

estros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

María José Melendo y Gustavo Cabrera (comps.) (2022), *Estallar el borde: estudios situados sobre poéticas artísticas contemporáneas*. Viedma, Universidad Nacional de Río Negro, 322 páginas.

Edición impresa y versión online: www.https://editorial.unrn.edu.ar/

Irina Svoboda*

María José Melendo
 Gustavo Cabrera
 Julia Victoria Isidori
 Marina García Barros
 María Celeste Belenguer

La publicación de este libro, compilado por María José Melendo y Gustavo Cabrera con textos de María José Melendo, Julia Victoria Isidori, Gustavo Cabrera, Marina García Barros y María Celeste Belenguer es, capaz sin proponérselo, una de las primeras publicaciones impresas que investiga, historiografía y mapea las prácticas artísticas en la

* Gestora cultural y curadora. Licenciada en Museología (UMSA), Diplomada en Gestión de proyectos culturales para el Desarrollo en Comunidad (IUPA) y Maestranda en Estudios Socioterritoriales (UNPSJB). Desde el año 2011 coordina TUNA archivo de experiencias de arte contemporáneo en Patagonia. En la actualidad trabaja para la Editorial Biblioteca Popular Astra en la producción editorial y forma parte del equipo de la Secretaría de Cultura de Rada Tilly desempeñándose como curadora en el área de exhibiciones del Centro Cultural. Investiga las relaciones entre arte y petróleo en Patagonia.

DEYCRIT

Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento Crítico de nuestro Sur

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

estros lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

región patagónica. El gesto político y epistemológico de pensar las escenas de artes visuales a escala local; teorizar trayectorias, obras y experiencias, desde una perspectiva situada en el territorio, es lo que le da al equipo de investigación *Plataforma Horizontal*,¹ de las que los compiladores y autores son parte, su plusvalía. Una plusvalía que emerge, como señala Luciana Mellado de la diferencia que existe entre “hablar desde y hablar sobre y entre decir y ser dicho” (2012:1). Es por ello que la publicación tiene mucho de inaugural dado que inicia para las escenas locales de toda la Patagonia una nueva instancia: la de la investigación y la crítica.

Este libro revierte un periodo de vacancia de textos que investigan las prácticas artísticas de la Patagonia. Una espera de casi 20 años, durante la cual se consolidó el entramado de las escenas locales, a partir de la interacción de diferentes actores sociales que dieron lugar a una situación de aceleración intelectual produciendo efectos institucionales específicos como señala Justo Pastor Mellado (2005a). Proceso que podría definirse como la articulación de la institucionalización de relaciones entre los diversos actores sociales que la componen, entre ellos la musealidad, la enseñanza, la crítica y los procesos independientes y autogestivos (Mellado 2015: 31).

Tampoco deberíamos dejar de lado las variables políticas. Ante todo si pensamos que fue necesario asumir grandes cambios que, desde los años 90, fueron introduciéndose en la Patagonia y marcaron el devenir contemporáneo de la región. A partir de la implementación del modelo económico neoliberal, se inició un proceso de descentralización definido desde el gobierno central que significó la retirada paulatina del Estado nacional como actor sociohistórico de relevancia (Cabral Marques, 2007: 25).

¹ Es un equipo que investiga sobre estéticas contemporáneas que trabaja sobre la reflexión teórica y la producción de conocimientos y saberes en torno a las artes visuales contemporáneas y sus derivas. PH surge en el año 2015 como Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, en la Lic. de Artes Visuales que se dicta en la ciudad de Cipolletti. PH busca articular la investigación y la documentación en el Arte Contemporáneo Regional, así como desarrollar tareas de extensión que pongan en diálogo las producciones artísticas —que operan como objetos de investigación— con la comunidad. <https://plataformahorizontal.wordpress.com/>.

estros lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

En este contexto sucumbe la posición de supremacía, como centro del arte argentino, que ejercía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el interior del país. Aun así es en este momento donde se amplían los procesos de renovación de la circulación y la visibilidad de artistas y obras sostenidos por diferentes programas de fomento y apoyo a las artes contemporáneas que provenían de instituciones como Fundación Antorchas y Fondo Nacional de las Artes. Este movimiento inverso a la retirada del Estado suele denominarse *federalización del arte*, y no es más que una estrategia para reafirmar el dominio del centro sobre las escenas periféricas.

