

El régimen crítico-estético del arte en el contexto de la diversidad cultural y sus políticas de identidad. Algunas reflexiones sobre la identidad cultural latinoamericana.

**Estética-Fundamentos Estéticos.
FBA-UNLP**

Proceso de sociologización y antropologización del arte

- En el contexto de globalización y multiculturalismo, el eslogan de la “diversidad”: el arte como recurso para denunciar condiciones de miseria y opresión sociales, reconfigurar identidades y comunidades, visibilizar memorias históricamente sepultadas, disputar hegemonías de representación sexual o realizar intervenciones públicas ligadas a demandas ciudadanas.
- Creciente proceso de sociologización y antropologización del arte: insiste más en la politización de los contenidos, en la expresividad denunciante y contestaria de los significados que en la retórica significativa de las poéticas del lenguaje.
- ¿Qué voy a decir con el arte? Vs ¿Cómo lo voy a decir?

Tensión entre lo estético y lo político

- Arte latinoamericano: proceso de sociologización o antropologización se agudiza aún más. Mirada internacional espera que ilustre su “compromiso con la realidad”, a través de mayor referencialidad al contexto.
- Tensión entre lo estético y lo político, traducción a “centro” y “periferia”
- *“Los europeos miran los videos latinoamericanos con ojos sociológicos, subrayando sus méritos sociales o políticos pasando por alto sus problemas discursivos”*
- *“Todo parece indicar que los latinoamericanos debemos producir objetos adecuados al análisis cultural mientras que Otros (básicamente los europeos) tienen el derecho de producir objetos adecuados a la crítica de arte” (B. Sarlo)*

Universalismo y contextos

- **Teoría posmoderna** (crítica feminista, teoría poscolonial): impulsa desde los márgenes de lo periférico y lo subalterno, *descentramientos del canon* ampliando el marco de la teoría cultural en torno al arte.
- Revela arbitrariedades, censuras y exclusiones que en nombre de lo universal fue imponiendo el canon moderno de la cultura occidental dominante identificado con lo masculino, lo blanco, lo letrado, lo metropolitano, etc.
- **El valor y la calidad** en el juicio estético son nociones históricamente determinadas, construidas en la intersección de sistemas de gustos, ideologías y convenciones, atravesadas por antagonismos, pugnas de intereses, que socavan aparente neutralidad tras la que se oculta el idealismo estético.
- Desmonta el canon para exhibir la violencia representacional a través de la cual lo universal se impuso silenciando y clausurando la diferencia
- Fuerza a instituciones del arte internacional a abrirse a relatos no canónicos: narrativas de la otredad que el centro había invisibilizado.

Después de que lo latinoamericano reclamó su derecho al contexto queda remitido al contexto y no al arte

- Para los márgenes y las periferias culturales, otredades expulsadas del dominio autocentrado de la modernidad occidental-dominante fue vital reivindicar “los contextos”
- Contexto :localidad de producción, sitio enunciativo, particularidad histórico-social que especifica la dinámica del arte, para combatir el universalismo y oponerse a la síntesis homogeneizante de la función-centro del dispositivo metropolitano. Lugar de resistencia
- Evita sobredeterminación topográfica. Sin ocupar un lugar fijo, siendo incluso un no-lugar, debido a como la globalización mediática lleva flujos y acontecimientos a descontextualizarlos incesantemente.

[Función centro y periferia]

- La función-centro se auto-asigna el privilegio de la identidad (la universalidad del arte) mientras le reserva a la periferia el uso estereotipado de la diferencia, como simple ilustración del contexto, destinada a exotizar o folclorizar la imagen del Otro.
- El centro se adueña de todo lo que es simbolicidad, abstracción conceptual y mediación reflexiva. Se encarga de **la forma** (crítica de arte y reflexión teórica) y la periferia de los contenidos, del relato antropológico y la sociología de la cultura de masas,

Reparto de “identidad” (universalidad) y “diferencia” (particularidad) entre “centro” y “periferia”

