

La 60.ª Bienal de Arte de Venecia 2024: Todos somos extranjeros

Venecia, Italia, 20 de abril-24 de noviembre, 2024

Giuliana Moyano-Chiang

Escuela Internacional de Doctorado UNED
gmoyanochiang@gmail.com
Madrid-España

En julio de 1910, Filippo Tommaso Marinetti arrojó desde la torre del reloj de Venecia su manifiesto futurista, en el que dejó claro su desprecio hacia la Venecia de los extranjeros, hacia aquellos venecianos que eran fieles guardianes del pasado. Marinetti fantaseó con la desaparición de la ciudad que vio nacer a artistas de la talla de Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Jacopo Bassano, Giulia Lama o Rosalba Carriera, entre otros. El ideólogo fascista anunció el nacimiento de una Venecia industrial y militar, un lugar donde la luz eléctrica debía sustituir al brillo de la luna reflejada en el Gran Canal (Marinetti, 1978).

Fig. 1. MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin). Diseño de la fachada del pabellón central Giardini. Bienal de Arte de Venecia, 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

Nos reconforta que el deseo de Marinetti no se haya cumplido y que la Bienal de Arte de Venecia, fundada en 1895, continúe siendo uno de los lugares más importantes de reunión del panorama artístico global.

La 60.ª Exposición Internacional de la Bienal de Venecia tiene como curador al brasileño Adriano Pedrosa, quien ha elegido como leitmotiv de la exposición el título de la obra del colectivo Claire Fontaine: *Foreigners Everywhere/Stranieri Ovunque/Extranjeros en todas partes*. Esta frase es al mismo tiempo una escultura en neón y una exhortación que reclama posicionarnos contra el racismo y la xenofobia. Las obras de los artistas extranjeros, inmigrantes, expatriados, exiliados o refugiados, personas que han metido su vida en una

maleta y han empezado una nueva vida en otra parte, nos enseñan a reconocer la extranjería en nosotros mismos, pues, como afirma Kristeva (1991): «[...] el extranjero empieza cuando surge la conciencia de mi diferencia y termina cuando todos nos reconocemos extranjeros» (p. 9).

En la Bienal se puede apreciar la yuxtaposición de varias narrativas que están presentes en las obras. Además de las vivencias de los artistas que habitan territorios que no son los propios, encontramos historias de colonización y las huellas de los colonizadores sobre los seres humanos y sobre los seres no humanos: la naturaleza.

Los artistas también reflexionan sobre cómo estamos habitando el planeta, una preocupación que transmiten algunas obras de esta cita bienal con el arte. Se podría decir que las propuestas plantean tener un «pensamiento arácnido» (Soto Calderón, 2023, p. 16), una reflexión más profunda que pueda adentrarse en la trama de las prácticas artísticas que difieren de la linealidad de lo que conocemos como arte universal occidental.

La 60.ª Bienal se organiza en varias sedes, siendo las principales los Giardini y el Arsenale —además de la Corderie y Artiglierie— que contienen los pabellones nacionales, los núcleos históricos y las propuestas contemporáneas.

Los núcleos históricos constan de tres secciones que exploran la figura humana, la abstracción y la diáspora de artistas italianos. También hay eventos colaterales a la Bienal, que se presentan en otros lugares y centros artísticos destacados de Venecia.

Dentro de este marco, en el pabellón principal de los Giardini, en la sala denominada Núcleo Histórico: Retratos, se exponen los trabajos realizados en una horquilla histórica que se sitúa desde el año 1905 hasta 1990. La figura humana y las diversas identidades son importantes en este espacio que intenta recuperar a los artistas que, con sus obras, contribuyeron a visibilizar a personas que en aquella época y en contextos geográficos específicos estuvieron invisibilizadas y racializadas por el sexismo y la etnofobia.

Esta propuesta y recuperación podría ser, como señala Soto Calderón, una «práctica genealógica» (2023, p. 12), una experiencia donde se rescaten disputas, historias, conocimientos, desacuerdos y particularidades que han sido olvidadas, pero que constituyen el núcleo del arte del sur global.

Fig. 2. Yinka Shonibare, *Refugee Astronaut VIII*, 2016, Arsenale. Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

En la sala de retratos se exponen obras de más de un centenar de artistas de América del Sur, África, Oriente Medio y Asia. Es la primera vez que exponen en la Bienal los artistas peruanos José Sabogal, Julia Codesido y Elena Izcue, que realizaron sus obras más importantes en las primeras décadas del siglo XX junto con otros artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila Do Amaral, Joaquín Torres-García, Laura Rodig y Marina Nuñez del Prado, entre otros. Los retratos de estos artistas reflejan la época y el contexto en el que vivieron; al mismo tiempo, se entrevisté la intención de hacer visible la diversidad que caracteriza a los habitantes del continente americano.

