

14 BIENAL
DE LA
HABANA

2021 / 2022

EVENTO
TEÓRICO

**EVENTO
TEÓRICO**

PROGRAMA

16 _ 20

NOVIEMBRE, 2021

**Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes
/ YouTube Bienal de La Habana***

***Todas las conferencias virtuales serán transmitidas
en vivo en el Teatro del MNBA**

16

NOVIEMBRE

REPLANTEÁRSELO

TUDO:

EL ARTE EN TIEMPOS

DE CRISIS

MODERADORA

Camila López

CICLO 1

Hora: 10:00 (GTM-4)

La crisis ¿cíclica? de las bienales

No es la primera vez que las bienales se encuentran en tiempos de crisis. Pero ¿qué es exactamente lo que entra en crisis? ¿El modelo o la capacidad de producir discursos? ¿Las bienales de la resistencia o las hegemónicas? Más en general: ¿la crisis es cíclica o perenne? Frente a un ready made osificado y globalizado, ¿es aún posible resquebrar significativamente el sistema como se hizo en los años 80? Considerando la historia de las mega-exhibitions como una hipérbole sujeta a repetidas contracciones, y entrecruzando las historias de las bienales de la resistencia con las hegemónicas, esta ponencia propone analizar una selección de momentos de crisis, y definir tanto sus características y reacciones g-locales como los resultados y su continuidad (o intermitencia).

Pensar de manera situada, pensar desde la indisciplina

Las lógicas del sistema internacional del arte, que, como sabemos, de algún modo funcionan de manera semejante a las lógicas del capitalismo global reforzando circuitos y relaciones desiguales, merecen ser revisadas. Desde esta premisa realizaré una breve lectura crítica y plantearé algunas posiciones alternativas, situadas desde el sur a partir de una mirada (in)disciplinada.

Circo, archivo, paseo, mundología: propuestas de la Bienal de Visayas y Singapur

La charla girará en torno a los modos y procedimientos de hacer bienales desde dos lugares del sudeste asiático: las Visayas, en Filipinas, y Singapur, a propósito de la Exposición y Conferencia de Artes Visuales de las Islas Visayas (VIVA ExCon) y la Bienal de Singapur (SB) respectivamente, identificando posibles formas de complementar o superar las expectativas de la bienal como exposición conglomerada que se acumula en un lugar. Mediante una reflexión sobre VIVA Excon 2020 y SB 2019, explorará cómo la bienal puede reelaborarse a sí misma bajo un esquema de seminario-festival en el que se libera del marco de la gran exposición y se compromete con modos equivalentes de reunir a un público más interlocal que global.

La Bienal de Dakar y la Historia del Arte

La Bienal de Dakar se ha impuesto en el panorama de eventos a nivel global. Participa en la difuminación de fronteras sirviendo de vórtice entre varios universos en la medida en que es un espacio de conexión entre actores e ideas. Esta comunicación tiene dos objetivos. El primero, reconstruir la historia de Dak'Art dentro de la geografía global del arte. El segundo, entender hasta qué punto su próxima edición (19 de mayo-21 de junio de 2022) pretende construir nuevos conocimientos que integren las lecturas africanas del mundo, así como las de otras áreas geográficas y culturales, para forjar herramientas compartidas que probablemente nos ayuden a enfrentar los desafíos contemporáneos, así como la construcción renovada de un significado con vistas a aprehender la complejidad del mundo.

CICLO 2

Hora: 14:00 (GTM-4)

(Cuba)

Bienal de La Habana: pasado, presente y futuro

El panel revisará el decurso y proyecciones de la Bienal de La Habana, constituida desde 1984 en referente internacional de los eventos dedicados al arte contemporáneo. En ella han mostrado sus obras artistas de los países comprendidos en el llamado “sur global” en sus diferentes expresiones estéticas, desde artesanías y morfologías populares hasta arquitectura, diseño, performance y el universo audiovisual. A la vez, ha servido de foro para la reflexión crítica sobre problemáticas contemporáneas en nuestras y otras regiones. Especialmente durante sus últimas ediciones, la Bienal ha expandido sus lugares de exhibición hasta ocupar una amplia red de espacios públicos en la capital y en otras ciudades de Cuba, hasta erigirse en un universo participativo, dinamizar la escena artística nacional y confrontar a públicos de amplios sectores sociales.