- Desviación metropolitana. Prejuicios y estereotipos. Al arte latinoamericano por su situación cultural, le toca denunciar sus vínculos con la realidad.
- Al discurso metropolitano le gusta siempre exaltar su fuerza vital, espontaneidad, ,inmediatez, autenticidad, prediscursividad, lo asocia con lo sensible.
- Mientras la función centro se adueña de todo lo que es simbolicidad y abstracción conceptual, la periferia latinoamericana queda relegada a la prediscursividad *mas acá de los códigos.*
- Nueva división internacional del trabajo:
- Centro: teoría – Periferia: práctica

El destino del arte latinoamericano

- Lo más preocupante de la cita de B. Sarlo no es que la crítica internacional dote al arte latinoamericano de ciertos índices de autoconciencia política, sino es que se vea forzado a identificarse contenidistamente con la realidad, la experiencia y el contexto, cuyas cargas preteóricas son: inmediatez, vivencias y primariedad.
- Su destino queda relegado de este modo, al realismo del dato primario.

La realidad latinoamericana habla por sí sola?

- La periferia queda condenada a la documentación antropológica o sociológica del contexto.
- Puesto así, el arte latinoamericano estaría fatalmente destinado al naturalismo de la representación.
- Es como si la realidad latinoamericana hablase por sí sola, ajena a toda técnica construcción de sentido para representar a un sujeto ontológicamente superior por el solo hecho de ser sujeto de la miseria y opresión.

El régimen crítico- estético del arte.

La necesidad de redefinir la especificidad crítica de lo estético

- En las sociedades de la imagen, transparentes, del espectáculo o de las tecnologías de la comunicación al arte le cuesta diferenciarse de la multiplicación estetizada de imágenes.
- ¿Cómo redefinir la especificidad crítica de lo estético en medio del pluralismo de lo híbrido? ¿Cómo diferenciar su trabajo con la imagen del resto de lo visible entregado a la sobreexposición informativa y comunicativa?
- El arte crítico debe indagar en las zonas secretas, de tumulto y opacidad, solo así es capaz de desafiar el código liso de imágenes planas haciendo aflorar lo más oscuro, opaco, turbulento.
- Lo tenebroso- lo secreto

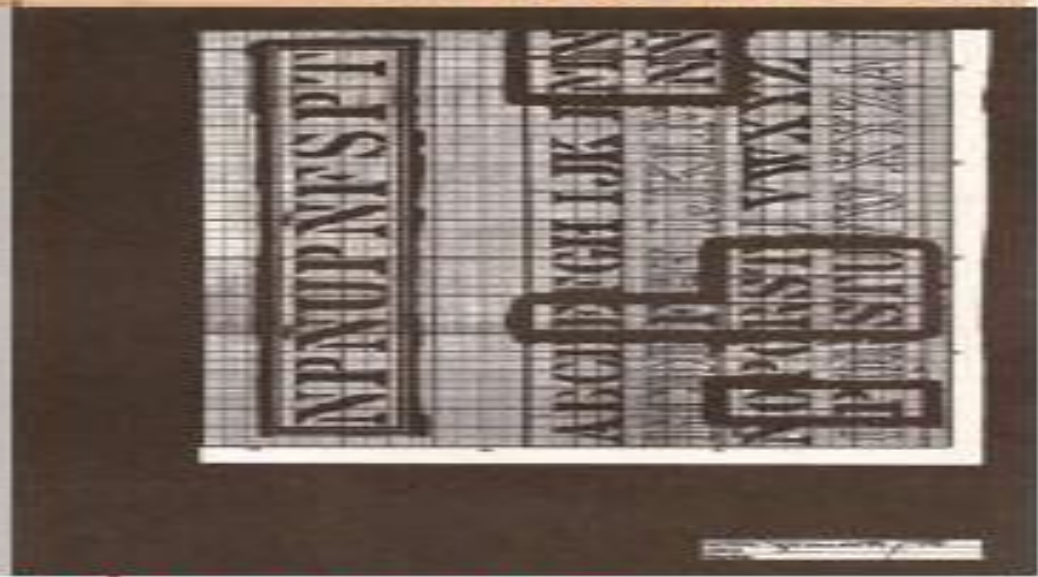
VIOLENCIA

LA BIBLIOTECA

institute of contemporary arts

art systems in latin america

MARGENES DE

LA MUERTE

VI

Un ingrediente más: actuar los significados de identidad

- Una primera dificultad, entonces consiste en demarcar su régimen de lo visual. Pero la globalización agrega una cosa más: actuar los significados de la identidad en este escenario de hibridéz.
- Según Yúdice, la dominante culturalista de la globalización tiende a subsumir al arte en la cultura, entendida esta en el contexto de la globalización como un campo de lucha, de resistencia simbólica en el que se enfrentan lo hegemónico y lo contestatario y que permite descifrar “tanto las formas de exclusión como las estrategias de fortalecimiento de las posiciones de los sujetos en los juegos de poder” e identidad.