Fig. 3. Visitante contemplando obras del Núcleo Histórico Retratos, pabellón central Giardini. Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

Tanto en los pabellones nacionales como en los centrales se pueden encontrar obras que exploran los motivos de la 60.ª Bienal ya señalados anteriormente, así como otros que surgen de manera natural a través de estos y que están estrechamente relacionados: el arte indígena y el arte popular.

De los lugares periféricos de la modernidad proviene la instalación que presenta el artista visual Roberto Huarcaya (Lima, 1959) en el pabellón de Perú. La obra *Huellas Cósmicas/Cosmic Traces* tiene un carácter colaborativo, ya que en ella interactúan los fotogramas de Huarcaya con la música del artista Mariano Zuzunaga y una escultura en madera del artista Antonio Pareja. Estos elementos estéticos que recrean un ambiente aparentemente estático, al interactuar con el espectador, se convierten en una *performance* en la que se entremezclan los sentidos.

Los artistas del sur global siempre han estado ligados a la naturaleza desde las pinturas rupestres, los geoglifos y las

Fig. 4. Roberto Huarcaya, *Cosmic Traces*, 2020, pabellón de Perú, Arsenale. Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

fotografías de paisajes del siglo XX a las intervenciones performativas contemporáneas que dejan su impronta en el entorno natural. En el caso de la instalación del pabellón de Perú, es la misma naturaleza que se inscribe en el soporte que propone el artista y no al revés; de allí que la propuesta de Huarcaya tenga un impacto visual insólito.

El arte indígena y el arte popular se manifiestan por lo general en el sur global, aunque debemos entender «sur» como un término no geográfico formado por varios «sures epistemológicos»; tal y como sugiere Sousa Santos (2019), estos han surgido de la lucha contra el colonialismo y el patriarcado, y de la resistencia a la dominación capitalista.

La obra del artista interdisciplinar Jeffrey Gibson (Colorado, 1972) en el pabellón de Estados Unidos de Norteamérica representa al arte indígena que ha sido históricamente ignorado y denigrado. Es en este sentido que lo «indio» o lo indígena se define como una categoría relacionada con el dominio colonizador, y es un fenómeno histórico. Así, al extinguirse la relación de dominio, debía desaparecer dicha categoría; sin embargo, perviven las huellas colonizadoras (Bonfil, 1977, p. 30).

El trabajo de Gibson, *The Space in Which to Place Me*, es una reivindicación y un alegato sobre la libertad que reclaman las naciones originarias que el norte global ha señalado como pueblos sin historia. Las imponentes figuras realizadas con cuentas de cerámica vidriada, algunas de más de dos metros de alto, recuerdan a la elaboración tradicional de efigies de la zona del Misisipi, de donde son originarios los antepasados choctaw y cherokee del artista.

El pabellón de España en los Giardini es un recinto que tiene una larga tradición expositiva, aunque es la primera vez que una artista no nacida en la Península lo representa.

La Pinacoteca Migrante/Migrant Art Gallery propuesta por la artista Sandra Gamarra (Lima, 1972) y curada por Agustín Pérez Rubio revisa el arte del pasado colonial en seis salas temáticas: Tierra Virgen, Gabinete de la Extinción, Máscaras Mestizas, Gabinete del Racionalismo Ilustrado, Retablo de la Naturaleza Moribunda y Jardín Migrante. Las obras expuestas en estas salas, con nombres muy sugerentes, hacen un recorrido histórico colonial e intentan subvertir los relatos hegemónicos elaborados desde las metrópolis coloniales que han definido durante más de trescientos años al sur global.

La Pinacoteca Migrante de Gamarra se basa en obras que pertenecen al patrimonio colonial español, muchas de ellas expuestas en los museos, y continúan reforzando las ideas coloniales que dominaron América del Sur hasta el siglo XIX. De ahí que surja la

Fig. 5. Jeffrey Gibson, *The Enforcer*, 2024, pabellón de Estados Unidos de Norteamérica, Giardini. Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

pregunta sobre qué sentido tiene seguir exponiendo estas colecciones sin problematizar las cuestiones referentes al colonialismo y a la diversidad. Teniendo en cuenta que el museo, como lugar de transferencia pasiva del conocimiento, es algo del pasado, Leadbeater sostiene que una exposición en un museo no es simplemente el resultado de la autoexpresión del equipo curatorial de una idea preconcebida, y el papel de un museo tampoco es legitimar un discurso, sino escuchar, interpretar e incorporar ideas (Doom, 2020, pp. 20-21); por consiguiente, la propuesta decolonial de Gamarra resulta valiosa en tanto que ayuda a construir nuevos significados en torno a obras que nos encontramos en los museos y colecciones más importantes.

