

La descolonización del arte y el arte descolonizador: aportes teóricos para la problematización de una estética latinoamericana

Ana Carolina Luz

Alumna de la Maestría en Estudios Latinoamericanos – FCPyS UNCuyo
carolinaluz.ana@gmail.com

Mesa temática N° 21:

La investigación artística. La compleja trama de las ciencias sociales y el arte

Disciplina:

Filosofía Latinoamericana.

Palabras clave:

Estética; Descolonialidad; Arte; Política.

Resumen:

El trabajo se propone a problematizar la representación estética de la sociedad latinoamericana a través de dos perspectivas no antagónicas: la descolonización del arte y el arte descolonizador. La primera dice respecto a la hipótesis de una posible escasez de debates relativos a la estética en los procesos filosóficos latinoamericanos: ¿se ha pensado la estética desde Latinoamérica? Si sí, ¿cuál es la representatividad de esas ideas y pensadores en los estudios estéticos? Dentro de esa perspectiva se expone también la búsqueda por la representación del arte latinoamericano entre críticos y curadores doctrinados por criterios eurocéntricos. La segunda perspectiva se dedica a problematizar el arte de América Latina como reflejo de una subjetividad latinoamericana a través de la concepción del *ethos* barroco en Bolívar Echeverría y también la noción del barroco como cultura de los márgenes en Boaventura de Sousa Santos.

El presente ensayo nasce de nuestro primer contacto con la idea de descolonialidad que proponen Aníbal Quijano y Boaventura de Sousa Santos. Ambos autores tienen el propósito de presentar una realidad trascendida de un brutal proceso histórico de dominación que a lo largo de los años y los siglos se renueva en su forma en distintas categorías y sigue generando condiciones no igualitarias y opresoras en distintos aspectos, sea a nivel económico, material, cultural o moral. Esas opresoras relaciones de poder lograron incluso influir y colonizar nuestra subjetividad a su beneficio. Entendemos que asimilar la subjetividad latinoamericana es parte del proceso de “dejar de ser lo que no somos” (Quijano, 2005: 25) propuesto por Quijano y de la construcción del «pensamiento postabismal» a través de la «ecología de saberes» que propone Sousa Santos. “En un régimen de ecología de saberes, la búsqueda de la intersubjetividad es tan importante como compleja”. (Santos, 2009: 58).

La estética es comúnmente entendida como la filosofía del arte: “A través de la representación sensible, el ser humano tiene una imagen de sí, toma consciencia de sí: se

ve”. (Oliveras, 2005: 22). Aunque desde la antigüedad se ha pensado el arte, la estética en cuanto saber que tiene como objeto la belleza es una problematización que empieza en el Renacimiento, por vuelta de 1400, y se concreta en la Ilustración, en 1750, con una publicación de su primer gran teórico, Alexander Baumgarten. (Oliveras, 2005: 25). No por casualidad la construcción de la idea estética se construye al mismo tiempo en que los países europeos salen en búsqueda de nuevos territorios y promueven la colonización de esas tierras estimulados por el pensamiento mercantilista.

Las ideas estéticas empiezan, por lo tanto, en el “viejo mundo”, y se “concretan”, de alguna forma, cuando en el “nuevo mundo” ya se pasó un duro proceso de dominación y se empieza a debatir la independencia de las colonias y la búsqueda de una identidad latinoamericana; planteos que son, de hecho, los que caracterizan el periodo de la Ilustración y el Romanticismo en América Latina. En el mismo periodo, es decir, el periodo que corresponde a la colonización, surge en Europa y se renueva en América Latina el movimiento del Barroco. De la estética del Barroco el ecuatoriano Bolívar Echeverría saca planteamientos para hacer su *Crítica de la modernidad múltiple*, publicada en Bolivia en 2011. Antes de empezar a disertar sobre las ideas de Echeverría, nos parece importante hacer una breve discusión: al buscar producciones de pensadores latinoamericanos sobre estética, muy poco se ha encontrado. Entre los filósofos y teóricos de la Filosofía Latinoamericana poco se habla de una estética *para, sobre, desde, por y de* América Latina.

Afirmar con seguridad la ausencia de los debates en relación a la estética en los procesos filosóficos latinoamericanos demandaría una larga investigación, aun así, nos pareció relevante comentar esa hipótesis. En los debates recientes en torno a una estética desde América Latina se destaca el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIE-UNAM), que viene haciendo un importante trabajo en relación a los debates teóricos acerca del tema y tiene varias revistas que lo abordan en sus distintos ámbitos. En una de estas revistas hemos encontrado un interesante artículo intitulado *Políticas de representación/políticas de inclusión: la reactualización del debate de lo latinoamericano en el arte durante la primera etapa de la globalización (1980-1990)*. La autora Gabriela Piñero identifica el eurocentrismo en trabajos de curaduría internacionales, en los cuales el reconocimiento del arte latinoamericano es algo reciente y tiene que ver con una disputa que es también política. Es decir, curadores y críticos por mucho tiempo no han reconocido el arte latinoamericano

por tener como parámetro del bello y de lo significativo un patrón eurocéntrico. La autora postula la idea de un arte latinoamericano que carga la búsqueda de una autoafirmación cultural y política; y también curadores y críticos que reconozcan la actualización de una lógica artística que rompe con viejas jerarquías. (Piñero, 2014). Desde esa perspectiva hablamos de una descolonización del arte: de la importancia de reconocer y afirmar lo nuestro y toda la carga política que nuestra producción artística representa culturalmente dentro y fuera de América Latina. De ahí la importancia de problematizar una estética latinoamericana en sus distintos sentidos: teleológico, temático, situacional, personificador y conceptual.