La cultura como instrumento de ciudadanía

- La cultura serviría para ampliar y transformar la esfera pública mediante ciertas reivindicaciones de identidad que ayudan a reparar las injusticias de los sectores discriminados.
- Las políticas de identidad a las que se refiere Yúdice parten del supuesto de que la cultura conforma un espacio de lucha que se abre en los procesos de democratización para pelear representaciones afirmativas que doten de visibilidad y reconocimiento a la “otredad”.

Políticas de identidad en el contexto del multiculturalismo

- Si bien es cierto que estas políticas de identidad reconocen y defienden los sectores minoritarios y subalternos, no hay que dejar de reconocer que tienen el defecto de simplificar la cuestión identitaria y la representación a la formulación monocorde de una condición predeterminada que el arte debería ilustrar en términos reivindicativos (ser latinoamericanos, negros, gay, feminista, etc)

El escenario culturalista y las políticas de identidad.

- En un mundo globalizado donde el arte ha sido llevado a “actuar los significados de la identidad”, sólo el régimen crítico-estético del arte permite fisurar los dogmas representacionales del “nosotros” (nosotros los latinoamericanos, los negros o los gays). El arte crítico debe trabajar a favor de la subjetivación más que de la identificación, e impidiendo la clausura e la identidad y de la representación.

Desplazamiento de una tradición apoyada en el valor estético de la obra hacia un nuevo contexto de apreciación del arte como discurso social y como intervención cultural. Poéticas del significante y políticas del significado.

- Desplazamiento de la mirada crítica desde las “formas intrínsecas del arte” (que valoraba la tradición estética) a los “problemas discursivos en torno al arte” (que la posmodernidad y el multiculturalismo relacionan con el efecto social de la obra) Desafío: ¿cómo acoger la pluralidad de significados culturales que emerge de la diversidad de contextos locales sin tener que renegar de la preocupación por la densidad de lenguaje, formal, del arte, por el trabajo con los medios?

- Conciliar esta doble necesidad supone rechazar binarismo de una oposición entre *autorreferencia del arte* y *arte comprometido*, entre *política del significado* y *poética del significante*.

