

VENECIA, CIUDAD-ALBERGUE DEL ARTE CONTEMPORÁNEO ACTUAL

Chiharu Shiota, The key in the hand, 2015
Fuente: [revistaelinconsciente.com/2015/09/25/
chiharu-shiota-en-la-55-bienal-de-venecia](http://revistaelinconsciente.com/2015/09/25/chiharu-shiota-en-la-55-bienal-de-venecia)

**Martha Isabel
Flores Ávalos**

Profesora Investigadora
del Departamento de
Síntesis Creativa

EN 2015, LA BIENAL DE VENECIA CUMPLIÓ los 120 años y llegó a su 56 edición amparada bajo el lema: “Todos los futuros del mundo”. Tal abolengo permite afirmar que se ha consolidado como un observatorio internacional que toma el pulso al arte contemporáneo y al sentir de un mundo en crisis. La elección curatorial de Okwi Enwesor por parte de los organizadores atendió a una seria necesidad de visualizar el arte como un fenómeno complejo que va más allá de la mera comercialización y puesta en escena de ciertos fenómenos artísticos dominantes.

Visité Venecia durante agosto de 2015 para identificar los aspectos generales y particulares de dicho evento, ello en el contexto de una investigación sobre la ciudad y su corporeidad y su relación como ciudad-albergue del arte contemporáneo. La Bienal suele mostrar sus principales exhibiciones en diversas sedes por toda la ciudad. En esta última edición se enorgulleció de albergar los trabajos de 136 artistas de 89 países participantes: 29 en los pabellones históricos de los Giardini, 31 en espacios dedicados a los países dentro del Arsenale y el resto en otros edificios venecianos. Hubo además 44 eventos colaterales. Al respecto, el presidente de la Bienal, Paolo Baratta, asentó: “La Bienal sigue adelante y construye su propia historia, la cual está formada por muchas memorias pero, en particular, en una larga sucesión de diferentes perspectivas desde las cuales se puede observar el fenómeno de la creación artística contemporánea”.

Aspectos curatoriales

El nigeriano Okwi Enwesor, curador invitado para esta edición, realizó un trabajo que dejaba al espectador frente a una sensación de fuerte heterogeneidad. En concordancia con el lema de la Bienal (“Todos los futuros del mundo”) se propuso borrar las barreras entre el arte del “primer mundo” y el de los llamados países “periféricos”. La exposición se dividió en tres grandes ejes: El jardín del desorden, La viveza en dura-

¹ Cfr. *Biennale de Venezia. All the world's Futures. 56 Esposizione Internazionale d'Arte*, catálogo de la exposición. Venezia, Marsilio Editori, 2015.

ción épica y Leyendo al *Capital*. Enwesor los consideró tres filtros que, a su juicio, eran como una constelación de parámetros que servirían para “imaginar y llevar a cabo una diversidad de prácticas”.² El curador quiso así aprovechar la trayectoria histórica de la Bienal para concatenar las distintas perspectivas del arte actual. Los tres filtros temáticos sirvieron para “describir el estado actual de las cosas y la apariencia de las mismas”.³ Es decir, fungieron como integradores, observadores y actores del arte actual en todas sus posibles dimensiones y desde todas sus posibles influencias. Al respecto, el ya citado Pablo Baratta consideró que el trabajo de Enwesor: “no pretende pasar justicia, su deseo es reunir las artes y los artistas de todas partes del mundo y

² Explicación del Curador de la Bienal en la presentación del catálogo de introducción al evento, *op. cit.*

³ *Ibid.*

de diferentes disciplinas para instaurar un Parlamento de formas”.⁴

Pero la decisión del Presidente de la Bienal, en cuanto a invitar a Enwesor como curador, suscitó diversas opiniones. Algunos entendieron la heterogeneidad como parte del riesgo, pero otros más vieron en la propuesta un exceso de teorización que poco justifica el drástico cambio de calidad en las muestras de los artistas y de los países. Pero Baratta ha apostado siempre por incluir otras miradas que enriquezcan la Bienal, y así por ejemplo para la edición de la Bienal de Arquitectura invitó como curador al chileno

se propuso
borrar las
barreras entre
el arte del “primer
mundo” y el de
los llamados países
“periféricos”

⁴ *Ibid.*

Das Kapital Oratorio

Directed by Isaac Julien
30'

Karl Marx
Capital, A Critique of Political Economy, V
Translated by Ben Fowkes

Book I: The Process of Production of Capital
Part One: Commodities and Money

Chapter 1: The Commodity

Read by Ivana Belac and Steven Varni

Isaac Julien, *Das Kapital Oratorio*
Padiglione Centrale

Fotografía: **Andrea Avezzu**. Cortesía de la Biennale di Venezia
Fuente: www.newcriterion.com/articles.cfm/Nostalgia-in-Venice-8207

Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016, quien es famoso por su enfoque social de alta calidad. Luego entonces, pareciera ser que la Bienal de Venecia, pináculo del mundo en los temas culturales y de las artes, quisiera sacudirse la idea de proponer una mirada homogénea "occidental".

