

Zaccara, P. Madalena.

Programa de Posgrado en Artes Visuales en la Universidad Federal de Pernambuco. Maestro. Departamento de Teoría de Arte y Expresión Artística. Ex becario pos-doctoral CAPES.

Arte relacional: el desempeño del movimiento IDENTIDADES en espacios de colonización portuguesa.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Arte relacional, Movimiento Intercultural IDENTIDADES, Conceição das Crioulas, Cabo Verde, Mozambique.

KEY WORDS

Relational art; Intercultural movement IDENTIDADES; Conceição das Crioulas. Cabo Verde, Mozambique.

RESUMEN

El arte relacional pretende postular las relaciones humanas como una obra de arte. Esta forma de expresión artística trasciende la producción artística, registrada en la historia del arte occidental, que se limita a la historia de los estilos o formas. Ella quiere un hacer artístico conectado a una relación vital entre arte y política y está presente en el espacio de las utopías posmodernas. El movimiento artístico intercultural IDENTIDADES, un colectivo de artistas, maestros y discípulos de arte nacido en Porto, Portugal, está interactuando con la realidad de las comunidades de colonización portuguesa situadas en África (Mozambique y Cabo Verde) así como en Brasil, Pernambuco, en la comunidad "quilombola" Conceição das Crioulas. El arte relacional practicada por este grupo se encuentra entre las prácticas artísticas que resisten a la estandarización de los comportamientos artísticos a través de un discurso alternativo de la práctica política en el arte contemporáneo. Por medio de una acción intercultural, el grupo busca una interacción en contextos donde las personas se involucran en su propio desarrollo y reclama para el artista como creación su implicación con el mundo. El autor del texto, historiador del arte, tiene como objetivo registrar la acción del movimiento intercultural IDENTIDADES como un ejemplo de arte relacional, contemporáneo, y cuyo espacio de acción implica una comunidad ubicada en el noreste de Brasil: Conceição das Crioulas.

ABSTRACT

The relational art has as goal to postulate the human relationships as works of art. This form of artistic expression transcends the artistic production registered in the history of western art that attaches itself to the history of styles or forms. It seeks an artistica doing connected to a visceral relation between art and politics and acts in the space of post-modern utopias. The intercultural artistic movement IDENTITIES, a collective of artists, teachers and students of art born in Porto, in Portugal, has been interacting with the reality of portuguse colonization colonies in Africa (Moçambique and Cabo Verde) as well as Brazil, in Pernambuco, in the quilombola community of Conceição das Crioulas. The relational art practiced by this group writes itself between the artistist practies that seeks to resist the uniformization of artistic behavior through an alternative speech of practical politcs in the contemporary art. Through an intercultural action, the collective seeks interaction in contexts where the populations involves themselves in their own development and claims to the arts his envolment with the world. The author of the text, art historian, has as goal to register the action of the intercultural movement IDENTITIES as an example of relational art practiced in the present that involves a community located in the Northeast Brazil: Conceição das Crioulas.

CONTENIDO

La subversion la plus profonde ne consiste forcément pas a dire ce qui choque l'opinion, la loi, la police, mais à inventer un discours paradoxal¹

El arte es aquello que resiste según Deleuze.² A partir de un mundo fluido donde no hay más una identidad única, y sí una “red de conexiones”, como coloca Bauman³ ¿cómo sería posible la sobrevivencia de grupos y de sus memorias? En nuestra realidad contemporánea donde las nuevas formas de soberanía capitalista diseñan cartografías, inclusiones, corazones y mentes ¿cuál es el poder del arte, para actuar de forma a interferir en las fisuras de este mundo?

