

CECILIA VALDÉS URRUTIA

“**T**ratamos de ser sensibles al espíritu del tiempo pero firmes en algunos puntos. No debemos caer en la trampa de estar orientados por el mercado, sino operar libremente en las selecciones y, por supuesto, evitar complacer los dictados de las tendencias prevalentes. Y si es necesario, actuar en la dirección opuesta a las corrientes principales del momento, sabiendo que el mercado existe y una bienal termina siendo también una contribución a su mejoría”, señaló el presidente de la Bienal de Venecia, Paolo Baratta, al anunciar la versión número 58.

Falta ahora menos de un mes para la inauguración —el 11 de mayo— del encuentro de artes visuales más gravitante de la escena, que reunirá a diversos artistas en la gran exposición central bajo el llamado del curador estadounidense, Ralph Rugoff (63 años): “Que vivas en tiempos interesantes”. Hoy se sabe bastante más de lo que se esperaba y hasta se dibujan o reproducen imágenes de algunas de las obras que participarán, aunque no pocos invitados y países participantes prefieren guardar el misterio.

Este año, la exposición principal, la del curador —que se exhibe a través de los espacios de los viejos arsenales de Venecia y ocupa, además, todo el gran Pabellón central del Giardini—, estará integrada por trabajos de artes visuales de 78 artistas vivos, lo que dará, sin duda, una especial vitalidad a la bienal. Y, como señala Rugoff, este encuentro tendrá una visión de la función social del arte, que abarca tanto el placer como el pensamiento crítico.

“En tiempos de la posverdad, el arte juega un rol clave”

El llamado a “Que vivas en tiempos interesantes”, por cierto, no es textual. La frase alude a una supuesta maldición china “que se refiere a períodos de incertidumbre, crisis y agitación. Los tiempos interesantes son precisamente como los que vivimos hoy”, precisa el curador.

Estos tiempos hablan de situaciones difíciles e incluso amenazadoras, lo que también puede ser una invitación a ver y considerar el curso de los acontecimientos humanos en su complejidad, precisa Rugoff. “Es una invitación que nos parece muy importante en momentos en que con demasiada frecuencia prevalece un exceso de simplificación, causado por el conformismo o por el miedo. Y vale la pena presentar una exposición así, si pretendemos levantar la teja y a los artistas ante un desafío decisivo, contra todas las inclinaciones a una simplificación excesiva”.

Ello en momentos en que la difusión digital de noticias falsas, de posverdad y hechos alternativos está corroyendo el discurso político y la confianza sobre el que se basa, subraya. “Es, por tanto, necesario hacer una pausa para reevaluar nuestros términos de referencia. Los artistas que abordan este fenómeno ofrecen alternativas al significado de los llamados ‘hechos’, y sugieren otra forma de conectarlos y contextualizarlos”.

Ralph Rugoff sabe bien de ello. Dirige, desde el año 2006, la Hayward Gallery de Londres, uno de los espacios líderes del arte contemporáneo en Inglaterra. Tuvo a su cargo la XII Bienal de Lyon en la que se abordó “La vida moderna”. Crítico y autor de libros y ensayos, ha organizado retrospectivas que han marcado hito como “The painting of modern life (2007)” y “Psycho buildings”, que incluyó instalaciones interactivas. Y ha sido curador de antologías de artistas relevantes, entre ellos Ed Ruscha, Jeremy Deller, Carsten Höller, Tracey Emin y George Condo, varios invitados a participar ahora en la bienal a orillas del Gran Canal.

Artistas que denuncian

Una de las artistas más conocidas y también polémica por la excesiva crudeza y realismo de sus trabajos —invitada por el curador a Venecia— es la mexicana **Teresa Margolles**. La autora conceptual, fotógrafa y diplomada en medicina forense remeció durante la 53ª Bienal de Venecia en el pabellón de México, el que transfiguró en un escenario sobre la ola de violencia desatada por el narcotráfico, e invitó a un fuerte recorrido sonoro y visual a través de instalaciones sobre los territorios heridos de muerte, donde incorporaba residuos de lodo y sangre del lugar de los hechos que buscaban violentar al espectador. Se prevé que vuelva a remecer la escena en esta bienal con uno de sus trabajos. La artista exhibirá uno de sus muros de “muertes” monumentales, y según la documentación llegada a Venecia, se trata del muro en tres bloques de la ciudad de Juárez, que ha-