En su artículo "Todos los futuros del mundo. 56th Edition of the Biennale d'Arte di Venezia", Richard Ingersoll acota la importancia de esta mirada, heterogénea y a la vez unificadora, ante los sucesos de los tiempos actuales, tan fragmentados y dispares. Y hace también una relatoría de los sucesos contrastantes y contradictorios alrededor de esta fiesta del arte en el contexto globalizante.⁵

Entre las actividades y muestras que albergó la Bienal, hizo ruido la presencia de un performance dirigido por Isaac Julien, "Das Kapital Oratorio", en el que artistas de teatro hicieron una "lectura épica"⁶ de los textos de *El Capital* de Carlos Marx. Se presentó en el Pavellón Central del Arsenale y se trataba de un espectáculo de media hora, en el que, sin falta, tres veces al día se avanzaba sobre la lectura de la ya citada obra de Marx; ello durante los siete meses que duró la Bienal. Este performance formó parte del tercer filtro del que habla Enwesor: Leyendo al *Capital*. La idea fue concebida entre Enwesor, Isaac Julien y Mark Nash, y "se basa en el concepto del fenómeno *sikh* conocido como el *aakhand path* (una recitación del libro sagrado *Sikh* que se lee continuamente varios días por medio de relevo de los lectores)".⁷ Si bien no todos los trabajos presentados obedecían al espíritu politizado, este tras-

⁵ Richard Ingersoll, "Todos los futuros del mundo. 56th Edition of the Biennale d'Arte di Venezia" en *Arquitectura Viva*, núm. 176, 7 de agosto de 2015.

⁶ Así se describe en la ficha del performance en la página web de la Bienal. Véase: <http://www.labiennale.org/en/art/exhibition/arena>. Consultado: 2 de octubre de 2015.

⁷ *Idem*.

Logotipo de la Bienal de Venecia

Fuente: <http://arts.columbia.edu/visual-arts/news/2015/venice-biennale-roundup>

fondo textual fue una fuerte carga presente. Recientemente, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM presentó estos videos de Isaac Julien bajo el título "Playtime & Kapital", en este material el autor nos hace ver, una vez más, su interés altamente politizado por criticar las sociedades de consumo en las grandes urbes. Aleccionadora resulta además su plática con David Harvey y su mirada sobre el pensamiento marxista en el arte y la cultura contemporáneas.

La muestra

En general, la Bienal de Venecia es un enorme muestrario de arte internacional. En ella se presentan y confrontan, en un mismo espacio, que no olvidemos sucede en buena parte de la ciudad, una cantidad casi infinita de modos de hacer, de posturas ante la vida, de dimensiones diversas que es muy difícil de asimilar de un solo golpe de vista. Hace falta darse un tiempo y un espacio para comprender la diversidad y la vastedad de premisas que se presentan, contrastan y dialogan. Este ha sido el objetivo de los organizadores, aunque a veces pareciera que se les va de las manos. Entre todos los

tipos de materialización de obra artística, dominaron la instalación y el video en todas sus posibilidades. Una primera aproximación puede inducir a un engolosinamiento que no permite entender a fondo ni disfrutar las presencias en estos inmensos espacios. Para el visitante de la primera vez es muy complicado sentir "amistad" en el espacio. Sin embargo, ha resultado muy interesante la experiencia de ver convivir propuestas de pabellones de países con presupuestos increíbles y gran despliegue de tecnología, como los pabellones asiáticos, en contraste con las propuestas de artistas independientes que trabajan físicamente con materiales tradicionales, como tintas y el uso del dibujo, y con propuestas muy orgánicas, cerca del cuerpo.