17

NOVIEMBRE

FUTURO Y

CONTEMPORANEIDAD

MODERADORA

Barbara Beatriz Laffita Menocal

CICLO 3

Hora: 10:00 (GTM-4)

Nuestra lectura interesada del mundo

El pensamiento de Platón y Aristóteles marcó el desarrollo de la creación artística centrada en una dirección sensorial e individualista. El accionar colectivo fue abriendo las prácticas en talleres (Antigüedad), gremios (Medioevo) y academias (Renacimiento), pero predominó la experiencia individual hasta la Comuna de París, primera vinculación entre artistas y organizaciones sociales y políticas. Los impresionistas, que pintaron la realidad analizando nuevos modos de representar la luz, se anticiparon, en comunidad, a los hallazgos de la Gestalt y mostraron que las partes inconexas dan lugar a organizaciones visuales unitarias. Avanzado el siglo XX se incorporó el pensar en común, que construye la unidad de concepto colectivo y transdisciplinar. Después del surrealismo, este modo se convirtió en práctica casi cotidiana en el arte y se fortaleció en las resistencias antirrepresivas, en las cuales cada individuo se funde en el grupo y este en el accionar del conjunto artístico militante.

La naturaleza de nuestra naturaleza; reflexiones sobre la vida en tiempos de blockchain

La naturaleza sigue las reglas de la evolución biológica con tiempos eternos en comparación con la escala humana; la humanidad aplica la evolución cultural, cuyos tiempos se acercan a la exponencialidad, con vertiginosos cambios. El arte los refleja, desde las obras únicas hasta la era de la digitalización, cuando se empieza a perder la originalidad. Hasta que irrumpe una nueva tecnología: el blockchain, que permite diseminar la información en forma descentralizada en miles de computadoras e interconectarla haciéndola fiable e invulnerable. Ello posibilita, a través de los NFT, garantizar originalidad, autoría, propiedad... Y aquí la naturaleza nos muestra cómo, consciente o inconscientemente, la copiamos. El blockchain es semejante a nuestro propio cuerpo. ¿Seremos repetibles por clonación o con artilugios digitales? ¿Podremos plasmar en un NFT nuestro ADN y ser por siempre digitales? ¿Será todo el universo una suerte de blockchain? ¿Seremos seres individuales o formaremos parte de un conjunto universal con un objetivo común desconocido?

Una especulación cualquiera

Una “cultura de la red” no deja espacio para el descanso, la concentración, la contemplación, la creación y la experimentación; el conocimiento se instrumentaliza y produce patrones de pensamiento homogeneizados. El planeta emergente está conformado por el capitalismo globalizado-cognitivo, en el cual las perspectivas verticalistas y prospectivas se reducen a marcos horizontalistas. El pensamiento y la actividad especulativa, sin embargo, podrían adquirir el estatus de nuevos temas, en nuestra condición contemporánea tan marcada por el vacío de certidumbre, el dominio del capital financiero y el resurgimiento del utopismo en ausencia de revolución. La presentación abordará cómo podríamos comprometernos en tareas de consideración, revelación y especulación para llegar a conocimientos, narrativas, escenarios y modos de imaginación prospectivos nuevos, que podrían proporcionar enfoques novedosos sobre las urgencias sociales y planetarias que acosan a la humanidad.

En el futuro todo el mundo será anónimo durante 15 minutos

El anonimato puede ser cuestión de integridad y herramienta para garantizar una rica variedad de puntos de vista. Cuando alguien, por ejemplo, exhibió su primera retrospectiva internacional en Estocolmo (1968), en el catálogo podía leerse: "En el futuro todos serán mundialmente famosos durante quince minutos", y el auge de las redes sociales puede haber convertido esta profecía en un hecho distópico. Si la cita hubiera sido anónima estaría allí junto con otras cosas anónimas; pero está anclada en algo. Y ello constituye el peor tipo de abstracción y politización del discurso: invita a la gente a tomar una posición a favor o en contra, en lugar de simplemente interesarse por el asunto en cuestión o no preocuparse por él. Mi contribución será una película animada que presenta una entrevista con un colectivo anónimo que podría estar participando en la Bienal discutiendo nociones de anonimato, el deseo de ser discreto y ver las cosas como son.

