

Eunice Miranda Tapia
Juan Ramón Rodríguez-Mateo (eds.)

en los entornos contemporáneos

violencia, huellas y representación

Editores

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Eunice Miranda Tapia

Director de la Colección EnredARS

Fernando Quiles García

Colaboración

Daniel Expósito Sánchez
Pablo Navarro Morcillo
Meritxell Yllera Conde

Diseño gráfico

Celia Iglesias

Impresión

Artigama. Carmona, Sevilla.

Primera edición, diciembre 2014

© de los textos y fotografías: sus autores

© de la edición: EnredARS y Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos

Impreso en España / Printed in Spain

*Todos los derechos reservados. Su reproducción en cualquier formato
está condicionada al permiso expreso de los titulares de la colección.*

ISBN: 978-84-617-3326-2

Agradecemos el permiso de publicación de los autores en este libro, así como la autorización para publicar el proyecto plástico de María Reyes que acompaña a los artículos. Agradecemos la generosa colaboración, cediéndonos la reproducción de sus obras, de Antonio Sosa, Federico Gama, Jaime Suárez, Mauro Calanchina y Casa Candina.

Así mismo agradecemos profundamente a las personas que conforman las entidades y organizaciones que han hecho posible este proyecto: Ayuntamiento de Carmona, Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Sede Olavide en Carmona y El Colegio de América.

Agradecemos especialmente a María Ávila, del Colegio de América, su amabilidad y dedicación.

Imagen de portada: Eunice Miranda, de la serie "Pulsaciones", 2006.

en los entornos contemporáneos

violencia, huellas y representación

Eunice Miranda Tapia
Juan Ramón Rodríguez-Mateo (editores)

AULA LATINOAMERICANA
DE PENSAMIENTO Y CREACIÓN
CONTEMPORÁNEOS

EnredARS

Índice

<i>Caminando por la incertidumbre</i> Fernando Quiles García 6
<i>En los entornos contemporáneos</i> Eunice MirandaTapia - Juan Ramón Rodríguez-Mateo 9
<i>Disturbios en las fronteras: Una reflexión desde la obra de Antoni Muntadas</i> Begoña Barrera López - Diego Luna Delgado 12
<i>Violencia e inclusión social a través del arte. Memoria artística del conflicto armado en Colombia</i> Eliana Sofia Botero Medina 22
<i>Violencia Manifiesta. El Acontecimiento</i> Alberto Campuzano Sánchez 28
<i>La invisibilidad como forma de violencia epistémica. Una reflexión sobre la obra fotográfica de Alfredo Jaar</i> Pablo Martínez Cousinou 34
<i>La instrumentalización y mercantilización de la cultura como elementos de violencia sistémica</i> David Ruiz Ruiz 44

Arte y violencia

<i>Ruinas creadas, ruinas imaginadas: Memoria e identidad en la obra de Jaime Suárez y Toni Hambleton</i> Daniel Expósito Sánchez	Arqueologías y huellas 54
<i>La ciudad desechada. Ruinas contemporáneas</i> María Reyes Fernández 66
<i>Antonio Sosa: la memoria como herramienta arqueológica</i> Pablo Navarro 76
<i>La huella del pasado en la Sevilla contemporánea</i> Ramsés Torres García 86

<i>Crítica de arte y capitalismo cultural. Ética, estética y mercado. Modelos de resistencia e influencia; estados de connivencia y domesticación</i> Iván de la Torre Amerighi	Crítica y representación 94
<i>Del campo a la ciudad. Representaciones fotográficas del indígena contemporáneo en México. Breve reflexión desde las prácticas etnográficas, el documentalismo y la fotografía contemporánea.</i> Eunice Miranda Tapia 104
<i>Universidad, muralización y fotografía. Legado artístico de la insurgencia en Guatemala.</i> Juan Carlos Vázquez Medeles 112

Caminando por la incertidumbre

Fernando Quiles García. Univ. Pablo de Olavide
En/Red/ARS

Empezando una nueva andadura que nos lleva por caminos de incertidumbres más que de certezas y, sin embargo, en un necesario y enriquecedor proceso de crecimiento personal. Aprendemos con la duda. Y la duda nos atenaza y nos impulsa a pensar y buscar explicaciones a lo que ocurre en este tiempo que vivimos¹. Y no es menos verdad que es en el *Aula* donde se nos plantea desde pequeños que la duda está en la base del conocimiento. Y ahora volvemos a ella para pensar y repensar. Hoy son tres argumentos: violencia, huella y representación. Mañana serán otros y en tanto que sigamos con este empeño iremos desgranando temas y proponiendo nuestras dudas en la búsqueda de respuestas. Así ha de ser parte de nuestro aprendizaje. Un beneficio que, con la generosidad que debe caracterizarnos como intelectuales, compartimos con nuestros colegas y cuantas personas quieran a este crisol.

