

LAURA RIBERO RUEDA

Departamento de Artes Visuales, Universidade Feevale, Brasil
laurarueda@feevale.br

AURORA ALCAIDE-RAMÍREZ

Facultad de Bellas Artes, Universidad de Murcia
alcaide@um.es

11a Bienal de Mercosul: “O Triângulo Atlântico”

6 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DE 2018

PORTO ALEGRE, BRASIL

Bajo el título “El Triángulo Atlántico”, discurre el programa expositivo de la 11ª *Bienal de Mercosur* en la ciudad de Porto Alegre, al sur de Brasil. Como en todas las ediciones anteriores, hay un curador invitado, que en este caso es el crítico de arte alemán Alfons Hug,¹ que cuenta con el apoyo de la joven comisaria de São Paulo, Paula Borghi. En esta edición se reúnen 70 artistas y colectivos que exponen su trabajo en cinco lugares representativos del centro de la ciudad: el Museo de Arte do Rio Grande do Sul - MARGS, el Memorial do Rio Grande do Sul, el centro de arte Santander Cultural, la plaza pública Alfândega y la Iglesia Nossa Senhora das Dores. Como no podría ser de otra manera, los artistas invitados provienen de los tres continentes que integran el “Triángulo Atlántico”: América, África y Europa.

La propuesta curatorial de la Bienal nace como una reflexión sobre los 130 años de la abolición de la esclavitud en Brasil y plantea un análisis sobre las fuerzas innovadoras que movilizan la interacción entre los tres continentes mencionados, con un enfoque especial en el arte africano y afro-brasileño:

O Triângulo Atlântico se interessa pelos pontos de contato que propiciam o encontro entre as culturas indígena, europeia e africana que formam um novo amálgama americano. Oferecendo-se, pois, como uma experiência oportuna de visibilidade, sob a perspectiva artística e cultural da diáspora. (...) A 11ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul almeja também dar ênfase à reflexão sobre o quanto o êxodo do Atlântico Negro alimentou um vigoroso processo de *crioulização*, que levou a um intenso trânsito de religiões, idiomas, tecnologias, artes e culturas. (Bienal11..., 2018)

Se trata, por tanto, de una propuesta expositiva marcada por un contexto cultural cargado de reflexiones filosóficas, políticas, antropológicas y sociales relacionadas con los movimientos migratorios que suceden actualmente a nivel global, y que están representados en la Bienal por un territorio específico y delimitado configurado por los países que integran los continentes bañados por el Atlántico; siendo la cultura africana y su convergencia étnica, cultural y religiosa con países americanos y europeos, uno de los focos especiales en esta muestra:

Atualmente, o Brasil é o país no mundo com a maior população negra fora de África. É importante percebemos que as políticas afirmativas e de reparação para a população negra, que resiste e luta por igualdade e direitos sociais desde o início do projeto colonial, interessam à própria democracia brasileira porque se faz urgente que a maioria social do país esteja representada. (Bernardo, 2018).

La selección de artistas y colectivos presentes en la Bienal es sin duda inédita en Brasil: 15 obras provienen de países como Sudáfrica, Senegal, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Angola o Zimbabue, lo que demuestra un cambio de perspectiva sobre las pasadas ediciones (Rolim, 2018). Una mirada transversal sobre naciones consideradas hasta hace muy poco fuera de los circuitos internacionales del arte, pero que en esta Bienal representan una parte importante de la muestra, siguiendo así con una tendencia que progresivamente comienza a ser visible en eventos internacionales como la *Documenta de Kassel* o la *Manifesta*.