APRONTES Para la bienal de arte más gravitante de la escena mundial:

BIENAL DE VENEZIA

invita a “vivir en tiempos interesantes”

“Pero esos tiempos interesantes aluden a tiempos difíciles e incluso amenazadores: son los que vivimos hoy”, afirma el curador de la Bienal, Ralph Rugoff. “Y esta es una invitación importante en momentos en que con demasiada frecuencia prevalece un exceso de simplificación, causado por el conformismo o por el miedo”, precisa el experto cuya exposición central estará integrada por 78 artistas vivos!

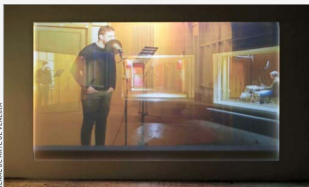
Ralph Rugoff, director de la Bienal de Venecia, invitó a los artistas a abordar realidades actuales en toda su complejidad, rescatando el placer del arte y el valor de lo conceptual.

Sus obras de Dominique Gonzalez-Foerster atraviesan el cine y la poesía, como este Diorama sobre Marte.

La provocadora y polémica artista mexicana Teresa Margolles promete una vez más remecer con sus muros que evocan la violencia del narcotráfico y las muertes. Muro de Tijuana.

El artista Abu Hamdam, nacido en Beirut, trabaja los escuchas y su impacto en los derechos humanos. Videoinstalación con canal de sonido.

Henry Taylor, pintor estadounidense, aborda hechos de injusticia en su país.

bla de la violencia de su país donde los agujeros metafóricamente a los muertos; aunque el artista no debiera dejar fuera una alusión al “muro de Trump” y lo que ello conlleva.

En la antipoda de ese lenguaje pero no del contenido, el curador invitó al pintor **Henry Taylor** (1958). El artista estadounidense trabaja la pintura en acrílico, inmerso en una refrescante neofiguración de singular expresión y con un notable dibujo y uso del color. El autor afroamericano aborda temas como el emblemático caso de O. J. Simpson y otros que aluden directamente a las injusticias que siguen sufriendo las personas de color en Estados Unidos y otros hechos recientes. Taylor afirma: “Los artistas debemos ser los que denunciamos. Seamos realistas: hay una re-escavidad de negros dentro y fuera de la pista”.

Uno de los invitados con propuesta más contingente y que promete dar que hablar es **Lawrence Abu Hamdam**. Nacido en Beirut, se ha especializado en analizar en sus obras multidisciplinarias los efectos políticos de los escuchas, de las intervenciones de espionaje. Utiliza diversos tipos de audio y también video para explorar los efectos de ello sobre los derechos humanos y la ley. Llevará a Venecia una videoinstalación con canales de audio, llamada “Walled unwallled”.

Esta bienal se proyecta, eso sí, con más obra pictórica dados los intereses del curador y quizás también por el llamado de Baratta de mantenerse ajenos al mercado del arte y a las modas, donde reinan el video y las instalaciones. En esa línea, se invitó a participar a **George Condo**

(1957). Un autor estadounidense reconocido por sus pinturas figurativas que citan y recontextualizan la historia del arte. En sus telas cruza desde las alusiones a los Antiguos maestros hasta la cultura americana contemporánea. Hace guiños a la estética de Picasso, De Kooning y Basquiat. Y realiza obra en diálogo con música de artistas pop.

Una de las artistas famosas y de la que se espera vuelva a sorprender es la francesa **Dominique Gonzalez-Foerster**, quien fue invitada a participar junto a Joi Bittle. Autora de videoinstalaciones y fotografía, su arte transita por el cine, la literatura, la arquitectura, la filosofía y la teoría crítica. En la bienal estará presente con su monumental y reciente diorama “Cosmorama”, sobre un paisaje del planeta Marte en el que incorpora la ciencia ficción y los sueños. La artista **Juli Mulleady**, en tanto, llegará con sus diéux figurativos en los que prima la emoción, “pero trabajo además mucho la tensión”. Una de sus obras es “The flight was fixed”.