Para Canclini⁴ un futuro parece posible. Los procesos de hibridación cultural, en los cuales el arte se incluye, serían tan intensos que movilizarían la construcción de nuevas identidades bien como el reconocimiento y la valorización de las diferencias culturales a pesar de la consciencia de las relaciones de poder. Ya para Marc Jiménez⁵ el contexto cultural actual globalizado tiende a absorber todo, inclusive una eventual forma de hacer arte que se opusiese a un mecanismo institucional mediático y mercantil. Adolfo Pedro Arribas Montejo⁶, por su parte, cree que el arte aún puede interferir en el proceso de cambio social a partir de su relación con la utopía. A través de la esperanza que ella construye. El arte podría funcionar como una última instancia, un último reservatorio humano a escapar de ser incorporado/apropiado por el sistema que hoy sirve al capitalismo neoliberal. Para Jacques Rancière⁷ el arte es un agente transformador por la capacidad de reconfigurar lo sensible. Rancière refuerza que es a partir “del recorte sensible de lo común, de la comunidad, de las formas de su visibilidad y de su disposición, que se coloca la cuestión de la relación estética/política”. Esa mirada priorizaría la noción de involucramiento en relación al desarrollo.⁸

Las prácticas artísticas serían, por lo tanto, para la mayoría de los teóricos mencionados, una posibilidad de interferir en la realidad y, por lo menos, tornar una utopía menos distante. A través de acciones micro políticas se podría intentar cambiar la dinámica del mainstream.

El arte arrastra siempre la magia en su sombra, el encanto de lo enigmático, la inquietud de las mentes insumisas, lo incompleto de lo establecido, la búsqueda de la trascendencia, la voluntad de superación de lo conseguido. En sí eso se constituye en un aliento en ese mundo de poca esperanza. El artista puede abrir caminos, resistiendo y asilándose del ruido circundante, del gran espectáculo que es promovido y generar nuevas propuestas y resonancias.

El “otro” como propuesta artística de (des) involucramiento.

He sido un solitario que cultiva el dialogo con fanatismo⁹

Teóricos y críticos, hace aproximadamente unos buenos veinte años, en varias partes del mundo reflexionan sobre las prácticas artísticas que enfatizan el contexto en que se procesan actuando como mediadoras sociales y contribuyendo en su dinámica. Esa tendencia recibe varias denominaciones tales como “arte relacional” para Bourriaud, “arte contextual” para Ardenne, “giro ético de las artes” o “arte situada” para Hal Foster, entre otras maneras de identificarla.¹⁰

Para Ardenne “la première raison de l'art cocontextuel relève d'un désir social: intensifier la présence de l'artiste à la réalité collective.”

¹¹ Nicolas Bourriaud concuerda con él cuando afirma que cabe al artista la tarea de “devolver solidez a lo que se hurta de nuestra vida”,¹² lo que él (el artista) haría rompiendo con la lógica de la sociedad del espectáculo, con la escala diluyente de la globalización e intentando reconstruir y restituir fe a un mundo cuya dominación cultural por el capitalismo avanzado conduce a un cotidiano transformado en un producto de consumo. Él propone un arte unido a una estética relacional que crea diferencia en el consenso

¹ BARTHES, Roland en Michel Maffesoli. *Eloge de la raison sensible*. Paris: La table Rond, 2005. P.15

² DELEUZE, Gilles. O ato da criação. A obra de arte não é um instrumento de comunicação in *Folha de São Paulo*, São Paulo 27 de junho de 1999.

³ BAUMAN, Z. *Identidade*: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

⁴ CANCLINI, García Nestor. *Consumidores Y ciudadanos*. Conflictos multiculturales de globalización. México: Grijalbo, 1995

⁵ JIMENEZ, Marc. Sur quelques defis de la Philosophie et de l'esthétique contemporaines à l'ère de la mondialisation in *Inter Art Actuel, Résistance et integration à l'ère de la globalisation*. Quebec: Les Éditions Intervention, 2009.

⁶ ARRIBAS, Adolfo Pedro Montejo. Os paradoxos da imagem: arte versus visualidade. In *É tudo mentira*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2010.

⁷ RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível*: estética e política. São Paulo: Editora 34, 2009.

⁸ RANCIÈRE, Jacques. *OP. Cit.* 2009. P.26.

⁹ LIMA, José Lezama apud VIDAL, Carlos in *Definição da arte política*. Lisboa: Fenda, 1997, p.31.