Romper este proceso asistencialista de dominación y colonización, que no es lineal ni pasivo porque produce una hibridación y mestizaje -como señala en el prólogo Ilze Petroni- supone también superar el enunciado que Raúl Artola (2013) recupera de Juan Carlos Moisés² donde en su práctica, este identifica:

En la Patagonia se escribe sobre la nada, y que la nada es el desafío [...] Todo siempre comienza con un impulso que después trae otro impulso que a su vez trae otro. Basta enfrentar el vacío, que es nuestro propio vacío, al cabo. Y como la poesía anida finalmente en la palabra, cabe preguntarnos: ¿Entre las palabras y la Patagonia qué? ¿Entre nosotros y las palabras qué?” (Moisés en Artola, 2013)

Esta publicación, ante la cual se encuentra ahora el lector, se propone por un lado abordar ese vacío, estallando la relación centro/periferia, que supone este esquema de dominación, sin desechar los conceptos teóricos provenientes de ámbitos hegemónicos del sistema de arte. Hacer, desmenuzando las estructuras teóricas que lo sostienen. Por otro lado, en la medida que el libro fisura este esquema de hegemonía, se hacen visibles otras formas de hacer, de circular y de narrar las prácticas.

² Poeta, dramaturgo, dibujante. (Sarmiento, Chubut. 1954)

estudios lAgos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

A medida que avanza la lectura, el espacio de *entre* que propone Moisés va tomando forma. La conceptualización que proponen los compiladores Melendo y Cabrera permite un análisis “más allá de lo visual cuestionando la visualidad a partir de abordar el pensamiento como una instancia fundacional de la práctica artística; el hacer como una investigación en la que se entrelazan los procesos de producción con el pensamiento” (2022: 21). Este despliegue se articula en la publicación a partir del recuperar y dar lugar a la voz de artistas, los actores de esta escena artística, que operan como fuente principal de consulta problematizando y reflexionando sobre sus propias prácticas. Voz que es recuperada mediante entrevistas, género que para los autores, “favorece un pensar articulado, es decir, que visibiliza la mirada tanto de quien pregunta como de quien responde y, así, constituye un acto de pensamiento” (2022: 23).

El libro se construye en capítulos, abordados como ejercicios reflexivos que dan cuenta de la especificidad y la riqueza de la escena artística Norpatagónica. Cada capítulo desarrolla una estrategia original para abordar el objeto de estudio. Ofrece una mirada que conceptualiza y teoriza cómo las prácticas artísticas se inscriben en ese territorio, dando lugar a nuevas narrativas y proponiendo una cartografía de un momento específico de la producción artística en cuestión. En el capítulo “Mapeo de una explosión”, María José Melendo, Gustavo Cabrera y Julia Isidori nos invitan a pensar a partir de las voces de los artistas las categorías que dan forma al arte contemporáneo, “problematizando desde lo que sucede en el *entre*, entre las teorías importadas y los pensamientos locales, entre los análisis teóricos abstractos y conceptos que surgen de prácticas sensibles” (2022: 65).

En “Pensar el arte como acontecimiento: un ensayo de interpretación”, María José Melendo propone un abordaje desde el acontecimiento, como un modo de configuración de las experiencias que supone atender a “los procesos que sostienen un hecho artístico como procesos multiformes, híbridos, que mutan y se constituyen en diversas temporalidades” (2022: 70). El acontecimiento, en este caso, es conceptualizado a partir de las nociones de *implicación* y *disidencia* que cristalizan la dimensión central en el arte del presente. Es decir, las maneras en que se incorpora a los destinatarios y sobre cómo producir su afectación y la

estudios lAGos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

relación de la producción artística con lo político. A partir de las preguntas ¿Cuáles son las circunstancias que hoy nos interpelan?, ¿Cuáles son las situaciones que atraviesan a las y los artistas aquí en la Norpatagonia?, ¿Cómo y desde dónde habitar este territorio? es que se problematizan las experiencias: *¿Cuántas costillas tiene una vaca?*³, *Regla de 3 simple*⁴, los proyectos de Juliana García⁵, *Estar/No estar. 30.000 disparos*⁶ y *Desmontaje*⁷. Las citas son obras que trabajan sobre la memoria, la violencia patriarcal y la desigualdad de género, desmantelando los imaginarios construidos de la Patagonia extractiva desde la campaña del desierto hasta el fracking, y proponiendo revisiones conceptuales para instituciones como el museo y las formas expositivas.