Ubicuidad y oblicuidad del margen

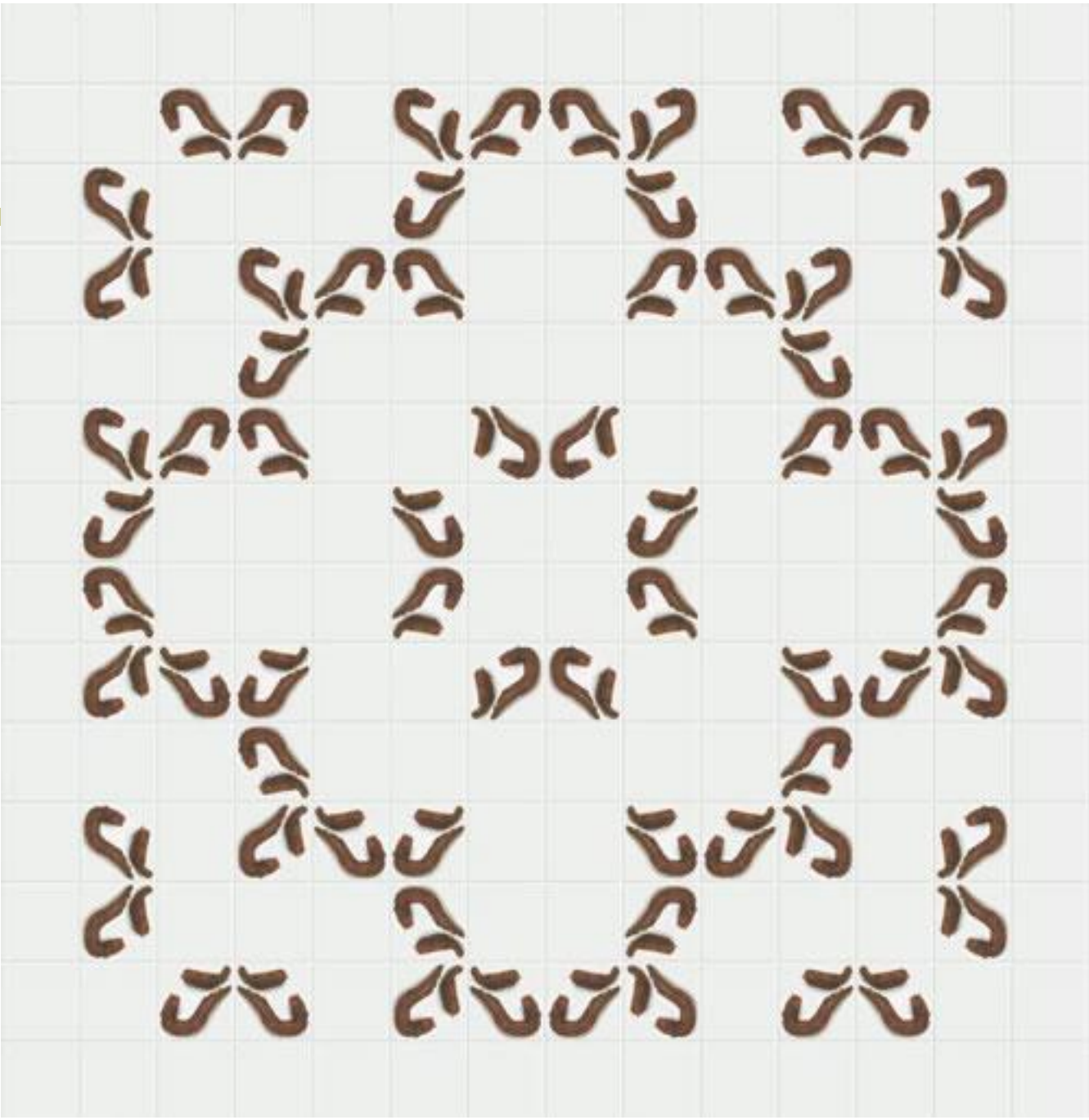
- Evitar además el binarismo simple de la oposición centro-periferia. Según las coyunturas, la “periferia” puede elegir acentuar la “diversidad del contexto” como argumento político en contra de cualquier idealismo de valor universal o reivindicar el derecho a ejercer una crítica del naturalismo de la representación con el que el arte internacional trata al “contexto”, cuando de periferia se trata.
- Estas **tácticas del margen** posibilitan a lo latinoamericano de pasar de ser una “diferencia diferenciada” a una “diferencia diferenciadora”
.
- Una diferencia que habiendo tomado la iniciativa de ejercerse como “acto de enunciación”, pasa de lo estético a lo político y de lo político a lo estético según las coyunturas.

SEMENTERIO

CALI
16 ENE
1996

1:03 AM

"JUST WHAT IS IT THAT MAKES
TODAY'S HOMES
SO DIFFERENT, SO APPEALING?"

DIENTE DE LEÓN

Leonurus japonicus

Esta planta posee propiedades de gran interés. Desde un tiempo atrás, se ha utilizado para tratar problemas de salud relacionados con el sistema reproductivo de la mujer, como la infertilidad, los problemas de flujo menstrual y el síndrome premenstrual. También se ha utilizado para tratar problemas de salud relacionados con el sistema circulatorio, como la hipertensión y el colesterol elevado.

Además de esto, el consumo de esta planta puede ayudar a mejorar la salud de la piel y a reducir el estrés. Sin embargo, es importante consultar con un profesional de la salud antes de utilizar esta planta como suplemento dietético.

Información adicional:
El Diente de León es una planta de origen asiático que se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional.