¹⁰ FLORIDO Marisa, Cesar. Humanidades por vir. In Fundação Joaquim Nabuco. *É tudo mentira*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Editora Massangana, 2010.p. 233.

¹¹ ARDENNE, Paul. *Un art contextuel*. Paris, Flammarion. 2002. p. 40.

¹² BOURRIAUD, Nicolas. Pós-produção. Como a arte programa o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.p.31.

legitimado del mundo y relaciona vínculos sociales perdidos. Una estética que se pauta en función de las relaciones interhumanas que ellas figuran, producen o crean. El mundo del arte y de la vida está cada vez más fundido y la estética, como ciencia de lo sensible, está en consonancia con esa nueva mirada. Para él, la posibilidad de este arte relacional, “una arte que toma como horizonte teórico la esfera de las relaciones humanas y su contexto social más de lo que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado”¹³, atiende a los objetivos estéticos, culturales y políticos postulados por la contemporaneidad y estaría contribuyendo para la preparación de un mundo futuro. Representado ya, a través de su pensamiento, la necesidad de una retomada de una política unida a una transformación estética, o como quiere Carlos Vidal “una refundación del lenguaje estético que ultrapase la fatalidad del triunfo de la industrialización del pensamiento”¹⁴

Artistas o grupos de artistas ya se insertan en este universo de prácticas que, dentro de un circuito micro político, hace frente a la estética y a la ideología dominante. Su acción interfiere en todos los aspectos de la vida cotidiana. La reacción de las mentes insumisas es lo que puede llevar a la quiebra del hechizo del consumo luego existo. Esto puede ser observado en las, aún raras, estrategias de resistencia, individual o colectiva, tanto en los centros hegemónicos como en la periferia planetaria, que viene aconteciendo en los últimos años.

El arte relacional trae una relación nueva entre arte y mundo. La realidad se transforma en un objetivo de investigación. El artista no estudiaría más y registraría las comunidades, él estudiaría y aprendería en las comunidades. Por lo tanto él se apoya en la antropología, sociología, política y demás ciencias que ayuden con su hacer artístico. Su propuesta se encuentra mucho más allá de los múltiples niveles con los cuales el capital burocratiza y regula el arte.

Sobre grupos de artistas y prácticas relacionales: la acción según el Movimiento Intercultural IDENTIDADES.

Algunos grupos de artistas alcanzan en la contemporaneidad nuevas posibilidades de actuación no real. Esa interacción se puede procesar ya sea a través de una huerta comunitaria, ya sea en la ayuda a una comunidad para estabilizar sus casas, ya sea en la producción de un mural, una acera o cualquier otra producción que tenga como meta interactuar con el espacio social visando contribuir para su transformación. A través de acciones cotidianas, el artista promueve su espacio de convivencia social. La intervención en la comunidad posibilita intercambios, experiencias y posibilidades de interacción.

Es trabajando en un intervalo micro político, que el movimiento intercultural IDENTIDADES, nacido en Porto, Portugal, se manifiesta. Se trata de un movimiento artístico, actuante desde los años 90, más precisamente concebido en 1996, que participa de los conflictos de la era pos-colonial teniendo como objetivo las relaciones culturales directas en algunos espacios geográficos del planeta del histórico colonial portugués. Su base en Porto se localiza en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto (FBAUP) de donde él se propone a, en las palabras de uno de sus fundadores José Carlos de Paiva e Silva¹⁵: “promover este movimiento intercultural mientras espacio de intercambios múltiples que posibiliten a cada uno de sus miembros (en sí) absorber las experiencias vividas y entender los acontecimientos”. Para él “«la acción artística no prepara ningún mañana, lida con lo que habita en cada uno, amplía la capacidad de admiración, de atención, de reflexión”

Actuando en comunidades situadas en tres espacios geográficamente distintos y con características específicas, él, el movimiento, moviliza artistas, profesores y estudiantes de arte que, fuera de su espacio de confort buscan, a través de la reflexión compartida, interactuar en estos tres espacios sociales. A partir de Porto, como ya fue dicho anteriormente, él se relaciona con Mozambique, Cabo Verde y Concepción de las Criollas, comunidad quilombero en el Nordeste de Brasil.