Por su parte, Julia Victoria Isidori en “Sobre el carácter invisible del arte visual contemporáneo”, introduce el término posvisualidad. Con esta noción plantea “la posibilidad de que la visualidad haya desvanecido sus fronteras frente a otros campos como la literatura o el periodismo. Esto genera una ruptura en las categorías de análisis tradicionales” (2022: 122). Dicho capítulo ofrece una narrativa que parte de que el arte puede ser abordado desde tres puntos de vista: “el terminológico -de qué manera nombrar a esta ola de producción que gira alrededor del texto-, el morfológico -cómo son estas nuevas obras hacia adentro de los procesos creativos- y el contextual -qué implica este presente discursivo para los espacios en que se socializan estas experiencias-” (2022: 99). La problematización sobre la escena desde este viraje conceptual/teórico da cuenta de que la afectación no solo se ejerce sobre obras o acontecimientos de arte, sino que modifica igualmente los espacios en que estas circulan,

³ Ailín Fernández. Intervención de sitio específico. 2018. Convocatoria de intervenciones artísticas sobre hitos históricos de la ciudad de Neuquén.

⁴ Juliana García, Julieta Sacchi y Julia Victoria Isidori. Instalación de sitio. 2018/19. En *Sala propia*, curaduría de Kekená Corvalán. Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén (MNBA).

⁵ Trueque. 2007, *¿Qué te gustaría ver desde tu ventana?* 2008, *Valor de Mercado*. 2008 y *Diez retratos o estudio de mercado para un trueque*.

⁶ Julieta Sacchi, Gustavo Abalde, Mauro Larocca, Andrea Polito y Mauro Rosas. 2016-actualidad. *Hacer colectivo* que se realiza los 24 en el marco del aniversario del golpe de Estado de 1976. Neuquén.

⁷ Fernando Sánchez, Mauro Rosas y Fabián Urban (Colectivo URS). Intervención. 2016 Museo Estación Cultural Lucinda Larrosa (MEC), Fernández Oro, Río Negro.

estros lagos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

sus posibilidades de recepción y la postura de las destinatarias y los destinatarios (p.121). Es por ello que el foco del análisis está puesto en las instancias de producción y exhibición.

En el capítulo “El dibujo como puente. Poéticas pedestres en el arte contemporáneo” Gustavo Cabrera aborda y problematiza las experiencias artísticas en Norpatagonia a partir de las preguntas: ¿Qué comparte el dibujo con el arte contemporáneo?, ¿Qué cualidades de uno y otro han propiciado esta filiación particular? (p. 132). Cabrera traza aquí un recorrido historiográfico por el rol del dibujo en el arte occidental y sobre las transformaciones que lo han llevado a reconfigurarse en el marco del arte contemporáneo. Pero es a partir del análisis y observación de algunas producciones de Juliana García y Celeste Venica, que el autor esboza posibles respuestas; observaciones que hacen uso del dibujo desde lugares no profesionales, lugares donde operan como dispositivos que activan breves participaciones o situaciones artificiales de encuentro. Las obras de las artistas mencionadas producen experiencias y acontecimientos que desbordan al objeto, operan como dispositivos fluidos que ensayan vínculos y que proponen desplazamientos de los regímenes estéticos y con recursos que transgreden fronteras.

Por otro lado, Marina García Barros indaga en “Sobre la performance como una poética errante. Reflexiones en torno a prácticas situadas” las derivas que adquieren las prácticas performativas que se inscriben en el territorio de la Norpatagonia. El *corpus* de análisis compuesto por *Museo Meseta al Cubo*⁸, *La piel*⁹, *Ejercicios urbanos. Composición en amarillo*¹⁰, *Picnic urbano*¹¹ y *Estalla la ira*¹² revela que estas cinco prácticas, como señala la autora, se escapan a “las taxonomías tradicionales. Se presentan como obras performativas experimentales asociadas a procesos de investigación en los desbordes de las artes visuales, del teatro y la danza contemporánea” (2022: 147), dando lugar a una poética que la autora

⁸ Julieta Sacchi. 2015. Balsa las Perlas.

