (pp. 69-81).
- POWER, Kevin -comp.- (2006). *El pensamiento crítico en el nuevo arte latinoamericano*. Lanzarote: Fundación César Manrique.
- RICHARD, Nelly (2007). *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- (1993). *Masculino/Femenino: prácticas de la diferencia y cultura democrática*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.
- (1998) *Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición*, Santiago de Chile: Cuarto propio.
- TRABA, Marta (2005). *Dos décadas vulnerables en América Latina: 1950-1970*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- WECHSLER, Diana (2000). Historias paralelas, historias convergentes. Artes plásticas en el MERCOSUR 1900-1950. En *Pintura del MERCOSUR*. Buenos Aires: Ediciones Grupo Velox. (pp. 12-19).
-

ⁱ Juan Acha: *Pensar el arte desde América Latina*, por Rita Eder, 27 de septiembre de 2016, Post, Museum of Modern Art (MoMA), Nueva York. http://post.at.moma.org/content_items/752-juan-acha-pensar-el-arte-desde-america-latina

ⁱⁱ Ibid.

ⁱⁱⁱ Ibid...

^{iv} <https://artishockrevista.com/2020/10/27/arte-desde-america-latina-gerardo-mosquera>

^v Reseña de la editorial Metales Pesados en su reedición de 2014.

^{vi} Ticio Escobar, *El arte fuera de sí*.

^{vii} Giunta, Andrea (2001: 21) Introducción en *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*.

^{viii} <http://caiana.caia.org.ar/resources/uploads/10-pdf/>

^{ix} *Las revistas como objeto de estudio*, presentación de la directora Patricia Artundo. (pág. 14).