Venecia, la ciudad-albergue del arte contemporáneo actual

Venecia es una ciudad hermosa a su pesar, pues paradójicamente uno de los primeros obstáculos que hay que sortear son las conglomeraciones de turistas. Pero su fuerte contexto histórico es parte del encanto que la lleva a convertirse en punto de encuentro de diferentes intereses y actividades a lo largo y ancho de su exquisitez. Por lo demás, la ciudad y su Bienal han aprendido a convivir tranquilamente. A veces Venecia, como tal, con su recia y carismática personalidad sobresale; pero la mayor parte del tiempo, y en buena parte de los espacios, rastros de la Bienal continúan emergiendo. La visita se convierte en un entretejido interesante y muy vasto. No termina de manera fácil. No sabemos qué tanto Venecia es la Bienal y la Bienal es Venecia. Hay demasiados estímulos a primera vista: la Basílica de San Marcos, el Museo Ducal, la plaza misma con sus elementos simbólicos, todo al alcance de la mano, pero, poco a poco, un edificio histórico,

Ibrahim Mahama, Out of Bounds, 2015

Fuente: [Sophie Kitching for Art Observed](http://artobserved.com/2015/05/ao-on-site-venice-all-the-worlds-futures-the-56th-venice-biennale)

<http://artobserved.com/2015/05/ao-on-site-venice-all-the-worlds-futures-the-56th-venice-biennale>

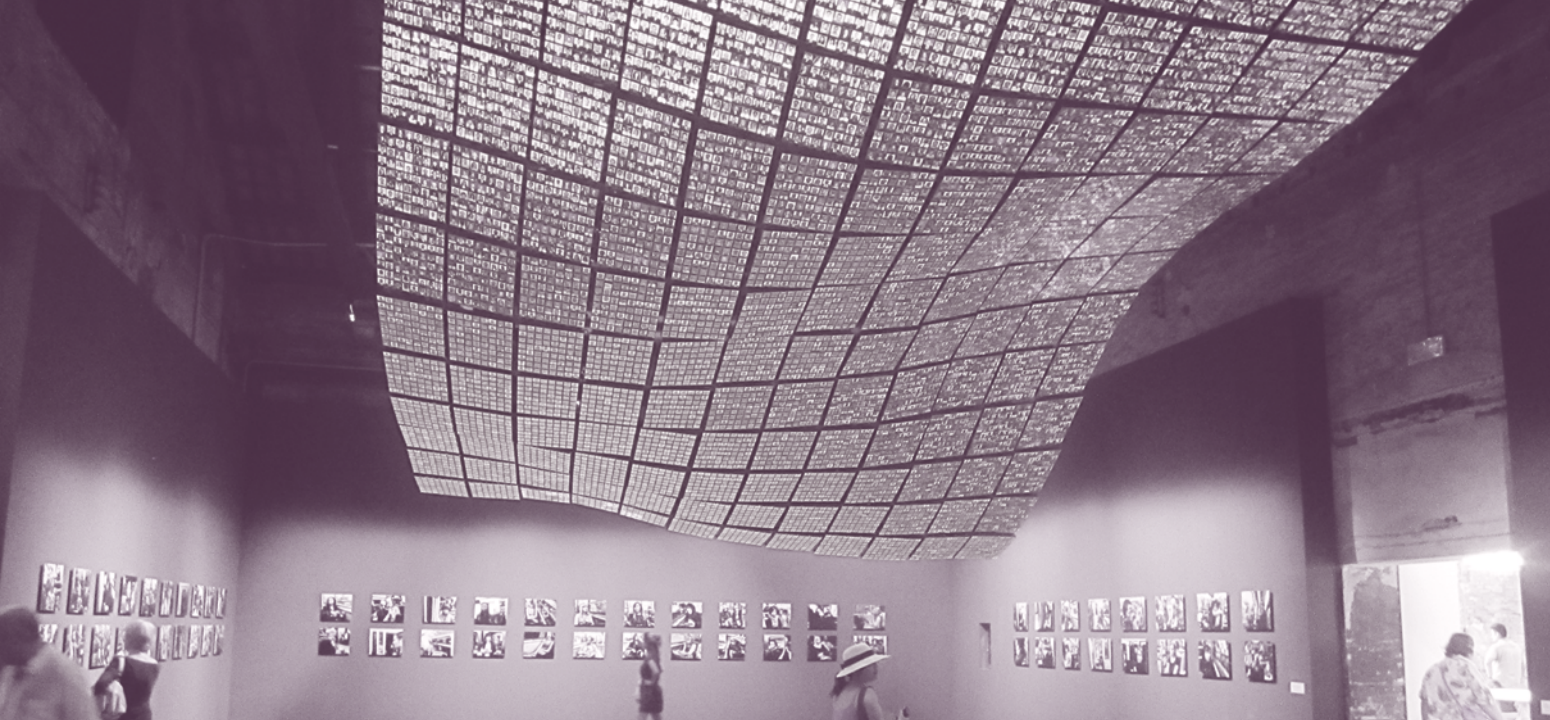
Lugares donde se desarrolla la Bienal de Arte
 Fuente: [Biennale di Venezia. Catálogo de la exposición, 2015.](#)