Para disertar sobre la cuestión del contenido, de la estética y las subjetividades presentes en ella, de la idea de un arte descolonizador, más bien de un arte con una propuesta comunicativa de crítica y afirmación política, trabajaremos con las consideraciones de Bolívar Echeverría a respecto de *La modernidad múltiple*. El autor se propone a identificar y teorizar las características de la vida social en la modernidad latinoamericana desde un punto de vista filosófico e histórico. Echeverría afirma que para cambiar un destino destructivo, América Latina debe construir una transición de la organización pre-moderna a una moderna real. Se plantea lo siguiente: ¿La modernidad según el concepto occidental sería la única posible? ¿Es posible pensar en otras formas culturales bajo la contradicción capitalista? Para el autor la respuesta está en el análisis del comportamiento diario de las personas y en la manera cómo, espontáneamente, convierten esa contradicción en algo posible de vivir. Para esto, utiliza la terminología de las tendencias estilísticas de la historia del arte: los *ethos* realista, clásico, romántico y barroco. La estrategia barroca, categoría central de la propuesta del autor, tiene que ver con un comportamiento capaz de neutralizar la contradicción capitalista en la vida cotidiana.

Los *ethos* que caracterizan una tradición plural de la modernidad tal vez permitan pensar en una modernidad alternativa más inclusiva, que valore la dimensión cualitativa de la vida de sus sujetos y permita su emancipación. Se trata de crear una consistencia cualitativa para el mundo que está siendo sacrificado por la acumulación de capital. “El hombre puede soportar las condiciones reales, insoportables de la vida en la modernidad capitalista, solamente si al mismo tiempo se re-crea para sí mismo su experiencia de una manera diferente, una manera imaginaria y ‘transreal’”. (Echeverría, 2001: 184). Es decir, la realidad es posible si la “estilizamos”, si la “satirizamos”.

Boaventura de Sousa Santos comenta el *ethos* barroco planteado por Bolívar Echeverría en el capítulo *Nuestra América. Reinventando un paradigma subalterno de reconocimiento y redistribución* del libro *Una epistemología del Sur*. El autor empieza afirmando la existencia de un «fascismo societario», es decir, un fascismo que surge no como régimen sino que se manifiesta en las relaciones sociales. Para combatir la expansión del fascismo societario, Sousa Santos propone reconstruir las relaciones, desde el ámbito local al transnacional basándose en principios de «redistribución» y «reconocimiento», es decir, equidad y diferencia, respectivamente. Ese proceso envuelve una reconstrucción de la subjetividad que se asemeja a la concepción del barroco como molde de una sociabilidad de resistencia a lo hegemónico. Lo que llama la «ley natural barroca» es “concebida como una ley cosmopolita, una ley que no se basa en Dios ni en la naturaleza abstracta, sino en la cultura social y política de grupos sociales cuya vida cotidiana recibe su energía de la necesidad de transformar sus estrategias de sobrevivencia en fuente de innovación, creatividad, transgresión y subversión” (Santos, 2009: 229). El autor defiende que *Nuestra América* disertada por José Martí representa una forma de una nueva subjetividad que debe seguir pulsante en los debates latinoamericanos. Para él, la subjetividad latinoamericana de *Nuestra América* es el *ethos* barroco de Bolívar Echeverría.

Sea que se le mire como un estilo artístico o como época histórica, el barroco es específicamente un fenómeno latino y mediterráneo, una forma excéntrica de la modernidad, del Sur al Norte, digamos. Su excentricidad deriva, en gran medida, del hecho de que haya ocurrido en países y en momentos históricos en los cuales el centro del poder era débil e intentaba esconder su debilidad dramatizando una sociabilidad conformista. La relativa ausencia de un poder central confiere al barroco un carácter abierto e inacabado que permite la autonomía y la creatividad de los márgenes y las periferias. Debido a su excentricidad y su exageración, el centro se reproduce a sí mismo como si fuera un margen. Es una imaginación centrífuga que se torna más fuerte conforme transitamos de las periferias internas del poder europeo a sus periferias externas en América Latina. (Santos, 2009, 242)

El arte descolonizador de que hablamos tiene que ver con un arte que refleja la subjetividad latinoamericana y que tiene un carácter emancipador. Entendemos que la filosofía latinoamericana ocupa una posición distinta en relación a la filosofía tradicional, y para entender la filosofía latinoamericana es fundamental pensar el sujeto latinoamericano. Al entender la estética como categoría filosófica que permite al sujeto tomar consciencia de sí, defendemos que problematizar una estética latinoamericana es esencial para entender las subjetividades latinoamericanas. Y entendernos es esencial para construirnos una nueva modernidad.

Bibliografía

Echeverría, Bolívar, “La modernidad múltiple”, en: *Crítica de la modernidad capitalista*, La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2011, pp. 177-187.

Oliveras, Elena. “Estética: la cuestión del arte”. Buenos Aires, Ariel, 2004.

Piñero, G. (2014). “Políticas de representación/políticas de inclusión. La reactualización del debate de lo latinoamericano en el arte durante la primera etapa de la globalización (1980-1990)”. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 1(104), 157-186. doi:<http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2014.104.2519>

Quijano, Aníbal (2005). “Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina”. En: *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO, 2005. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf

Santos, Boaventura de Sousa, “Una epistemología del Sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social”, México, Siglo XXI / CLACSO, 2009.

Santos, Boaventura de Sousa (2009). “Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes”. En: *Pluralismo epistemológico*. La Paz: CLACSO – Muela del Diablo Editores – Comunas – CIDES-UMSA. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/olive/05santos.pdf>