SU SALUD ESTÁ POR EL DIENTE

Preparado por: [Nombre del autor]
Fecha: [Fecha de publicación]

Colombia

EN 1978

TODO ESTA

MUY

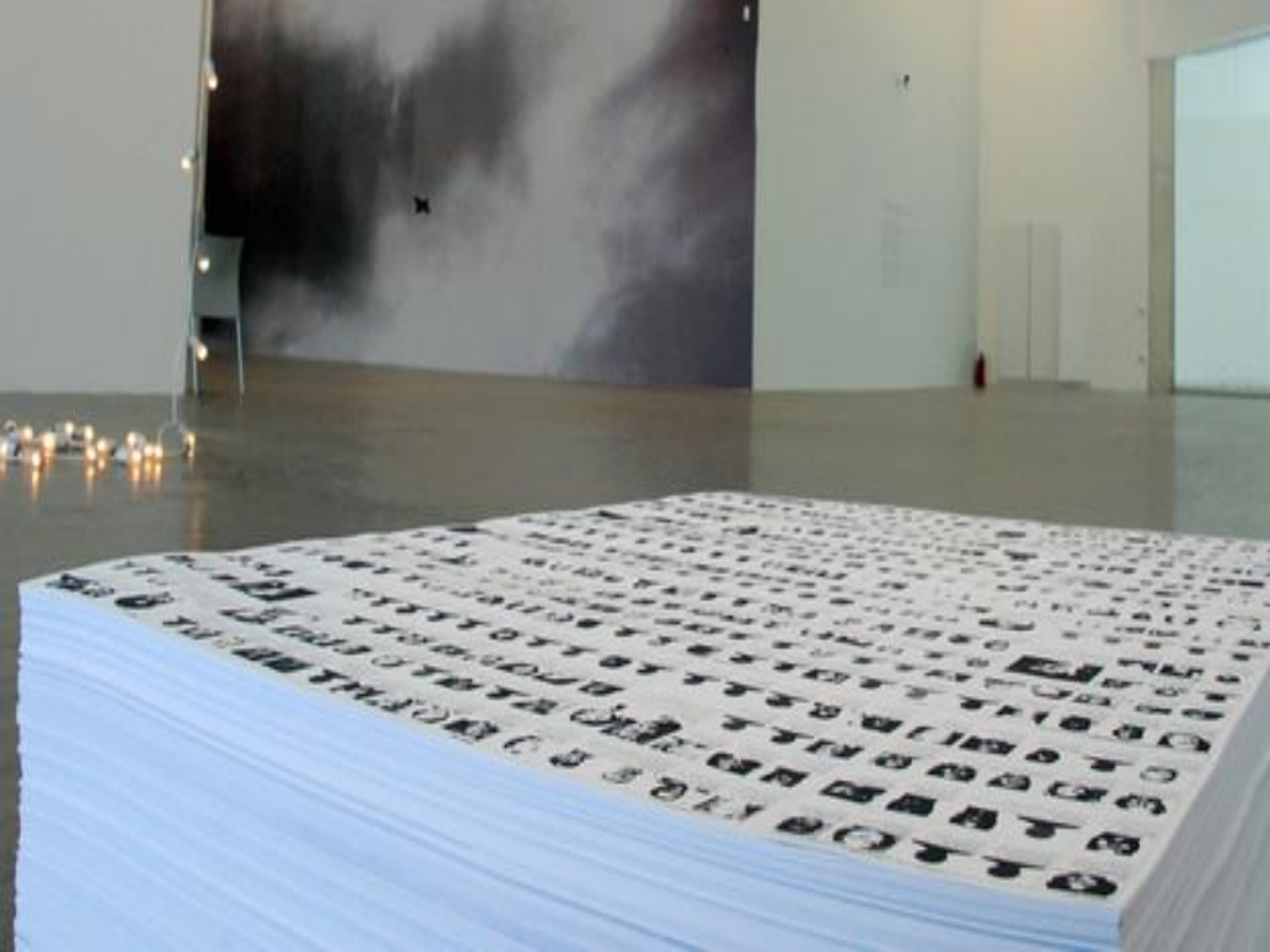
CARO

ANTONIO CARO

COLOMBIA 1978

Identidad cultural latinoamericana

- Pregunta por la **identidad cultural** de Latinoamérica no es obvia.
- Término identidad: **múltiples connotaciones** en ciencias sociales y en filosofía.
- Identidad: respuesta a la pregunta ¿quién soy?, ¿Quién somos? Respuesta es plural: **problema de la identidad es siempre de las identidades.**
- Identidad cultural: **trama de niveles**, no siempre concordantes. **Conflicto** de identidad.
- Pensamiento **conservador: identidad como dato ya constituido**, entidad, “esencia del ser nacional”, núcleo ético cuya recuperación permitiría “asumir la identidad”
- Identidad cultural: **proceso abierto, nunca completo, identidad histórica, en continua transformación.** Su sentido reside en posibilitar el **autorreconocimiento.** Proviene de la tradición, pero es siempre **construcción social e histórica**

Cuatro tesis acerca de la identidad cultural latinoamericana

- Plantear la identidad como construcción social es pensarla como “**resorte para la acción**”
- Proceso de diferenciación de carácter **intersubjetivo, mediado interactiva y comunicativamente**. Se construye desde la **tradicción**, pero mantiene con ésta una **relación crítica**. **Se refiere al pasado, al presente y al futuro, a lo que se quiere ser**. Es principio de **resistencia** frente a lo percibido como amenaza, alteración o dominación.
- Tesis acerca de la identidad latinoamericana: indianista, hispanista, civilizatoria, mestizaje cultural.
- **Tesis Indianista**: identidad no es latinoamericana, sino **indígena**. Volver a nuestras **raíces ocultas** bajo este mundo impuesto por los dominadores extranjeros, para encontrar allí nuestra **única y verdadera identidad**.
- **Tesis Hispanista**: **somos hispanos o herederos** de dicha cultura. La Conquista como una **conquista espiritual de evangelización** y extensión de la civilización occidental. La Independencia fue sólo separación política de España. **Compartimos sus cualidades espirituales**: honor, respeto a la autoridad, catolicidad, señorío.