En Mozambique el movimiento intercultural IDENTIDADES encuentra su foco de interés en un espacio donde:

El caos, la cantidad impresionante de moradores en las periferias desurbanizadas de la ciudad, la implantación urbana caótica, fruto del modo espontáneo como se erigió, el tránsito, el ruido, el calor y la humedad, anticipan la entrada a la ciudad del cemento, donde el lujo colonial de la elite blanca, las avenidas guarnecidas de jacarandás lilas y de acacias coloradas, fue ocupado por la población nativa que la vive de cierto modo como quiere y puede.¹⁶

En Marzo de 1997, desembarca en Maputo el primer grupo que inició las acciones de IDENTIDADES. Llegó cargado de equipamientos y expectativas en relación al establecimiento de interacciones entre artistas lusos y mozambiqueños. La zambullida en la cultura del país marcó ese inicio relacional. Talleres diversos de múltiples formas de expresión artística acontecieron en la ENAV (Escuela Nacional de

¹³ BOURRIAUD, Nicolas. *Estética Relacional*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.p. 19.

¹⁴ VIDAL, Carlos. *Definição da arte política*. Lisboa: Fenda, 1997.p 22.

¹⁵ PAIVA, José Carlos de. *ARTE/desenvolvimento*. Tese de doutoramento defendida junto a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto sob a orientação do Professor Pintor Mário Bismarck. Porto. 2009.p.57.

¹⁶ PAIVA, José Carlos de .2009. *Op. Cit.* P. 90.

Artes Visuales) y establecieron así un espacio físico para los primeros intercambios. Viajes, por el interior de Mozambique, contribuyeron para dimensionar mejor la fuerza de su cultura mucho más diluida en su capital. De acuerdo con Paiva:

A partir de entonces (1997) IDENTIDADES alojó a su base de trabajo en Mozambique en la ENAV, escuela que pasó a integrar el movimiento. Gradualmente se establecieron entre los protagonistas elevados niveles de confianza y una sólida amistad que soldó la presencia, particularmente de algunos docentes de la FBAUP en lo cotidiano de la ENAV.^{17, 17}

Fue a partir de la escuela, por lo tanto, de la ENAV, que se establecieron las acciones del movimiento que invierte en los diálogos proporcionados por el intercambio artístico y en las relaciones culturales caracterizadas por los intercambios. Esos momentos relacionales acontecieron y acontecen desde 1997 tanto en Mozambique como en Portugal.

Cabo Verde es un archipiélago que sirvió como punto de escala para los navíos portugueses y para el tráfico y comercio de esclavos. Abolido el tráfico, en 1876, se abandonó el interés para con el país que sólo volvió a tener importancia a partir de la segunda mitad del siglo XX. Su insularidad y sus estiajes hicieron de él una tierra de hambre donde sobrevivir era – y aún es - el gran desafío.

En Octubre de 1996, el movimiento intercultural IDENTIDADES partió para Mindelo, que juntamente con la capital, Praia, son las dos mayores ciudades del país. Un grupo de estudiantes y cuatro docentes de la FBAUP de Porto juntamente con otro grupo de alumnos y dos docentes de la ENAV, de Mozambique juntos se volcaron para el intercambio de conocimientos a través de un conjunto de talleres artísticos de cerámica, serigrafía, xilgrabados, dibujo, artes digitales, vídeo, fotografía, batick y piedra. A partir de entonces esos intercambios permanecen. Profesores y alumnos de Cabo Verde se involucran en las actividades del movimiento en Porto y viceversa. Como ejemplo, un relato del coordinador de IDENTIDADES, José Carlos de Paiva sobre las actividades del grupo en Cabo Verde:

Diariamente un grupo se traslada a la aldea piscatoria de S. Pedro para realizar ejercicios de dibujo y, con ese pretexto, aproximarse a la población involucrándola en una acción de intervención sobre sus propias casas. La propuesta consiste en cautivar a la comunidad para que sean pintadas las casas (autoconstruidas y nunca finalizadas, presentan un aire descuidado y no aconsejable del punto de vista de salud pública). La Cámara Municipal provee los materiales y las pinturas. Como acción ejemplar todo el grupo IDENTIDADES se traslada un día de sábado para la aldea a fin de pintar la escuela primaria. Es un día de fiesta, de trabajo, de contacto con la población, de aproximación a sus problemáticas sociales y políticas.^{18, 18}

Salguero, Pernambuco, Nordeste de Brasil, abriga a la comunidad quilombero¹⁹ Concepción de las Criollas. Su génesis, divulgada a través de la tradición oral, sería proveniente de la acción de seis negras esclavas que al inicio del siglo XIX, conquistaron la libertad, llegaron a la región y arrendaron un área de aproximadamente tres leguas. Con la producción e hilado del algodón que vendían en la ciudad vecina de Flores, consiguieron pagar la renta y ganaron el derecho a la posesión de las tierras.

Esta comunidad quilombero forma parte de las ya reconocidas por el Estado Brasileño por medio de “certificación hecha por la Fundación Cultural Palmares (FCP) (certificación de autorreconocimiento) y de la abertura de proceso de regularización de los territorios quilombéanos por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA)”²⁰

El movimiento IDENTIDADES descubrió en ese escenario desértico brasileño un espacio de investigación y la posibilidad de “poder compartir con una abnegada población la construcción de su destino.”²¹ En 2003 se estableció el inicio de una relación intercultural que permanece hasta hoy.

Elisabete Mónica Moreira Faria, doctoranda en Educación Artística por la Universidad de Porto, miembro del movimiento IDENTIDADES desde 2000, desarrolló su investigación en la comunidad Concepción de las Criollas. Sobre esa experiencia ella así se manifiesta:

¹⁷ PAIVA, José Carlos de. 2009. *Op. Cit.* P.83.

¹⁸ PAIVA, José Carlos de. 2009. *Op. Cit.* P. 117

¹⁹ Los quilombos consistió en lugares de refugio de los esclavos africanos y afrodescendientes en las Américas. La definición antropológica de la Asociación Brasileña de Antropología para este grupo es: toda la comunidad negro rural que reúne a los descendientes de los esclavos, que viven en los cultivos de subsistencia y donde los eventos culturales tienen un fuerte vínculo con el pasado

²⁰ SILVA, Gilvania Maria da. *Educação como processo de luta política. A experiência de 'Educação diferenciada' do território quilombero de Conceição das Crioulas.* Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação. 2012, p.28.

²¹ PAIVA, José Carlos de. 2009. *Op. Cit.* P. 141

En la educación artística la comunidad entendió que debe integrar las diversas áreas de expresión en su currículo, en un proceso de cruzamiento intercultural con IDENTIDADES. En este contexto el proyecto 'expresiones artísticas en las escuelas de la comunidad' visa elaborar una discusión constructiva y participada de un Currículo en las Artes (...) una reflexión que desarrolle y dimensione a su análisis y favorezca su éxito en el desarrollo de los niños y de los jóvenes y de un futuro mejor para la comunidad²²

Como si fuese una conclusión

A través de una acción que puede ser dimensionada a través de sus proyectos ejecutados o en ejecución tales como el Maputo, periferias urbanas, en el cual el movimiento se traslada para diversos Barrios de la periferia urbana de la ciudad de Maputo; o Lajedos en Santo Antão, Cabo Verde, realizado conjuntamente con el Atelier Mar que se dedica a la agricultura de sobrevivencia, educación, escuela comunitaria y artesanía y a través de su relación con la comunidad de Concepción de las Criollas involucrando educación de base el movimiento IDENTIDADES continua, después de más de 15 años de acción, con su propuesta de una "construcción de una memoria compartida, de relaciones íntimas con comunidades, artistas, estudiantes y profesores de arte"²³

