

El pabellón principal del Giardini da la bienvenida con murales del colectivo indígena MAHKUY. Se inspiran en traducciones visuales de mitos y canciones ancestrales.

CECILIA VALDÉS URRUTIA

Hasta en la última versión de la Bienal de Arte Venecia, el público acudía ansioso y motivado por encontrar obras y proyectos nuevos o recientes de los más grandes artistas contemporáneos. Se invitaba a quienes estaban marcando tendencia y a los más promisorios de la escena. Pero esta vez se dio un giro, para muchos, muy ambicioso y radical. El curador general de la muestra central —“Extranjeros por todas partes”—, Adriano Pedrosa, decidió centrarse en artistas desconocidos, marginales, disidentes, inmigrantes, indígenas, *queer* y procedentes de países en desarrollo. Prácticamente no hay europeos.

Pedrosa reconoce que él mismo es un extranjero en Venecia. Es el primer curador latinoamericano en la bienal, vive y trabaja en lo que llama “Sur global”, Brasil. La mayoría de los 332 artistas que seleccionó (cifra nunca antes vista) son desconocidos. “Hay —señala— desde arte maorí de la Polinesia hasta un “Archivo de desobediencias”, en que participa la artista *queer* chilena Seba Calfuqueo.

Pero el curador —quien también dirige exitosamente el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP)— sabe muy bien que la bienal es el gran escenario mundial para visibilizar a artistas y generar nuevos circuitos de arte, y a eso apunta con su propuesta que sí se relaciona con ciertas tendencias sociológicas y conceptuales de la actualidad. Estará por verse qué artistas y colectivos sobresalen en Venecia y pasen tal vez a integrar la escena global y transformar circuitos.

La sección histórica de Pedrosa es otro capítulo de la bienal, donde sí hay obras de artistas reconocidos: en la gran sala dedicada a retratos instaló a Frida Kahlo con “Diego y yo”, y al pintor chileno Camilo Mori con “La viajera”, entre otras piezas valiosas. Hay trabajos de Torres García en la sala dedicada a la abstracción. Pero todo ello es la parte histórica, aunque igualmente dibujada con el relato de Pedrosa.

El hecho también es que el concepto curatorial ha permeado, como pocas veces, los temas y características de los artistas de las representaciones nacionales, es decir, de los países o Estados que participan y que esta vez alcanzan la cifra de 87. Un pabellón inédito es el de España: está representado por una artista no española, la peruana Sandra Gamarra.

Emigración y descolonización

El título “Extranjeros en todas partes” se inspira en una serie de obras que inició el colectivo francés Claire Fontaine, establecido en Palermo. Son esculturas lumínicas de neón de diferentes colores que reproducen en varios idiomas dicha frase. Ese escrito proviene, a su vez, de un colectivo turinés (*Stranieri Ovunque*) que luchó contra el racismo y la xenofobia en Italia a principios de la década del 2000.

La bienal señala que el trasfondo de todo ello es un “mundo plagado de múltiples crisis relacionadas con el movimiento y la existencia de personas en países, naciones, territorios y fronteras con diferencias y disparidades condicionadas por la identidad, la nacionalidad, la raza, el género, la sexualidad...”. Y Pedrosa puntualiza que “migración y descolonización son temas claves aquí”.

Recomienda visitar el pabellón de España. La artista peruana Sandra Gamarra representa a ese país con un proyecto polémico. El suplemento español “El Cultural” señaló que se “reimagina nuestro pasado colonial. Los temas son duros. Habla de racismo, migración o extractivismo. Los protagonistas son migrantes (humanos o no) y sus historias suceden en la intersección de los lenguajes precolombino, colonial y occidental”. Y agrega: “Es un proyecto que nos interpela en la esencia de lo que somos”.

El proyecto de Gamarra “Pinacoteca vibrante”, integrado por 50 provocadoras piezas en su mayoría volúmenes y obras pictóricas —con la curaduría de Agustín Pérez Rubio, quien ha participado en selecciones en Chile—, “busca reescribir la historia”. En tanto, Pedrosa afirma que la propuesta lo interpreta en lo conceptual absolutamente. Conoce bien a la artista y ha trabajado con ella en curadurías en el MASP. Y otro artista que le interesa mucho es Iván Argote: “Hizo una réplica de la escultura de Cristóbal Colón y la paseó por las calles de Madrid”.