⁹ Lorena Rosales. 2019. Neuquén.

¹⁰ Juan Montelpare. 2014. San Salvador.

¹¹ Mariana Pessoa y Claudia Brito y Marina García Barros. 2019. Neuquén.

¹² Marina García Barros. 2019.

estudios lAGos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

define como *errante*, que supone “una manera de mirar y explorar el complejo entramado de la performance, se permite iluminar las zonas de dichas producciones y de las artistas que las producen” (2022:156), sin por eso dejar de vista que no solo es un campo de investigación teórico y práctico sino también “un modo de ver y habitar este mundo: un lugar de encuentro colectivo, de grupalidad, de proximidad desjerarquizada, de subjetividades deseantes y de políticas vitales del deseo” (2022: 150).

Por último, pero no menor, el texto de María Celeste Belenguer “Estrategias colaborativas en prácticas que involucran al museo: ejercicios colectivos en el Museo Taller Ferrowhite” reflexiona sobre la institución museo en una región con poca tradición de prácticas museísticas. Si bien el museo se ubica en el Puerto de Ingeniero White de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, las experiencias allí realizadas podrían servir como un lente para analizar los museos de la Patagonia. Siempre que se considere al Ferrowhite un museo de sitio que ha potenciado su lugar específico a partir de la “reconstrucción colectiva de la historia, de la puesta curatorial que desplazó el eje a las múltiples voces y la reflexión, del tejido de una urdimbre intersubjetiva entre los trabajadores municipales de la cultura, los colaboradores, los amigos cotidianos y los vecinos” (2022:180). Es a partir del análisis de los proyectos la *Rambla de Arrieta* y el *Arca Obrera* que la autora indaga sobre el modo en que el museo desarrolla su temática desde un *entre*. Es decir, desde el espacio vivido, no como algo ya definido, sino como el espacio posible para la elaboración entre lo común y lo público (2022:183)

El libro está organizado en dos partes: “Pensar los estallidos”, compuesto por seis capítulos que ensayan sobre las escenas artísticas y “Diálogos que estallan el borde” y “Bitácora de artistas”, dedicado a las entrevistas y al anexo visual. Debo confesar que para realizar esta reseña comencé la lectura por la segunda parte. Primero leí las entrevistas a los artistas y luego el anexo en el que las imágenes reconstruyen las experiencias de la obra en el espacio expositivo. Tomé esta decisión porque sentí que sí debía abordar *el vacío*, en este caso la vacancia sobre investigaciones en prácticas artísticas, lo que debía hacer primero era

estros logos

REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457
 Nro. 13, año 12, 2022

saber cómo se piensan los artistas y cómo articulan su producción con el espacio en que inscriben sus prácticas.

Bibliografía

Artola, Raúl Orlando (2013), *La Patagonia como construcción literaria*. Ponencia Congreso Nacional de Literatura, Comodoro Rivadavia. Recuperado de mojarradesnuda.com.ar/inicio/index.php/galaxia-gutenberg/142-la-patagonia-como-construccion-literar. Acceso noviembre 2017.

Cabral Marques, Daniel (2007), *Construyendo símbolos e inventando tradiciones; la formalización de las identidades provinciales en Chubut y Santa Cruz en la segunda mitad del S XX*. En Decimoterceras jornadas Interescuelas /Departamento de Historia, Universidad Nacional de Tucumán. Pp 1-45.

Mellado, Luciana (2012), *Notas sobre poesía Patagónica: mapas y nombres propios*. Ponencia VII Jornadas de Letras de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Rio Gallegos. Pp 1-8.

Mellado, Justo Pastor (2005a), *Historias locales, Archivos, Musealidad*. Recuperado de <http://www.justopastormellado.cl/niued/?p=589>. Acceso diciembre 2018.

_____ (2015b), *Sobre la construcción de escenas locales*. En escenas locales: ficción, historia y política en la gestión de arte contemporáneo. Córdoba. Curatoría Forense. Pp 30-40.