De acuerdo con Rita Rainho, una de los miembros del Movimiento Intercultural IDENTIDADES, profesora de la Escuela Internacional de Artes en Cabo Verde: "Este dialogo promueve un pensamiento crítico, más plural, político (...). Capaz de un entendimiento más amplio en el confronto intercultural". De esta forma "el terreno del arte parece aquí ganar sentido de existencia"²⁴

El arte relacional o contextual a cual se propone el movimiento analizado transforma al artista en participante de la historia inmediata. Su propuesta se vuelca para la posibilidad de transformación de lo social y en él encuentra sus instrumentos. Su propuesta se encuentra para más allá de los múltiples niveles con los cuales el capital burocratiza y regula el arte incidiendo en su producción.

El movimiento IDENTIDADES significa acción para además de las teorizaciones. Al tomar comunidades y sus relaciones interculturales como campo del hacer artístico que visa la desconstrucción de la jerarquía y el fortalecimiento de su identidad, lo colectivo pretende encontrar otras modulaciones para las oposiciones entre periferia y centro, atrasado y desarrollado, subalterno y dominante, popular y académico, a partir de relaciones de reciprocidad y de diálogo.

FUENTES REFERENCIALES.

ARDENNE, Paul. *Un art contextuel*. Paris, Flammarion. 2002. ISBN. 9782081225138.

ARRIBAS Adolfo Pedro Montejo. Os paradoxos da imagem: arte versus visualidade. In *É tudo mentira*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 2010. 261 p. ISBN: 9788570195890

BAUMAN, Zygmunt. *Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi*. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. ISBN. 85-7110-889-7

BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. Tradução Denise Bottmann – São Paulo: Martins, 2009.

..... *Estética Relacional*. Tradução: Denise Bottmann. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 151 p.

CANCLINI, García Nestor. *Consumidores Y ciudadanos*. Conflictos multiculturales de globalización. México: Grijalbo, 1995. ISBN 970-05-0586-3.

FLORIDO Marisa, Cesar. Humanidades por vir. In Fundação Joaquim Nabuco. *É tudo mentira*. Recife: Fundação Joaquim Nabuco/Editora Massangana. 261.p. ISBN: 9788570195890

²² Entrevista realizada por el autor. 2014

²³ PAIVA José Carlos de 2009. *Op. Cit.* P. 29

²⁴ RAINHO, Rita. Arte: outra introdução política para o desenvolvimento in PAIVA Jose Carlos de; MARTINS Catarina S, (org). *Investigar a partir da ação intercultural: ID –CAI –Coletivo de Ação e Investigação*. Porto: Gesto, 2011.p.

JIMENEZ, Marc. Sur quelques défis de la Philosophie et de l'esthétique contemporaines à l'ère de la mondialisation in *Inter Art Actuel, Résistance et intégration à l'ère de la globalisation*. Quebec: Les Éditions Intervention, 2009.

MAFFESOLI, Michel. *Éloge de la raison sensible*. Paris: La Table Ronde, 2005, 265p. ISBN.2710328194.

PAIVA, José Carlos de. *ARTE/desenvolvimento*. Tese de doutoramento defendida junto a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto sob a orientação do Professor Pintor Mário Bismarck 2009.

RAINHO, Rita. Arte: outra introdução política para o desenvolvimento in PAIVA Jose Carlos de; MARTINS Catarina S, (org). *Investigar a partir da ação intercultural: ID –CAI –Coletivo de Ação e Investigação*. Porto: Gesto, 2011.74.p. ISBN: 9789729171765.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. Tradução de Mônica Costa Netto São Paulo: Editora 34, 2. Edição. 2009. ISBN: 8573263210.

SILVA, Gilvania Maria da. *Educação como processo de luta política. A experiência de 'Educação diferenciada' do território quilombola de Conceição das Crioulas*. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. (UnB). 2012.

VIDAL, Carlos. *Definição da arte política*. Lisboa: Fenda, 1997.p 22.