El primer *Encuentro en el Aula* fue, para quienes emprendimos la tarea toda una revelación, agrupándonos en torno a una idea y encuadrándonos en un equipo de trabajo (generador de este proyecto) sustentado por el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide: el Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos. La duda, que estaba en la base de la convocatoria, condujo al debate; y éste se abrió paso llevándonos la superación de nuestros objetivos iniciales. Durante dos días estuvimos pegados al pupitre, atentos a los disertantes y cayendo una y otra vez en la provocación. Y es que desde el primer momento los asistentes protagonizaron el encuentro, con una

1. Decía... "Mientras la enseñanza se esfuerza por transmitir certezas que son reconfirmadas en la prueba, el aprendizaje busca ser flexible frente a una realidad sólo relativamente formalizable, valorizando el contexto del error y de la duda. Quien no se equivoca ni duda, no puede aprender." P. Demo, "Educación y desarrollo. Análisis de una relación casi siempre fantástica", en R. Franco, coord., *Sociología del desarrollo, políticas sociales y democracia. Estudios en homenaje a Aldo E. Solari*, México, Siglo XXI, eds., 2006, 2ª ed., pág. 263.

participación muy activa, rompiendo con la habitual tensión del discurso continuado. De este modo brotó la espontaneidad y con ella la palabra, evitando la tentación del ensimismamiento del conferenciante. Será así, no hay duda, el primer encuentro de una serie, que nos permitirá ubicarnos en un “entorno contemporáneo”, como anuncia premonitorio el título que cuelga de la portada.

Ahora, el libro es la materialización de ese primer *Encuentro en el Aula*. Y con ser una interesante propuesta, no deja de ser una reflexión sin ecos, los que sonaron entre las paredes del *Aula* y que nos acompañaron dos días sin igual.

Los argumentos de este primer *Encuentro* son tres, seleccionados, tras de una larga deliberación, entre numerosos temas de plena actualidad en torno al tándem pensamiento/creación contemporáneos. El primero, relativo al encuentro de *cultura y violencia*, nos interesa desde hace tiempo, como evidencia del signo de nuestro tiempo. Hacía tiempo que preparábamos un encuentro con especialistas en la gestión administrativa, el análisis urbano, el compromiso social, el pensamiento contemporáneo, la acción cultural y la creación artística, para valorar algunas experiencias relativas al efecto positivo de la cultura en tanto que paliativo de la violencia. Asimismo, deseábamos divulgar modelos de gestión que han tomado en consideración ciertas políticas culturales para beneficio de una ciudadanía desamparada en ambientes conflictivos. Era, pues, uno de los temas clave, dado sobre todo nuestro espíritu “beligerante” en el terreno cultural. En este punto queremos destacar como idea motriz, en el desarrollo de nuestras actividades, el compromiso intelectual. Como intelectuales asumimos una actitud responsable ante los retos de la sociedad. Y ante todo hemos de aceptar como nuestros los problemas que se generan en su seno y que puedan ser aliviados o corregidos por la cultura.

Nos corresponde construir el futuro trabajando desde el presente y mirando al pasado. Y por esto último nos pareció oportuno tratar el tema de *las arqueologías y las huellas*. La ciudad contemporánea, como árbol que se erige sobre sus raíces, tiene un pasado que se mantiene visible a través de la huella. Al descubrirla empezamos a reconocer la magnitud de esa base y con ello entendemos la dimensión de lo que aflora. Pero la huella no sólo es un rastro material, sino que también es algo intangible que se ubica en el ámbito intelectual, en la memoria, que por ello se ha querido ver como herramienta arqueológica desde la óptica de los creadores.

Y por último no nos hemos podido sustraer a la fuerte atracción de uno de los grandes temas relacionados con la contemporaneidad y la creación, el de *la crítica y la representación*. La crítica es uno de los principales motores que impulsan la creación artística. Condiciona la creación y toma parte incluso en la génesis intelectual de la misma. Por ello se consideró preciso abordarla.

Nuestro paseo por los *entornos contemporáneos (violencia, huellas y representación)* queda registrado en este libro que ahora se prologa. El resultado de este recorrido lo tiene el lector en sus manos. Puede parecerle paradójico que el entusiasmo suscitado por el primer *Encuentro*, tenga un leve reflejo en este poco voluminoso texto. Pero era necesario generar una síntesis apropiada, porque pasamos de puntillas por el amplio mundo de la contemporaneidad. Entendemos que éste es el punto de partida, porque en adelante iremos convocando a otros investigadores y pensadores de nuestro tiempo, que nos acompañen, junto con los creadores, para poner en común los temas que nos acucian. Será el sustento de una parte importante de la biblioteca del arte actual. Una parte sustancial de la colección general de *Enredados entre letras*. Un nuevo empeño por convertir en palabras las experiencias, los conocimientos y dejar pistas de las inquietudes de quienes se desenvuelven entre los espacios de conocimiento. Hacemos nuestras las palabras de García Nieto, que describen la imagen que concebimos en relación con nuestros

enredos: “Qué es la literatura para un escritor, qué son los escritores, cuál es el laberinto de su diaria manera de estar entre las letras, sobre las letras, enredado en las letras, desenredándose de ellas.”