CICLO 4

Hora: 14:00 (GTM-4)

Future Design

En Diseño del Futuro tratamos de diseñar nuevas narrativas para el siglo XXI que reúnan y desarrollen la responsabilidad social y la libertad personal, que no pueden ser exprimidas en el antagonismo de “libertad o socialismo”. Una propuesta de socialismo libre y libertad social en una conciencia de biosfera mucho más allá de las categorías anteriores del pensamiento político.

18

NOVIEMBRE

**PENSAR FUERA
DEL MARCO: LA
DESCOLONIZACIÓN
COMO ACTO DE
LIBERACIÓN**

MODERADORA

Gabriela Ramos

CICLO 5

Hora: 10:00 (GTM-4)

Activismo en la naturaleza de lo cotidiano. Confluencias entre la artificación de nuestro hábitat y la ética del bioactivismo

En la lectura de los proyectos intermediales “Herbario silvestre de América del Sur en tiempos de neoliberalismo”, “Namiki 7.8” y “RespirO Namiki” expondremos las bases conceptuales, las estrategias de producción colaborativas y la estética de los formatos que nutren las tensiones propias de las prácticas intermediales para impulsar la desarticulación del orden hegemónico.

Artistas latinoamericanas hechizando el futuro

Se hará una revisión de obras de artistas latinoamericanas que trabajan en las intersecciones entre artes, ciencias y tecnologías, tomadas estas disciplinas desde una mirada que desborda los límites conceptuales impuestos por la cultura occidental moderna. Se describirán y analizarán proyectos de creadoras como Sandra De Berduccy (Bolivia), Nicole L'Huillier (Chile), colectivo Interespecific (México), colectivo Gynepunk (Chile-México), Constanza Piña (Chile-México), Azucena Losana y Carolina Andreeti (Argentina), quienes bajo una perspectiva feminista abordan la tecnología desde la apropiación, el uso de tecnologías obsoletas y la investigación de conocimientos ancestrales, enfocando su trabajo a la construcción de imaginarios para habitar otros futuros posibles.

Arte indígena como campo de reflexión anticolonial: Arte mapuche contemporáneo, diez años

La propuesta se enmarca en la discusión actual sobre el arte indígena en América Latina. Con ella se busca reivindicar esta producción como un espacio prolífico para la discusión anticolonial, tomando en consideración que el colonialismo, como modelo de dominación, sigue vigente para los pueblos indígenas y que, en los últimos años, se ha evidenciado aún más a partir de las crisis políticas, económicas y sanitarias. Se pretende exponer una relación plausible entre arte indígena contemporáneo y pensamiento descolonizador, el cual emana de la reflexión que hacen estos mismos colectivos mediante una lectura amplia sobre la “contemporaneidad” de sus pueblos y de su propia identidad indígena, plasmada desde una perspectiva crítica y heterogénea.

Identidades negadas: destrucción del patrimonio y deconstrucción cultural en el Iraq contemporáneo

La charla explorará el patrimonio iraquí, su papel en la formación de las identidades modernas, la destrucción y la reconstrucción presente, como la negocian los artistas contemporáneos. Por tanto, también revisa la destrucción, en su mayor parte olvidada, de la identidad visual iraquí y los diversos esfuerzos actuales de preservación.

CICLO 6

Hora: 14:00 (GTM-4)

En busca de los sentimientos: cómo la expresión socialista contemporánea alude a la realidad

El marxismo tiene una larga tradición de compromiso con el arte y la cultura, con la necesidad de comprender las formas estéticas a lo largo del tiempo y de elaborar una forma que sea auténtica para la clase obrera y el campesinado. Nuestra tradición ha pasado de la adopción del arte y la cultura populares al intento de producir un realismo socialista y a la búsqueda del futuro a través de nuestra práctica artística. En el centro del intento marxista de forjar nuevas formas culturales está la consecución de sentimientos. Esta charla abordará el arte y la cultura en una época en la que la clase obrera y el campesinado se enfrentan a grandes desafíos, y en un momento en que buscamos fundamentar nuestras luchas en una visión del socialismo.