un templo, un instituto, albergan algo que tiene que ver con la Bienal. O bien, poco a poco, con ayuda de la guía de la Bienal advertiremos con qué se identifica aquello que nos llamó la atención. Es imposible en unos cuantos días visitar todos los sitios propuestos, pero sin duda bastan para darse una idea de lo que sucede, caminando por las calles de la ciudad.

estas
 exposiciones
 dan muestra de la
 posibilidad de crear
 atmósferas poéticas
 verdaderamente
 sorprendentes

En el mapa de la presencia de eventos de la Bienal destaca que: las zonas sombreadas son los centros de exhibición oficiales, Arsenale y Giardini; los puntos son las sedes paralelas que albergan bastante de lo más interesante y arriesgado de la Bienal, donde los artistas han adaptado y cambiado atmósferas de escuelas, templos, bibliotecas,

azoteas, galerías, museos, casas, y, en su mayoría, edificios históricos, jardines y plazas. La mayor parte de las intervenciones a lo largo y ancho de la ciudad son gratuitas y establecen una relación muy agradable con el visitante de a pie. De las exhibiciones de tales características que visité, y que me llamaron la atención, destaco tres en especial: "Glasstress Gotika", organizado por el Museo Estatal del Hermitage, en el Instituto Veneciano de Ciencias y Letras; "Never say goodbye", de Wu Tien-chang, organizado por el Museo de Bellas Artes de Taipei en el Palazzo delle Prigioni, y asimismo la muestra "Conversion. Recycle group", organizada por el Museo de Arte Moderno de Moscú, en la Chiesa di Saint'Antonin. Resulta verdaderamente interesante constatar cómo estas exposiciones dan muestra de la posibilidad de crear atmósferas poéticas verdaderamente sorprendentes.

Chris Marker (paredes) y Kutlug Atman (cielorraso de leds), 2015
Fuente: <http://galavisuales.com/el-futuro-llego-hace-rato-la-bienal-de-arte-de-venecia-especial-para-gala-por-humberto-sosa>

Pequeñas observaciones a modo de conclusión

Durante siete meses del año la ciudad se transforma para mostrar lo más representativo del arte actual a través de su Bienal de Arte, la cual en realidad forma parte de un conglomerado más grande: la Bienal de Venecia en sus distintas versiones: en danza, cine, teatro, música, arquitectura y más. La edición de 2015 pretendió acercarse más a una realidad del arte actual comprometido con su propio contexto social, y esto ha sido un experimento interesante, signo de una necesidad de situar al arte en otro lugar distinto al que ha sido orillado por muchos años. Es interesante también la convergencia que aquí se deja sentir entre gran arte, arte comercial, arte de vanguardia y arte contestatario. Parece que las aristas se quieren juntar; se separan; se vuelven a unir. Así también se da un diálogo entre países que resulta muy interesante. Por supuesto, no es fácil hacer una lectura rápida de esta

concatenación, y más de uno puede salir disgustado o hasta frustrado. No obstante, eso es parte del riesgo que han afrontado ante todo Baratta, Enwesor y su grupo de apoyo. Y parece ser ésta una tendencia que va *in crescendo*. Por lo menos el currículum de Enwesor alcanza la cúspide al proponer una mirada justo hacia el arte que puede ser incómodo y que está buscando otras alternativas en otros espacios físicos y mentales poco explorados. ✈

Referencias

- Biennale de Venezia: *All the world's Futures*. 56 Esposizione Internazionale d'Arte, Catálogo de la exposición, Venezia, Marsilio, 2015.
- "Espectrografías, memorias de la historia", folleto de la exposición, México, MUAC, 2010.
- Ingersoll, Richard, "Todos los futuros del mundo 56th Edition of the Biennale d'Arte di Venezia" en *Arquitectura Viva* (Madrid), núm. 176, 7 de agosto de 2015, pp. 41-45
- International Institute of Social History: <https://social-history.org/en/news/marx-biennale-di-venecia>
- Playtime & Kapital. Isaac Julien: www.muac.unam.mx/m/#expo/11. Consultado: 1 de septiembre de 2016.