

Cultura, Arte y Sociedad: Argentina y Brasil: siglos XX y XXI: una propuesta comparativa y transdisciplinaria

danuschka@gmail.com

por Daniela Peez Klein

Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

Ana BUGNONE y Verónica CAPASSO (orgs.), *Cultura, Arte y Sociedad: Argentina y Brasil: siglos XX y XXI*, La Plata: Edulp, 2021, 119 páginas.

Este libro, coordinado por las doctoras Ana Bugnone y Verónica Capasso, presenta una serie de análisis de producciones culturales de Brasil y Argentina entre mediados del siglo XX y el siglo XXI. La publicación se da en el marco de la investigación homónima que dirige Ana Bugnone en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desde 2019. El libro es gratuito y puede descargarse en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119182> (repositorio institucional de la UNLP).

Cultura, Arte y Sociedad: Argentina y Brasil: siglos XX y XXI concentra el trabajo de Ana Bugnone, Verónica Capasso, Marcelo Scotti, Julia Cisneros, María Paula Pino Villar, Rosanne Maria Nascimento de Souza y Maria de Fátima Nunes de França, investigadorxs argentinx y brasileñas que centran sus investigaciones en fenómenos culturales de ambos países desde una perspectiva intercultural y transdisciplinaria con una mirada dialéctica entre arte y sociedad. Esta línea de estudio de Bugnone y Capasso puede completarse en el libro *Estudios sociales del arte. Una mirada transdisciplinaria* que ambas coordinan junto con Clarisa Fernández; la propuesta contempla las diversas relaciones entre arte, cultura y sociedad. Es decir que las producciones culturales son consideradas como parte del proceso social sin por ello implicar determinaciones ni borramientos de la particularidad de la obra (Williams, 2003); lxs investigadores entienden que funcionan intersecciones, contactos, divergencias e incluso fugas entre los elementos internos y externos de las obras en estudio. Es esta relación compleja y dinámica entre cultura y sociedad que al decir de Mouffe (2004) da cuenta de la capacidad particular de estas producciones tanto de conservar como de horadar, provocar y desafiar el orden social, las subjetividades y el modo de acceso a las cosas/lo que nos rodea.

En el capítulo 1, Marcelo Scotti analiza 4 películas del período 1955-1961: *Rio, 40 graus* (1955) y *Rio, zona norte* (1957) del brasileño Nelson Pereira dos Santos como parte de una tripología inconclusa y *Tiré dié* (1959) y *Los inundados* (1961) de Fernando Birri y otros. En todas ellas, el territorio -y más específicamente la ciudad como territorio extenso, social y complejo- y sus sujetos son foco de una narración alejada de los códigos cinematográficos hasta aquel momento iniciando las discusiones acerca de la modernidad del cine tramitada en los contextos de cada país. El análisis de Scotti refleja que en Pereira dos Santos la ciudad contrastan el *cartão* postal y cinematográfico de Rio de Janeiro con un territorio partido: la ciudad carioca como frontera social y material cuyxs sujetos son enfocadxs atentamente y con una cierta distancia en su universo, concepción y representación, lo que resulta en un extrañamiento respecto de convenciones visuales hasta aquel entonces. Fernando Birri realiza también una serie de operaciones formales rompiendo las imágenes comunes sobre la ciudad por medio de montajes que desmienten cualquier pretensión de homogeneidad abstracta de sus habitantes y exhiben una ficción de prácticas cotidianas que producen y reproducen las diferencias.

Scotti analiza los filmes en sus contextos específicos y en diálogo con los procesos sociales y políticos. Encuentra que ambos realizadores presentan una perspectiva crítica en referencia tanto a su campo audiovisual propio como a las influencias/ llegadas desde el neorrealismo; se destacan por sus distancias representativas, estéticas y políticas al proponer modos de visibilidad y narración tan novedosos como sensibles a la particular urbanidad y sus sujetos en el contexto de la dirección de la modernidad en los lineamientos desarrollistas.

Sin negar continuidades de un fenómeno tan latinoamericano como capitalista en su problematización de la ciudad y lo que ella abarca, Scotti identifica en estos objetos audiovisuales el potencial de la cámara de abordar creativamente lo singular de ese terreno desigual de la gran ciudad mediante estos nuevos modos de ver, mostrar y narrar. Modos rupturistas que continúan provocando e indagando las estéticas reflexivas acerca de las posibilidades de representación.