Colonialidad y modernidad

Aunque pudiera parecer un problema superado, la colonialidad y el colonialismo están sumamente presentes en el mundo actual. Las naciones mal llamadas en desarrollo son sometidas a un proceso permanente de renovación de las estructuras de dominación, no solo material, sino expresada en una amplia diversidad de mecanismos más o menos sutiles que buscan reproducir en las conciencias, normalizándolas, las estructuras coloniales. Las industrias culturales desempeñan un papel esencial en este proceso. Comprender críticamente estos mecanismos es la única vía para su superación.

Notas de un viajero (anti-post-des)colonial

Desde los imaginarios del Otro concebido, pensado, diseñado como monstruo hasta su domesticación, es decir, desde la cacería inicial hasta la seguridad (vigilada) de la feria; pero también desde la rebelión y el apoderamiento de las herramientas con las que opera el dominador hasta nuestro presente, ¿qué preguntas hacer a la exhibición?

19

NOVIEMBRE

**VOLVER A UN FUTURO
POSIBLE: ECOLOGÍA Y
SOSTENIBILIDAD**

MODERADORA

Yanet Oviedo

CICLO 7

Hora: 10:00 (GTM-4)

Creatividad y estética para tiempos de crisis decrecentista y transiciones socioecológicas

El declive de la sociedad tecnoindustrial es una realidad que ya ha comenzado y en la ponencia introduciré las claves principales que lo anuncian. Ante ello se abren dos caminos: la dinámica BAU para forzar los límites, y las propuestas decrecentistas que buscan una transición ordenada al amparo del nuevo paradigma de la sustentabilidad. Revisaremos las probabilidades del curso de los acontecimientos en los próximos decenios a partir de la teoría prospectiva, y también los modelos de transiciones y colapsos más plausibles. Abordaré el lugar de la creatividad y de la estética –configuración cultural de una nueva cosmovisión– como proyecto revolucionario y trataré de desgranar los principios de una estética ecológica que se sitúa en las antípodas de la que caracterizó a la sociedad industrial con sus epígonos posmodernos. No obviaré la confluencia de las estéticas del colapso y apuntaré otras posibles derivas hacia sociedades distópicas con las que se habrá de lidiar ante el auge de los totalitarismos que suelen acompañar a las grandes crisis sistémicas.

Reflexiones sobre el Antropoceno

La revolución del Neolítico, con el inicio de la agricultura y la ganadería en el Creciente Fértil, trajo los primeros y más significativos impactos de la humanidad en la naturaleza del planeta. Casi diacrónicamente, en otros lugares de la Tierra, otras culturas comenzaron, de forma independiente, a realizar acciones parecidas. A partir de 1750, con la Revolución Industrial, el impacto de nuestra especie sobre el medio natural se hizo más evidente y ascendente, lo que permitió al Homo sapiens convertirse en un “factor geológico” de cambio, que en el presente amenaza con alterar los ciclos climáticos naturales (principalmente mediante la emisión de dióxido de carbono), con consecuencias socioecológicas imprevisibles y quizás catastróficas. Por todo esto se llama a la cordura y a la racionalidad en el uso de los recursos naturales y a un cambio de actitud hacia los procesos naturales que han moldeado la vida en nuestro planeta.

Conservación de la biodiversidad y sostenibilidad

La mayoría de los problemas de conservación ambiental están causados por comportamientos humanos. En Cuba, solo en flora tenemos más de 6 500 especies, casi la mitad exclusivas del país. Sin embargo, solo el 13 % de los compatriotas encuestados es capaz de mencionar 3 especies nativas. Promover la conservación de la flora cubana pasa por lograr un mejor conocimiento en la población sobre los valores de nuestra naturaleza, involucrar a todos los actores de la sociedad en acciones de conservación concretas y proveer de alternativas viables para los comportamientos que afectan la biodiversidad. En la presentación se abordarán las principales acciones posibles para disminuir nuestro impacto negativo en la naturaleza, se presentarán ideas para acercar las artes a la sostenibilidad y se destacarán las acciones positivas que pueden ser potenciadas desde una visión artística.

