

César García

CURADOR Y CRÍTICO DE ARTE

Creo que a todos nos tomará un buen tiempo procesar y entender el impacto de los eventos que se desarrollaron a lo largo de este año. Durante 2016 hemos perdido a visionarios culturales cuyas vidas y trabajos nos moldearon a muchos de nosotros. Vimos un escenario político internacional que reacciona visceralmente a los residuos de la globalización —dando lugar a movimientos de xenofobia nacionalista, demagogos buscando ser electos en política, una crisis de refugiados sin precedentes, economías fallidas, el crecimiento de la desigualdad y, desde una perspectiva personal, una ansiedad compartida por muchos. Ha sido desafiante y, sobre todo, desgastante. Al reflexionar sobre los momentos culturales que marcaron el año, me quedó claro que dediqué el año a observar a artistas y creativos que han imaginado un mundo por venir. Me he inspirado más, en medio de una realidad que no perdona, por el trabajo de aquellos que tienen esperanza. Este último año también me hizo notar que, como curadores y críticos, pasamos demasiado tiempo trabajando en el espacio que existe entre lo crítico y lo cínico, todo con el ánimo de alcanzar alguna noción defectuosa de objetividad distanciada. Pero este año me dejé guiar por la pasión. Elegí actuar desde un espacio de intimidad crítica, para enamorarme de nuevo con la posibilidad ilimitada que el arte nos ofrece como seres humanos, con el poderoso efecto que puede tener sobre las personas que quieren hacer un mundo mejor. En un año marcado por tanta violencia y destrucción, opto por los que construyen de nuevo:

1) El colectivo sirio de cineastas, anónimos y autodidactas, Abounaddara, presenta películas en línea cada viernes. Recientemente pueden ser encontrados en la página en línea de la próxima Documenta 14. Sus diversos retratos de la vida en Siria son poderosas contranarrativas que desafían la representación del conflicto sirio en los medios de comunicación *mainstream*. Sus películas son humanas y hablan de las apuestas reales de aquellos cuyas vidas se abstraen a través de estadísticas e imágenes violentas que saturan las pantallas occidentales.

2) Glenn Kaino, artista y amigo, produjo un nuevo cuerpo de obra que explora las historias de colonización humana en el contexto del futuro asentamiento humano en el espacio. Presentada en el Museo de Arte Moderno en Forth Worth, Texas, la pieza clave de la exposición era una escultura animatronic de una pequeña figura humana con la cara de Frantz Fanon, sentada en una luna creciente, que despertaba para cantar un fragmento del famoso himno de los trabajadores socialistas, «The Internationale», cuando los visitantes entraban a la sala. Sin embargo, la luna cantaba con un acento francés lunar, un lenguaje creado por Kaino en colaboración con lingüistas que exploraban la evolución lingüística mientras imaginaban cómo será un día la vida humana con la conquista del cosmos. Una pieza sería y graciosa a la vez, impregnada

16

de historia y de un futuro imaginado que estamos por ver. Era el mejor Glenn Kaino, haciendo nuevos mundos.

3) Liat Yossifor, una pintora nacida en Israel y con sede en Los Ángeles, que hizo su debut en América Latina en la galería Páramo de Guadalajara, con una nueva serie de pinturas elegantes que son algunas de sus obras más contundentes a la fecha. Liat es una de las artistas más comprometidas que conozco. Sus pinturas, a primera vista, parecen ser experimentos en abstracto, pero son mucho más que eso. Son actos de transferencia de memoria, índices de traumas heredados, y testigos de historias desafiantes y difíciles que mucha gente de su generación vive a diario. Las pinturas presentadas en Guadalajara marcaron una declaración. Eran más intencionales, enfocadas y poderosas. Ella ha luchado con la voz que toma forma a través de la superficie texturizada de sus lienzos, pero ahora esa voz es resonante. Espero con ansias escuchar lo que tiene que decir en los próximos años.