El capítulo 2 consiste en el estudio de Julia Cisneros acerca de los cruces y contactos del artista argentino Edgardo Vigo con la poesía vanguardista brasileña mediante un relevamiento archivístico, la articulación de las fuentes y el estudio de las obras de ambos países en tanto prácticas artísticas que proponían rupturas en sus contextos en la década de 1960. Vigo es un referente ineludible en su producción artística y teórica cuando se trata de la poesía experimental argentina. Los materiales con los que la investigación trabaja son

principalmente los archivos de la revista *Diagonal Cero* (1962-1969), los textos teóricos de Vigo y lo que fuera la *Expo/ Internacional de Novísima Poesía/69* en el Instituto Torcuato Di Tella, gracias al material documental existente en el Archivo del Centro de Arte Experimental Vigo. El estudio de la Exposición comprende también sus momentos previos que remontan a 1967 (envíos fotográficos, diseño del catálogo, re-escrituras y traducciones a cargo de Elena Comas, traductora y artista, esposa de E. A. Vigo) y posteriores al menos a 1970 (rastreo de las marcas en la producción, lecturas y correspondencias de Vigo directamente relacionadas con la exposición). El objetivo de Cisneros es estudiar el valor que ésta tuvo en la trayectoria del poeta argentino en tanto artista y gestor, al mismo tiempo que profundizar en su relación con lxs brasileñxs. Para ello, describe las características fundamentales del evento y dedica su atención a las obras de lxs artistas brasileñxs, figuras del Concretismo y al Poema/Proceso, ambos movimientos fundamentales para la poesía experimental en Brasil. En su análisis, halla que la presencia brasileña constituye un elemento insoslayable para aproximarse a las propuestas poéticas vanguardistas de la Argentina, y particularmente a la obra de Vigo. Algunos de los elementos identificables en la obra de Vigo son las innovaciones en torno a la noción de repertorio, el vínculo de la palabra con la imagen y la incorporación del espectador como activo partícipe de la obra. Estos contactos y contagios se evidencian tanto en las experiencias teóricas y artísticas que sirvieron de fuente y referencia a la producción poética del artista platense en esa misma década como en sus reflexiones teóricas y en el lugar otorgado a lxs poetas brasileñxs en la *Exposición Internacional de Novísima Poesía/ 69*.

El capítulo 3 se titula "Reconocimiento artístico desde el feminismo: L. Clark e I. M. Juárez". Allí, María Paula Pino Villar realiza un trabajo comparativo con perspectiva de género de las trayectorias artísticas y profesionales de la brasileña Lygia Clark (1920, Belo Horizonte – 1988, Río de Janeiro) y la argentina mendocina Iris Mabel Juárez (1943, Mendoza) en relación con los supuestos del arte de mujeres en el período de finales de los años 60 e inicios de los 70 del siglo pasado y sus implicancias en la representación de sus recorridos profesionales. Tras un análisis de las premisas que implican una apreciación sexista del arte y la identificación de determinaciones culturales extra-artísticas que inciden en la construcción del prestigio de una mujer artista en su campo, el capítulo avanza en una periodización de los Estudios Feministas Latinoamericanos del arte, funcional a la reflexión de la inserción de las mujeres en el campo artístico y su histórica invisibilización. Con enfoque interdisciplinar y articulando sus perfiles de artistas con los procesos sociales de sus contextos, Pino Villar busca en estos casos de estudio rastrear el reconocimiento

artístico obtenido por ellas en sus espacios de acción, Brasil y Mendoza. Entendiendo que se desempeñaron en diferentes escenarios del campo artístico latinoamericano y considerando sus particularidades históricas y sociales, este estudio las reúne en tanto mujeres artistas reconocidas en sus ambientes vanguardistas de sus respectivos países. La investigación identifica puntos en común en su autonomía profesional, actuación docente en el nivel universitario y viajes y exposiciones en Europa. En relación con la recepción crítica, Pino Villar encuentra que su reconocimiento es moldeado por factores y filtros culturales como la presencia en obras de referencia (Furió, 2012) y en las nociones sesgadas de grandeza atravesadas por valores sexogénéricos (Garb, 1998) que inferiorizan lo femenino en su conjunto. Se agrega al análisis el contraste de los propios pronunciamientos de estas mujeres artistas con las reseñas críticas sobre ellas en comparación con sus colegas masculinos. La investigación arroja cómo vida y obra de Clark y Juárez desmienten la representación de mujeres como sujetos pasivos y con ello hace tambalear los lugares asignados.

El capítulo 4, a cargo de Rosanne María Nascimento de Souza y María de Fátima Nunes de França, analiza las *festas juninas* en Brasil en su papel identitario de preservación de la cultura puesto que, a través de las festividades, los modos de vivir y de ver el mundo continuamente se construyen y reconstruyen. El objetivo de dar más visibilidad a la importancia creciente de las *festas juninas* aparece en relación con su valor en el imaginario cultural en virtud, además, de su presencia creciente no sólo en tierra brasileña. Subrayando el dinamismo de la cultura, las investigadoras señalan tanto las características tradicionales de estas festividades y reconocen los cambios que están produciéndose en los últimos años. En esos cambios, el análisis alcanza los aspectos materiales (vestimentas), rituales (coreografías) y comerciales (expansión y valor turístico) en su impacto identitario de estas festividades. Las investigadoras retratan transformaciones en la representación de los personajes tradicionales que señalan movimientos al interior de la sociedad: con la incorporación de otrxs sujetxs en la composición de las *quadrilhas* y las modificaciones en el guión del casamiento *caipira* o *matuto*, la concepción binaria de hombre y mujer parece astillarse. Se incorporan personas con capacidades distintas, no binarias y trans como parte de los cambios o tensiones que revisan estereotipos de género, prejuicios, discriminación y violencia contra las mujeres. Este es el único capítulo escrito en portugués brasileño. El estudio de Nascimento de Souza y Nunes de França tiene por objetivo poner en diálogo los saberes institucionalizados académicos con el saber popular en lo que Boaventura de Souza Santos explica como ecología de saberes.