Pero tal vez una de las participantes más seductoras para el público sea la gran autora alemana **Rosemarie Trockel**. En esta bienal —con predominancia de mujeres artistas—, la alemana de 66 años es una figura que marca pauta. Protagonista de una generación que rompió los límites entre géneros, medios y soportes, es continuadora de un camino abierto, antes, por Joseph Beuys. Cuestiona las imágenes, los signos y mensajes aceptados por la cultura y la tradición. Y frente al auge del video y de la instalación, Trockel elige la pintura y el dibujo!

León de Oro. Y ¿países favoritos?

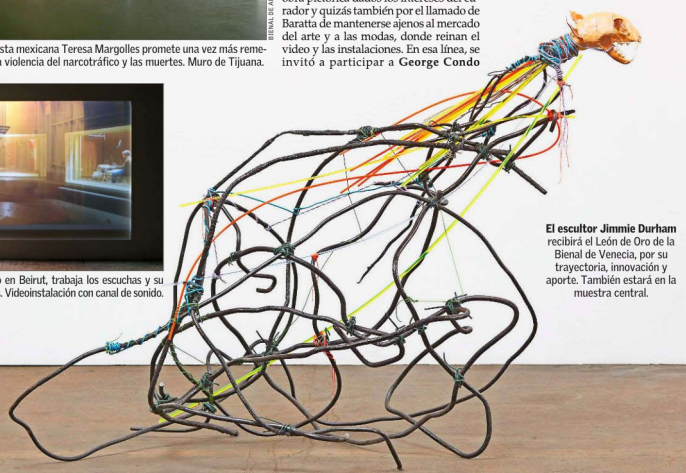
Pero también la escultura contemporánea estará muy presente en la exposición central a través del escultor y poeta estadounidense **Jimmie Durham**, elegido para recibir el León de Oro a la trayectoria. La bienal lo distinguirá “por su obra de denuncia de los límites del racionalismo occidental y la inutilidad de la violencia”, subraya Rugoff.

La escultura-objeto de Durham (1940) abarca temas amplios, entre ellos la opresión perpetrada por las potencias coloniales contra diversas poblaciones étnicas de mundo. El curador subraya la originalidad formal y conceptual del escultor, y su humor. “La facilidad para combinar visiones disonantes y alternativas y el juego irremplazable que efectúa en sus obras”.

Y en cuanto a los proyectos que llevan los países en la sección llamada “Pabellones nacionales”, entre los de más interés, en las últimas versiones, ha resultado Polonia. Hasta el momento guardan el misterio de los detalles de la obra que exhibirá el artista Roman Stanczak. Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania suelen también impactar con sus propuestas. Como tal vez lo harán Argentina y Chile. Eso sí, nuestro país se ubicará este año más lejos del acceso, al final de los viejos arsenales, pero con un trabajo profundo y amplio de una de nuestras artistas visuales más sólidas, Volusia Jarpa. Su proyecto “Miradas alteradas” incorporará los conflictos de género, raza y poder e invitará a vivir distintos géneros del arte, momentos de la historia e investigaciones de la artista, como el tema de la historia.

La Bienal se levanta contra las modas y presiones del mercado del arte

Los proyectos que llevan los países en la sección llamada “Pabellones nacionales”, entre los de más interés, en las últimas versiones, ha resultado Polonia. Hasta el momento guardan el misterio de los detalles de la obra que exhibirá el artista Roman Stanczak. Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania suelen también impactar con sus propuestas. Como tal vez lo harán Argentina y Chile. Eso sí, nuestro país se ubicará este año más lejos del acceso, al final de los viejos arsenales, pero con un trabajo profundo y amplio de una de nuestras artistas visuales más sólidas, Volusia Jarpa. Su proyecto “Miradas alteradas” incorporará los conflictos de género, raza y poder e invitará a vivir distintos géneros del arte, momentos de la historia e investigaciones de la artista, como el tema de la historia.

El escultor Jimmie Durham recibirá el León de Oro de la Bienal de Venecia, por su trayectoria, innovación y aporte. También estará en la muestra central.