Uno de los cinco espacios en los que se presenta la Bienal es la Iglesia Nossa Senhora das Dores, una construcción emblemática de la ciudad de Porto Alegre, que data de 1813 y que durante estos meses acoge la instalación *Vozes indígenas e nigerianas* (ver Fig. 1). Esta instalación sonora, realizada por el propio curador de la muestra, Alfons Hug, está compuesta por 16 altavoces blancos, a través de cada uno de los cuales se puede escuchar un idioma en vía de extinción. Hug seleccionó ocho idiomas nigerianos y ocho idiomas indígenas de América Latina, e invitó a 16 artistas para escoger los textos que serían transmitidos. Al entrar en la Iglesia, el visitante escucha un murmullo, que conforme se va aproximando a cada uno de los altavoces, se percibe más claramente, entendiéndose que se trata de idiomas diferentes. Junto a los altavoces se pueden leer las traducciones de los textos transmitidos, en donde es posible apreciar que éstos hacen alusión a fábulas, oraciones, historias de familias, pensamientos y conversaciones sobre la vida cotidiana. Según el curador de la muestra: "Com cada língua extinta, desaparece não só um legado lingüístico valioso, mas também uma visão genuína de mundo e do meio ambiente" (Hug, citado en Piffero, 2018)

Figura 1. Alfons Hug, *Vozes indígenas e nigerianas*, 2018. Instalación compuesta por 16 altavoces blancos acompañadas de las traducciones de los textos emitidos (Fuente: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2018/04/11a-bienal-do-mercosul-leva-arte-para-a-igreja-das-dores-e-quilombos-gauchos-saiba-mais-cjgcp9iva021001qlibqzvg58.html>)

Una de las artistas invitadas a participar en la pieza es la nigeriana Adeola Olagunju, quien gravó un texto en la lengua iorubá. Olagunju, en su intervención sonora, habla del papel de la mujer en la sociedad: "Nada pode ser criado sem a energia feminina, e assim ela deveria ser reverenciada e respeitada se eles desejassem ter sucesso em seus esforços". Se trata, por tanto, de una instalación sensible que aumenta la fuerza de su discurso, debido al lugar en el que se encuentra: un espacio que da una dimensión espiritual al conjunto de voces, pero que además representa las edificaciones religiosas construidas por las manos esclavas africanas en la época colonial.

Otra obra a destacar es la del artista neoyorkino radicado en Canadá Adad Hannah, *The Raft of the Medusa (Saint Louis)* (ver Fig. 2), un vídeo producido con claras referencias a la pintura homónima realizada por Théodore Géricault en 1819. Hannah inició este proyecto en 2015 durante una residencia artística en Saint-Louis, al norte de Senegal, en donde desarrolló su trabajo coincidiendo con los 200 años del naufragio de la fragata “Medusa”, cerca de la costa senegalesa (Bernardo, 2018). El vídeo fue producido en cinco semanas contando con la participación de algunos miembros de la comunidad local, hecho que se convirtió en uno de los principales objetivos de la obra, en la línea de la estética relacional de Nicolás Bourriaud (2015) y del arte colaborativo. Pero el artista no solo muestra en la pieza su interés por interactuar con la población nativa y la creación conjunta, sino también por la recreación histórica -y no la fidelidad estética- de un dibujo realizado por Alexandre Corréard en 1816, uno de los quince sobrevivientes del naufragio (Hannah, 2017). El resultado es un trabajo que tiene una base en la historia del arte, pero que traza conexiones con problemáticas actuales, como el drama de los refugiados y de los migrantes económicos que sufren y mueren en balsas improvisadas.

Figura 2. Adad Hannah, *The Raft of the Medusa (Saint Louis)*, 2016. 4 videos de 7' 26".
(Fuente: <https://adadhannah.com/2017-the-raft-of-the-medusa-saint-louis/>)

Dentro del grupo de artistas brasileños presentados en la Bienal, merece especial atención el trabajo de la joven artista de Brasilia, Camila Soato, quien presenta 11 pinturas que reflejan una postura comprometida con la realidad contemporánea brasileña. Según afirma la co-curadora de la Bienal, Paula Borghi, sus imágenes hacen referencia a clásicos de la pintura, “memes” de internet, noticias de diarios y vida personal (citada en Bernardo, 2018). *Presente* es el título de uno de los lienzos, en donde la artista homenajea a Marielle Franco, una concejala asesinada recientemente en Río de Janeiro, que luchaba activamente por los derechos de las mujeres negras en el país (ver Fig. 3).