El capítulo de la directora Ana Bugnone se pregunta qué puede hacer el arte contra el racismo, y sugiere una respuesta mediante el estudio de los trabajos del brasileño Moisés Patrício y de la argentina Mirta Toledo. El racismo establece un régimen a escala global soldando así racismo, colonialidad y dominación en el mundo contemporáneo. En ambos artistas, Bugnone encuentra un cuestionamiento de las naturalizadas bases racistas en cada país; las performances de Patrício en *Presença Negra* y la obra plástica de “pura diversidad” de Toledo denuncian la ausencia de la representación de la matriz afro e indígena. Ellxs alteran el repertorio de imágenes y discursos circulante, y en su manifiesta postura antirracista se producen otros significados culturales en virtud de su visualidad a contrapelo. Con perspectiva decolonial, el capítulo indaga estas prácticas artísticas, su relación con sus contextos nacionales y su capacidad de producir nuevas visualidades desestabilizadoras de los hegemónicos mitos nacionales de ciudadanía. Bugnone concluye que las obras en estudio presentan, de este modo, una politicidad, en el sentido que le da Rancière (2002) de problematizar las convenciones dominantes. En este último sentido, la investigación sirve como exploración de las continuidades y rupturas de los regímenes visuales que posibilitaron la construcción racista particular de la Argentina y de Brasil.

En el sexto y último capítulo “Recursos visuales y protesta: los casos de Maldonado y Marielle”, Verónica Capasso analiza la relación entre visualidad y protesta social en dos casos muy recientes: el asesinato de Marielle Franco en Brasil en 2018 y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en Argentina en 2017. Capasso identifica una primacía de la visualidad en tanto recurso y repertorio de las acciones colectivas. Habría, de esta manera, una dimensión visual de la protesta que, en contextos conflictivos, permite otras posibilidades de lucha y resistencia. Suma al giro visual de Mitchel (2003, 2009), los modos de afectación generados por la imagen configuradora de una contra-visualidad en los distintos soportes analizados (muros urbanos, cuerpos de manifestantxs y redes sociales). La afectación provoca tanto la circulación de noticias por vías no institucionales o de *broadcasting* como la visibilización de la polémica acerca de qué sucedió y por ello mismo la oportunidad de construir memoria. Ante la desaparición física, la reaparición de estas figuras en la forma de una contra-visualidad produce tensiones en el escenario público. El estudio abarca espacios, (inter)discursos, actores sociales diversos, manifestaciones y performances también registradas como posibles archivos en formación acerca de la capacidad colectiva de agenciamiento y lucha.

Este primer libro que resulta del Proyecto de Investigación ofrece una preciosa diversidad en las producciones culturales abordadas (cine, literatura, artes plásticas,

festividades, protestas y performances) y una mirada atenta a las nuevas manifestaciones y contextos de análisis aún más necesarios en los casos de objetos ya trabajados. La metodología y la originalidad en los comparativos posibilitan el estudio de sus particularidades sin dejar de leer en ellos su valor común a las sociedades de las que forman parte. La transdisciplinariedad es lograda y abre camino en una dirección que necesita continuar siendo explorada.

Vale resaltar el valioso aporte de la publicación en su abordaje comparatista de los objetos culturales analizados, dada la escasez de trabajos académicos publicados en esta línea. Por esa razón, esta publicación de las investigaciones en proceso sirve de material – además accesible- para la formación de grado, acercando los espacios de investigación y docencia y abriendo camino para nuevas articulaciones. El libro expresa y condensa cómo la investigación es un componente esencial para ampliar y revisar los contenidos y sus recortes en las carreras de grado. A pesar del estilo de escritura y la solidez conceptual en los análisis, el libro puede ser leído por un público más general interesado en las producciones culturales en ambos países.

Referencias

- De Sousa Santos, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*. Buenos Aires: Clacso. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Capitulo%20I.pdf>
- Furió, V. (2012). *Arte y reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico*. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.
- Garb, T. (1998). Género y representación, en Francis, Francina et. alt. *La modernidad y lo moderno. Pintura francesa en el s. XIX (223-294)*. Madrid: Akal.
- Mitchell, W.J. T. (2003). Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual. *Estudios Visuales*, 1, 17-40.
- Mitchell, W. J. T. (2009). *Teoría de la imagen. Ensayos sobre la representación verbal y visual*. Madrid: Akal.
- Rancière, J. (2002). *La división de lo sensible: estética y política*. Consorcio Salamanca. Recuperado de <http://mesetas.net/?q=node/5>