Dificultades que comparten

- **Tesis Civilizatoria:** la identidad latinoamericana consiste en que **somos occidentales o podremos llegar a serlo**. La colonización habría occidentalizado a América Latina, la que participaría del **lenguaje, valores, religión y paradigmas económico-sociales europeos**. Componentes culturales indígenas y rurales irán desapareciendo con la modernización cultural. América Latina podría llegar a ser plenamente moderna aproximándose a Europa y a Estados Unidos. **Programa civilizatorio**.
- **Mestizaje cultural:** existen una identidad y cultura latinoamericana propiamente tales. **Síntesis de elementos culturales de las sociedades amerindias, europeas y africanas**. Proceso no plenamente consciente.
- Algunos autores no adscriben a ninguna de las tesis porque la consideran una identidad problemática.
- **Dificultades** que comparten tesis:
 - Subyacen supuestos cuestionables: identidad sería una **unidad de lo diverso, o ya se ha realizado, es propiedad determinada**. Incluso tesis mestizaje cultural no problematiza el carácter incompleto de los procesos de mestizaje. Homogeniza la cultura latinoamericana

Reconstrucción del concepto de identidad cultural

- No consideran trama de niveles** en los que se da identidad cultural. (Experiencia de identidad parece ser diversificada: varía en distintos grupos sociales y étnicos)
- Arbitrariedad:** selección, evaluación y naturalización de los contenidos culturales: “**existe sólo una verdadera versión de la identidad**”
- **Reconstrucción del concepto de identidad cultural**, no su abandono: identidad latinoamericana **heterogénea e internamente conflictiva, coexistencia de varios sub-ejes y sub-identidades en conflicto.**
- Zea: Latinoamérica **cultura de expresiones encontradas, yuxtapuestas.** Aprender la **complejidad y polivalencia** de la/s identidad/es en Latinoamérica, asumiendo los **distintos niveles** en que se manifestaría/n la/s identidad/es y considerando su **carácter incompleto.**

Vergara Estévez, Jorge y Vergara del Solar, Jorge, Cuatro tesis sobre la identidad cultural Latinoamericana. Una reflexión sociológica. En: *Revista de Ciencias Sociales* Número 12, Universidad Arturo Prat, Chile, 2002, pp 72-92