Una propuesta amable y colorida que seduce es el mural monumental que pintó el colectivo de artistas indígenas MAHKU en la fachada del pabellón central en el Giardini, cuyos trabajos se originan en traducciones visuales de cantos y mitos de sus ancestros... En tanto, las dos artistas premiadas con el León de Oro 2024 —Anna Maria Maiolino y Nil Yalter— también se inscriben en un arte y vidas relacionadas con las migraciones y la marginalidad.

Dudas y críticas

El pabellón de Brasil se rebautizó como Hahawpuá, invocando la palabra con que el pueblo indígena Pataxó, “se refiere al territorio”.

Han surgido y empiezan a visibilizarse algunas voces críticas ante el llamado conceptual de la curaduría general. “Clarín”, de Buenos Aires, planteó que “serán otros quienes juzguen si el curador ha captado el *zeitgeist* del arte contemporáneo con su muestra ‘Extranjeros por todas partes’... El título es

El pabellón español, representado por la artista peruana Sandra Gamarra, aborda duramente la descolonización.

INAUGURADA VERSION 60 | Una mirada a las disidencias

BIENAL DE VENEZIA

apuesta por artistas marginales y desconocidos

La Bienal de Arte de Venecia, inaugurada ayer, dio un giro radical: se centra en artistas desconocidos, disidentes y del mundo *queer*. Hay un énfasis en la descolonización, afirma el curador, Adriano Pedrosa. Su muestra “Extranjeros por todas partes”, con 332 artistas, prácticamente no incluye nombres europeos. Hay también sorpresas notables entre las presentaciones nacionales: el pabellón del Vaticano está dentro de una cárcel de mujeres. El Papa lo visitará.

Un cuidadoso montaje de Pedrosa, director también del Museo de Arte de Sao Paulo, se despliega en las grandes salas de la bienal. Hay bastante pintura y escultura, volúmenes, textiles y videoinstalaciones.

La ambiciosa curaduría apunta a visibilizar artistas y temas, y tal vez transformar la mirada del circuito de las artes visuales.

ya una provocación que alude a las agendas antiinmigración de Italia, Hungría y otros países en estos años”. Pero Pedrosa habla de celebrar a los extranjeros, migrantes, indígenas, a los *queer*. También algunos medios han advertido sobre un cierto “aspecto sombrío, lúgubre de la muestra central: es la primera bienal de los últimos años que presenta más artistas muertos que vivos”. Hablan de un 55 por ciento.

Y sobre Pedrosa sacaron a flote una crítica a una exposición que hizo en el MASP, en 2018, sobre la diáspora africana y temas relacionados con la esclavitud a tra-

vés de 500 obras. Holland Cotter, crítico de The New York Times, escribió entonces: “El curador ha transformado en un laboratorio cultural una institución que se anuncia como poseedora de la colección más importante de arte europeo antiguo del hemisferio sur”.

La reconocida crítica e historiadora del arte de la Universidad de Nueva York Claire Bishop comenta que quejarse de las bienales es casi una práctica. “No se puede complacer a todo el mundo, pero lo importante es qué tipo de argumento se está esgrimiendo. La mayor preocupación es que la Bienal de Venecia de Pedrosa podría ser quizá la última declaración aventurera en muchos años”, afirma.

Vaticano en una cárcel de mujeres

Uno de los pabellones nacionales que suscitan mayor interés es el del Vaticano, una iniciativa del Papa Francisco. Decidieron emplazarse en una pequeña cárcel de mujeres en la zona de la Giudecca. Esa cárcel aloja a 80 reclusas y 20 de ellas aceptaron participar como guías de la muestra. El Vaticano desplegó obras del conocido y provocador artista Maurizio Cattelan y piezas textiles como ex votos, de Sonia Gomez, en la capilla de la cárcel, como entre otros objetos

Adriano Pedrosa invita a celebrar lo distinto y no visto antes en una muestra central de la bienal.