Fig. 6. Sandra Gamarra, visitante contemplando la obra *Racismo Ilustrado (Pintura de castas y trabajo reproductivo)* 2024, pabellón de España, Giardini, Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

Las obras de La Chola Poblete (Mendoza, 1989), artista transdisciplinar premiada en la 60.ª Bienal, no dejan indiferente al visitante del Arsenale. En sus trabajos de pintura, fotografía y en sus «objetos» la creadora argentina deja patente su identidad *queer* entrelazada con la iconografía ancestral y colonial. En las creaciones de La Chola Poblete conviven elementos de la cultura indígena y de la cultura colonizadora, que construyen una identidad múltiple que se transforma y se reinventa a través de su identidad *queer*.

En el Arsenale también se exponen las obras de los artistas peruanos Violeta Quispe (Lima, 1989), Santiago Yahuarcani (Pebas, 1960) y Rember Yahuarcani (Pebas, 1985). Estos creadores han heredado las formas artísticas que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos e hijas, y han reinventado las expresiones artísticas tradicionales que conectan con la diversidad cultural y las diferentes identidades de su entorno.

El pabellón de la Federación Rusa en los Giardini, cedido al Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido el marco en el que la artista Alexandra Bravo (Oruro, 1950) ha presentado sus obras de arte plumario.

Fig. 7. La Chola Poblete, *Inmaculado corazón de Travo* (de la serie *Virgenes Cholas*, 2022), Arsenale, Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

En los trabajos de Bravo las palabras se mezclan con las plumas de vivos colores. Las frases y las plumas crean una composición donde una imagen constituye un puente entre la emoción recordada y el conocimiento consciente y las palabras son los cables que sostienen el puente (Anzaldúa, 2016, p. 125).

Nadie es ilegal en el mundo denuncia que los Estados del norte global responsabilizan a los sujetos de la problemática de la inmigración cuando en realidad la responsabilidad la tienen los mismos Estados que ejercen políticas coloniales de explotación en los países del sur.

Fig. 8. Alexandra Bravo, *No One in the World is Illegal*, 2024, pabellón del Estado Plurinacional de Bolivia, Giardini. Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

El pabellón de la Santa Sede tiene una localización realmente sin precedentes en la historia de la Bienal: el lugar elegido es la cárcel de mujeres en la isla de la Giudecca, donde el mismo emplazamiento nos trasmite la idea de exilio y clausura. El encuentro con el arte se da cita en un lugar contradictorio que provoca la reflexión sobre los mecanismos de poder que hacen natural y legítimo el castigo (Foucault, 2002, p. 281).

El controvertido artista italiano Maurizio Cattelan (Padua, 1960) es el artífice del mural que recibe a los visitantes de la sede vaticana. El título de la exposición, *Con i miei occhi / Con mis ojos*, está tomado de un fragmento del «Soneto 141» de Shakespeare, que dice: «No te amo con mis ojos», y que a su vez se renueva en el texto del Libro de Job del que se extrae la frase: «Ahora te ven mis ojos». Esta sinestesia en la que con la mirada se puede tocar, puede ser un estímulo para entrelazar dos mundos distantes entre sí: la cárcel y el arte.

Fig. 9. Mural de Maurizio Cattelan en la fachada de la cárcel de mujeres de la isla de la Giudecca, pabellón de la Santa Sede-Vaticano *Con i miei occhi*. Bienal de Arte de Venecia 2024. Fotografía: G. Moyano-Chiang.

La coleccionista de arte Peggy Guggenheim afirmaba que Venecia se mantenía viva gracias a la visita de los extranjeros (1979, p, 385). Por tal motivo, la 60.ª Bienal de Arte de Venecia ha querido, en esta edición, pagar la deuda que tenía con los que vienen de fuera para acudir a la cita de cada dos años con las tendencias más innovadoras del arte contemporáneo, dedicándoles el tema de esta imprescindible exposición.

Referencias bibliográficas

- Anzaldúa, G. (2016). *Borderlands. La Frontera. The New Mestiza*. Capitán Swing Libros.
- Bonfil Batalla, G. (1977). El concepto del indio en América: una categoría de la situación colonial. *Boletín Bibliográfico de Antropología Americana*, 39(48), 17-32.
- De Sousa Santos, B. (2019). *El fin del imperio cognitivo. La afirmación de las epistemologías del Sur*. Editorial Trotta.
- Doom, M. (2020). *The Museum of Doubt*. Academia Press.
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Siglo Veintiuno Editores.
- Guggenheim, P. (1979). *Out of This Century. Confessions of an Art Addict*. André Deutsch.
- Kristeva, J. (1991). *Extranjeros para nosotros mismos*. Plaza & Janes Editores.
- Marinetti, F. T. (1978). *Manifiestos y textos futuristas*. Ediciones del Cotal.
- Soto Calderón, A. (2023). *Imágenes que resisten*. Ayuntamiento de Barcelona.