4) La retrospectiva de Kerry James Marshall en el MCA Chicago fue una de las exposiciones más importantes e inspiradoras que vi este año. El trabajo de Marshall, comprometido por décadas con redefinir la figura negra dentro del canon de la historia del arte, adquirió una nueva intensidad en un momento en el que las cuestiones de raza y brutalidad policiaca dominan la conciencia pública de Estados Unidos. Las personas en las pinturas de Marshall son hermosas, fuertes, firmes y resistentes. No hay mejor manera de recordarnos las «Black Lives Matter» que montando lo que seguramente se convertirá en una muestra seminal.

5) Kader Attia es un artista cuyo trabajo he seguido desde que me lo topé por primera vez en la Documenta 13 en Kassel, en 2012. Recientemente premiado con el Premio Marcel Duchamp, Kader también inauguró un espacio en París, llamado Le Colonie, para la presentación de proyectos y conversaciones. Los proyectos gestionados por artistas siempre han rondado mi corazón. Son audaces, sin miedo, y generalmente lideran los mejores proyectos que vemos a través del paisaje institucional. Aunque el espacio abrió hace apenas unas semanas, estoy muy emocionado por ver a alguien tan brillante y reflexivo como Kader asumir esta iniciativa. Se siente como el inicio de una gran cosa, y si algo que necesitamos el próximo año son mejores inicios.

—16

Glenn Kaino, *L'ènétenationale* (2015).
© Tim Johnson.
Cortesía del artista y Kavi Gupta

—17

Manifestación en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto (2016). ©Sin-Embargo

—18

Luis Rodríguez Aguayo, *No Tocar* (2016).
Cortesía de DECODE

APRDELESP (M. Bueno, R. Escandón, G. González y R. Roxo)

ARQUITECTOS

El 15 de septiembre de 2016, a las 17:00 horas aproximadamente, cuatro mil ciudadanos marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto. A la altura del Palacio de Bellas Artes, cientos de granaderos contuvieron la marcha pacífica e impidieron que los manifestantes llegaran al Zócalo. Fue la primera vez, al menos para nuestra generación, que se bloqueó el paso a los ciudadanos durante la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo.

En palabras de Rebecca Solnit en *Wanderlust: A History of Walking*: «Cuando se eliminan los espacios públicos, últimamente se elimina también lo público; el individuo deja de ser un ciudadano capaz de experimentar y actuar en común con otros ciudadanos. La ciudadanía es predicada en el sentido de tener algo en común con extraños, así como la democracia está construida sobre la confianza en extraños. Y el espacio público es el espacio que compartimos con extraños, la zona no segregada. En estos eventos comunales, esa abstracción del público se vuelve real y tangible».

Livia Corona

ARTISTA

La propuesta a los recortes en el presupuesto destinado al sector cultural, que se prevé para 2017. Las becas siempre han sido cruciales para el desarrollo de nosotros, los artistas, para lograr investigaciones a largo plazo.

En mi propia experiencia, fue una beca de la Fundación John Simon Guggenheim la que me permitió enfocar y divulgar la investigación sobre el proyecto *Dos Millones de Casas para México*, que avaló mi propuesta frente al Sistema Nacional de Creadores de Artes (FONCA) y que después me otorgó una beca para continuar con la investigación sobre lo que fue de la CONASUPO.

Los apoyos generan más apoyos y cada vez son más necesarios para la comunidad artística y cultural. La fotografía es muy costosa (todas las artes), sin embargo, su democratización más reciente, gracias a las nuevas tecnologías, ha venido a demeritar su consumo como producto material, provocando un impacto en detrimento de la condición autosustentable del artista. Esta es una apreciación a nivel profesional y personal, pero las repercusiones de estas iniciativas de recorte han afectado, desde hace años, a las regiones aisladas que no cuentan con los recursos necesarios ni para visibilizar la riqueza de la producción cultural que se genera en el país.

Jorge Diego Etienne

DISEÑADOR

Desde su comienzo hace 4 años, DECODE se ha cuestionado el rol de la educación en la producción de creativos que puedan integrarse y aportar a la economía del país. Para discutir abiertamente de este tema, y promover el fortalecimiento del gremio, año con año ha generado exposiciones, conferencias, talleres y otras actividades para fortalecer el gremio desde Monterrey para México. Este año también se presentó en Guadalajara y en el Abierto Mexicano de Diseño.

18