Chile en sintonía

El pabellón nacional con el proyecto de la artista chileno-sueca Valeria Montti Colque, “Cosmonación”, está en perfecta sintonía con el llamado del curador brasileño. Se trata de una artista poco conocida en el medio local, nacida en Suecia en 1978 y que actualmente vive en el extranjero. Su proyecto aborda la migración e identidad. La pieza central es una escultura de una figura femenina que llama “Mamita montaña”, de 6,5 metros de alto, confeccionada con retazos de géneros, frazadas, flores y objetos domésticos. Con curaduría de Andrea Pacheco, el pabellón también proyecta videos de *performances* y piezas de cerámica.

En tanto, la selección de artistas chilenos para la muestra central de Adriano Pedrosa es significativa. Hay piezas de interés, particularmente para su sección histórica. El curador brasileño vino a Chile y escogió cinco obras para su exposición. Una de ellas es la reconocida pintura “La viajera” (1928), de Camilo Mori, que representa a su esposa, Mariuja Vargas, y que habla ya de la modernidad. Está “La negra” (1931), de María Aranis, quien participó en un grupo de artistas feministas que luchaban de los años 20 del siglo pasado por construir nuevos relatos. También seleccionó el “Retrato de Gabriela Mistral” (1914), de Laura Rodig, artista fallecida en 1972, quien conoció a Gabriela siendo adolescente.

La muestra expone, además, el autorretrato “Millakiyen”, de Celia Leyton, de la década de 1950, donde se pintó vestida con indumentaria y joyería mapuches. Y está también el hermoso y colorido textil “Mural bordadoras de Isla Negra” (1972), que resguarda el GAM, y seduce en los recorridos de “Extranjeros en todas partes”.

Escultura del pabellón chileno representado por la artista Valeria Montti. El volumen tiene más de seis metros.

de arte. La muestra “Con mis ojos” surge de la necesidad de poner en práctica las palabras de Francisco, especialmente a raíz del discurso del Vaticano, en junio, a los artistas en la Capilla Sixtina. El Papa anunció su visita para ver “con sus ojos” la muestra. Será el primer Papa que visite la bienal.

El pabellón de Bulgaria, en tanto, que cuenta con la participación y recomendación de la crítica internacional, da cuenta de la historia reciente: expone una instalación interactiva multimedia de un colectivo búlgaro. Recrea “los vecinos que se mueven entre la luz y el silencio y la memoria de los sobrevivientes de la política de violencia durante la era comunista en Bulgaria”, explican. Reconstruyen un sencillo estar de una casa de entonces.

Alemania (usualmente uno de los mejores envíos) inauguró una exposición sobre el rol del arte en tiempos de guerra y crisis. Entre los artistas que participan está el reconocido Yael Bartana, que estuvo en la Documenta 12 y trabaja sobre conflictos del Medio Oriente. Alemania también estará en la Isla de la Certosa, en la que crearán una cámara de resonancia.

Otra representación que marca una independencia de la curaduría central es Perú. La selección fue polémica pues acusaron al reconocido artista visual elegido, Roberto Huaracaya, de trabajar alejado del llamado de Pedrosa. El fotógrafo (que ha expuesto en Chile) ganó con su propuesta “Rastros cósmicos”. El hecho es que los países sí pueden alejarse de la curaduría general. Huaracaya explicó que trata el “tema de la naturaleza y se plantea generar un vínculo más horizontal y de respeto absoluto con ella”.

Argentina también escogió a una artista conocida, Luciana Lamothe, con su propuesta “Ojalá se derrumben las puertas”, basada en un poema de Elsa Fábregas. La escultora, performancista y videasta trabajó en un megaproyecto que consiste en una gran estructura de madera en el espacio del pabellón. Pero para su financiamiento tuvieron que unirse el gobierno de Argentina con las galerías y la empresa privada para apoyar a la artista trasandina, que hoy debiera estar junto a a pasos del Gran Canal, en la hermosa Venecia inundada por palacios, iglesias y con obras únicas de maestros del arte como Tiziano, Tintoretto y Canaletto, cuya pintura “Plaza de San Marco” se expone en la Galería de la Academia.