Este libro forma parte de la biblioteca creada de acuerdo con el espíritu del proyecto *EnredARS*, que ya tiene cuatro títulos editados al amparo de otro proyecto de la matriz, la Red-AVI, y se anticipa a los volúmenes quinto y sexto que versarán respectivamente sobre temas de barroco y de patrimonio cultural en Centroamérica.

Concluyo este texto introductorio con el reconocimiento obligado de quienes han hecho posible que vea la luz los resultados del *Encuentro*. Ante todo, hemos de agradecer al Colegio de América, al Ayuntamiento de Carmona y a la Sede Olavide en Carmona que nos acogieron con enorme cariño y atención. También hay que reconocer el apoyo incondicional de los compañeros del Área de Historia del Arte, que siempre han estado y seguirán estando a nuestro lado en cuantas aventuras emprendamos.

No podemos olvidar al extraordinario grupo de alumnos, egresados y por graduar, doctorandos y doctores, que han hecho piña para llevar a puerto la cargada embarcación. Los resultados del trabajo de todos y cada uno de los mencionados y de otros colegas y amigos que han estado a nuestro lado a cada momento ahora se pueden contemplar. Esperamos que haya merecido la pena tanto esfuerzo y que quede plenamente justificado nuestro crédito para seguir adelante.

En los entornos contemporáneos

Eunice Miranda Tapia. Univ. Pablo de Olavide.
Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos
Juan Ramón Rodríguez-Mateo. Univ. Pablo de Olavide.
Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos

Para saber hay que tomar posición, apunta Didi-Huberman, y todo posicionamiento implica un riesgo. En este sentido hemos decidido situarnos en el complejo escenario de lo contemporáneo y desde ahí, sumarnos a la necesidad de reflexionar sobre aspectos que transcurren en el ámbito del arte, la creación y el pensamiento.

El presente libro surge como la primera publicación generada por el Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporáneos (LaPeCC). Este espacio es el resultado de la conformación de un grupo de trabajo interdisciplinar que, desde el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, convoca a diversos actores de Latinoamérica que trabajan en la investigación y producción en el campo de la creación contemporánea.

La intención de colaborar desde distintas disciplinas, tiene como objetivo problematizar las temáticas que para este primer encuentro nos propusimos y desde varias perspectivas, ofrecer reflexiones que nos ayudaran a acercarnos, de un modo diverso, a la complejidad del estudio de diversos temas actuales, pues consideramos que en los entornos contemporáneos la transversalidad es obligada.

En un esfuerzo por generar espacios de discusión en el espacio académico y desde la posición del complejo escenario global en el que la práctica artística, la difusión del arte y la producción creativa se desenvuelven, hemos pensado en delimitar esta primer antología en tres temas específicos: **violencia, huellas y representación.**

Articulados por el contexto de actualidad en el que se suceden e integrando visiones de autores de España, México y Colombia, en los textos que componen el volumen se reflexiona desde diferentes posicionamientos discursivos, metodologías y estrategias ideológicas.

En el apartado designado como **Arte y violencia**, se han articulado discursos que rescatan las voces que se elevan en Latinoamérica para dar visibilidad a la violencia que parece instaurada de modo permanente, a ello se suma la reflexión sobre la obra de artistas contemporáneos cuya producción se posiciona en el debate de la violencia en diversas geografías y sociedades así como un análisis del mismo tema, propuesto desde una perspectiva sociológica y filosófica.

En **Arqueología y huellas**, se analiza el modo en que ligados a la idea de reconstruir la memoria —individual o colectiva— diversos artistas recurren a los conceptos de huella, reconstrucción y arqueología como punto de partida para la articulación de sus discursos.

En el tercer apartado, **Crítica y representación**, se aglutinan distintas reflexiones que desde la creación local y global, exponen problemáticas relacionadas con la crítica del arte, los desplazamientos provocados por el fluctuante mercado del arte y también las representaciones artísticas y sociales que desde la marginalidad, el traslado y la lucha social se manifiestan en diversas geografías.

Agrupar violencia, huellas y representación concede la ocasión para pensar que lo que ocurre en el contexto contemporáneo —desde una perspectiva social y artística— no puede permanecer aislado del pensamiento académico y en ello es necesario procurar los enlaces pertinentes que permitan acercarnos a su naturaleza cambiante. Así, entendemos éste, como el primero de sucesivos esfuerzos por generar un espacio de intercambio en el que jóvenes investigadores estimulen su proceso de formación y en el que se genere una oportunidad de diálogo, reflexión y generación de debate.