“El Triángulo Atlántico” ha sido, sin duda, una de las ediciones más comprometidas con la contemporaneidad que se han presentado en la *Bienal de Mercosur*. El trabajo de curaduría va más allá de lo estético, para tratar cuestiones sociales, documentales y culturales que interesan a otros sectores de la sociedad, pero que sin embargo, por esa misma intención, ha sido una muestra que por momentos ha caído en lo literal y educativo, en un intento por involucrar comunidades ajenas al mundo del arte; lo que no es necesariamente un punto negativo, pero a lo que le faltaría un contrapunto de obras más complejas y simbólicas, que se posicionen políticamente en el panorama de las migraciones y no simplemente lo presenten.

Figura 3. Camila Soato, *Presente*, 2018. Óleo sobre tela, 90 x 125 cm.
(Fuente: <http://www.zippergaleria.com.br/pt/artistas/camila-soato/>)

Su propuesta teórica quizás ha sido más contundente que la estética. Por otra parte, los espacios utilizados se han concentrado en el centro de la ciudad, en un intento de que el espectador pueda fácilmente acceder a toda la muestra, limitando el uso del espacio público de la ciudad, lo que había sido una característica interesante de las pasadas ediciones. Asimismo, ha sido una Bienal receptiva al trabajo de jóvenes artistas y colectivos pocos conocidos, aunque en nuestra opinión ha faltado una mayor participación de autores y obras reconocidas para obtener más reconocimiento dentro del ámbito artístico y un mayor impacto en la ciudad.

Como conclusión final, cabría decir que "El Triángulo Atlántico" ha sido una propuesta que se ha destacado principalmente por haber tratado con seriedad temas y debates pertinentes y necesarios en nuestra actualidad, en un intento por abrir nuevas perspectivas y alternativas de diálogo que involucran no solamente a la comunidad artística, sino también al público en general.

Bibliografía

Bernardo, B. (2018). *Programa educativo*. Bienal 11. O Triângulo Atlântico. Recuperado el 29 de mayo de 2018 de <http://www.fundacaobienal.art.br/11bienal/>

Bienal11. O Triângulo Atlântico. (2018). *Projeto curatorial*. Recuperado el 23 de Mayo de 2018 de <http://www.fundacaobienal.art.br/11bienal/>

Bourriaud, N. (2015). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Hannah, A. (2017). *Adad Hannah. The Raft of the Medusa (Saint-Louis)* Recuperado el 9 de Julio de 2018 de <https://adadhannah.com/2017-the-raft-of-the-medusa-saint-louis>

Hug, A. (2018, mayo). 11 Bienal do Mercosul: O Triângulo Atlântico. *DasArtes. Artes Visuais em Revista*, (72), 12-20.

Piffero, L. (2018, 23 de abril). 11 Bienal de Mercosul leva arte para Igreja das Dores e quilombos gaúchos. *GaúchaZH. Artes*. Recuperado el 29 de mayo de 2018 <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2018/04/11a-bienal-do-mercosul-leva-arte-para-a-igreja-das-dores-e-quilombos-gauchos-saiba-mais-cjgcp9iva02l001qlibqzvg58.html>

Rolim, M. (2018, 24 de abril). Bienal a caminho: curador comenta o evento em Porto Alegre. *Jornal do Comércio*. Recuperado el 23 de mayo de 2018 de http://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/04/cadernos/panorama/558519-bienal-a-caminho-curador-comenta-o-evento-em-porto-alegre.html

NOTAS

1. Alfons Hug, nació en Hochdorf, Alemania. Estudió Lingüística, Literatura Comparada y Cultura en Freiburg, Berlín, Dublín y Moscú. Actualmente, dirige el Instituto Goethe en Lagos, capital de Nigeria. Su relación con Brasil se remonta a 2001, fecha desde la cual mantiene relaciones con el país: ha sido director del Instituto Goethe en Río de Janeiro, co-curador de la Bienal de Mercosur en 2003, y primer curador extranjero de la Bienal Internacional de San Paulo, en 2002. También ha participado como curador en las Bienales de Venecia, Montevideo y Dakar. (Rolim, 2018; Piffero, 2018)