CICLO 8

Hora: 14:00 (GTM-4)

Juan Carlos Rodríguez
Raydel Hernández Iglesias
Alain Cabrera Fernández
(Cuba)
Arturo Macías Barrios
(México)

Farmacia: volver a la tierra

En el panel se hablará de Farmacia como proyecto artístico-pedagógico con el ideal de reintegrar al ser humano a la tierra, sustentado en la memoria telúrica como sustrato del imaginario y en el arte como proceso sanación; de cómo esta concepción se manifiesta en su estructura pedagógica a partir de un sistema que nace en lo telúrico y culmina en lo poético, y de su proyección para la 14 Bienal de La Habana bajo la tesis curatorial que en su devenir define a Farmacia: volver a la tierra.

20

NOVIEMBRE

**EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS**

MODERADORA

Sandra García

CICLO 9

Hora: 10:00 (GTM-4)

Monica Narula
Shuddhabrata Sengupta,
Jeebesh Bagchi
(India)

Hungry for Time. Una invitación a la desobediencia epistémica con Raqs Media Collective

En el ambiente histórico del Aula y la Galería de Pinturas de la Academia de Bellas Artes de Viena, Raqs Media Collective presenta actualmente una muestra que aprehende el tiempo desde la perspectiva del hambre y el deseo. Las once escenas en que se divide la exposición reúnen obras de arte de las colecciones históricas de la Academia y las relacionan con el arte contemporáneo, incluyendo obras encargadas especialmente para la exposición. Durante la conferencia, el colectivo debatirá las ideas que rodean la muestra, destacando la necesidad de una desobediencia epistémica (Walter D. Mignolo) en la forma de percibir y actualizar el diálogo con las colecciones históricas.

El arte como forma de acción

En la conferencia propongo un recorrido por algunos de los proyectos más significativos de mi trayectoria para reflexionar sobre cómo puede el arte contribuir a la transformación del mundo. Porque hoy más que nunca es imprescindible saber cómo se construye nuestro pensamiento, cómo se focalizan nuestros deseos y cómo el arte puede ser un instrumento de acción transformadora.

Dulce pena

El arte ha de ser el motor de cambios profundos en la economía, la política y la ciencia, que incluyen viejos temas resurgidos en los últimos años, como el feminismo (bajo el hashtag MeToo), el antirracismo (ahora llamado BLM) y el ecologismo (Fridays for Future, o simplemente, FFF). Estos cambios para salvar, no a nuestro planeta –porque la Tierra nos sobrevivirá muchos millones de años–, sino a nosotros, y a nuestra forma de vivir, tiene que basarse en la igualdad e incluso la autodeterminación abierta de los géneros, la representación con voz y voto de todas las partes del espectro de nuestras sociedades, el acceso al poder y la democrática libertad de expresión para todos.

Las narrativas de la existencia para un mundo sustentable en los tiempos del destiempo

De pronto cambió el tiempo de todos. La esquizofrenia social ha sufrido una parada en seco. Tal vez el ejemplo más evidente es que por primera vez los aplausos a los clubes de fútbol y a sus estrellas han mutado al personal de salud, hasta ahora ignorado o subestimado en gran parte del orbe. Por primera vez también, en el “primer mundo” donde los futbolistas son millonarios, muchos se percataron de que los médicos, las enfermeras y los científicos constituyen un bien mayor y que sus salarios son misérrimos. Han cobrado visibilidad la construcción de narrativas de la cotidianidad desmaquillada, la desventura heroica y la solidaridad vs la insolidaridad, tres ejes fundidos e impensados para el corporativismo neoliberal. Y una vez más, las mujeres gestionan las crisis como lugares de los derroteros y de la memoria... Estamos en presencia de nuevos retos a la sustentabilidad de la vida.

