

“Recordar el dolor, dejar obrar al amor”. Arte y memoria de hechos históricos trágicos en las obras de artistas contemporáneas. El caso de [Sw:it] Home: A Chant (2001-2006) de Elena del Rivero

Assumpta Bassas Vila

Correo electrónico: abassas@ub.edu

Institución: Universidad de Barcelona

Mesa: Las nuevas historias del arte

En estas últimas décadas y ya desde el llamado “conceptualismo”¹, muchos han sido los y las artistas que trabajan a partir de hechos históricos recientes, a menudo traumáticos o violentos, que han vivido en sus propios territorios o bien las/los han afectado de alguna manera. Acontecimientos conocidos algunos y otros menos visibles, complejos históricamente todavía (el Holocausto, el 11S, el 11M, los/as desaparecidos/as en Argentina, la violencia estructural del Estado, la violencia contra las mujeres, etc), aparecen hoy en día en las obras de arte como espacios de reflexión y propuestas también para repensar la escritura de la historia del arte. A estas temáticas de orden histórico y social se añade un interés creciente de la práctica artística por ir más allá de los escenarios del arte, museos y galerías, con la aspiración de tener un lugar en el ámbito de debate público sobre la memoria histórica. Esta tendencia actual y muy en alza se ha dado especialmente en la instalación, en la performance y en las nuevas prácticas en la red y en las prácticas audiovisuales tipo documental que han proliferado muchísimo en estos últimos años.

El creciente interés por contribuir a crear memoria pública de hechos traumáticos o violentos por parte de los/as artistas actuales podría en parte explicarse en relación a la emergencia de las nuevas propuestas historiográficas críticas que han ido calando a través de publicaciones y propuestas curatoriales y han fomentado estrechar el diálogo de los/las artistas con su propio presente². Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la cultura que emerge de los grupos y movimientos llamados de resistencia al capitalismo neoliberal de la sociedad occidental, así como en las ONGs, ha revalorizado la práctica artística y en general, la vía de la creación, como estrategia activista y/o generadora de propuestas para la transformación social.

Como si el arte retomara parte de la función conmemorativa que tuvo en el pasado, muchas prácticas artísticas parecen querer recuperar un estrecho diálogo con la historia política-social reciente y lo que es más, aspiran también a formarla o reformarla, escribirla o reescribirla a través de sus propios planetamientos. Aunque estamos en la época del anti-monumento, algunas de estas propuestas tratan hechos emblemáticos de la esfera pública y parecen asumir la idea de vehicular de alguna manera la memoria pública, tanto en las pequeñas comunidades en donde surgen como, en alguno casos, en el escenario más global.

Una vez comentada y argumentada de manera general y con ejemplos esta emergencia de los hechos históricos, hechos políticos o sociales, en las propuestas de arte contemporáneo y esa renovada vocación del arte de acercarse a hechos históricos concretos y repensarlos, mi interés se centra en estudiar algunas prácticas concretas de mujeres artistas. En primer lugar porque generalmente se vincula el arte contemporáneo hecho por mujeres con cuestiones sobre lo privado y el cuerpo, y en cambio, se descuida que existe una importante producción desde los 60s que trabaja con acontecimientos históricos y sociales y que tiene vocación de memoria pública.

En segundo lugar, y esta sería la parte más importante de mi ponencia, porque intuyo que algunas de estas obras de artistas pueden deshacer el nudo entre la historia y la memoria pública que hoy está planteado en mucha de la historiografía actual (sobre todo en aquella que trata complejos y sangrientos hechos del pasado). Hoy no hablamos de amnesia, a todo el mundo le parece importante recordar, pero no con los mismos fines ni para los mismos objetivos. El nudo de la historia hoy nos tiene amarradas/os a una memoria secuestrada por la confrontación, el odio, la revancha, la oposición. Mi interés en explorar algunas obras de artistas mujeres no es buscar una memoria conciliadora sino maneras de aproximarnos y tratar estos hechos de manera que nos permitan hacer una mediación en la historia que nos la devuelva como eje de sentido de nuestro presente. En este segundo punto, me he inspirado en la reflexión que hace la historiadora Milagros Rivera Garretas sobre la noción de una “historia que redime”³.

¹ *Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s*. New York: Queens Museum of Art, 1999

² Las lecturas historiográficas y curatoriales que se han hecho de las prácticas conceptuales españolas, como por ejemplo, el proyecto *Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado Español* en el MACBA/Arteleku y UNIA arteypensamiento, en el año 2005 que se inscribió en una de las líneas de trabajo que el MACBA llevaba trabajando y ha desarrollado en estos años bajo la dirección de Manuel Borja-Villel, han sido parte también de esa necesidad de reescritura de la historia.

³ Rivera-Garretas, María Milagros. “La mediación femenina en la historia” (no publicado)

La obra de la que partiré será la instalación de Elena del Rivero titulada [Sw:it] Home: A Chant (2001-2006) que vimos en la retrospectiva sobre papel que le dedicó el IVAM de Valencia y luego fue al Museo del Patio Herreriano de Valladolid, y se mostrará este verano en el hall de la Corcoran Gallery de Washington D.C. Se trata de una instalación que hablando del atentado del 11 de septiembre del 2001 nos invita a crear un espacio para el duelo y la memoria sin necesidad de apelar a una confrontación de ideologías. La vivienda y estudio de la artista, cercanos al World Trade Center de Nueva York quedaron inundados por cientos de papeles de las oficinas y despachos que entraron por las ventanas cuando las torres gemelas se desplomaron después del atentado. La artista que por fortuna no se encontraba en su apartamento, volvió a entrar repetidas veces con el permiso de las autoridades y fue recogiendo, limpiando, restaurando y ordenando estos restos que encontró mezclados con sus propios materiales de trabajo y objetos de estudio. La obra está formada por estos papeles restaurados, cosidos y bordados (de los que borró todos los datos que podrían ser personales) componiendo como una cascada suspendida del techo y amarrada al suelo con vídeos de la zona "0" en tiempo real y música compuesta por Butch Morris.

Así mismo también me gustaría comentar obra de la artista colombiana Doris Salcedo, que ha trabajado desde hace años el tema de la violencia sufrida en su país y que recientemente ha creado una intervención en el hall de turbinas de la Tate Modern de Londres inscribiendo una grieta real como memoria de los indocumentados, a los inmigrantes, a los que no son visibles en las sociedades occidentales, de aquellos que están en el vacío, en el negativo de la sociedad. También comentaré obra de artistas argentinas que trabajan el tema de los/las desaparecidos en tiempos de la dictadura.

En estos últimos años ha surgido una línea de investigación histórica impulsada en parte por artistas que son a su vez profesoras/es y ensayistas que valoran el carácter político de las producciones de algunas artistas⁴. Sin embargo, a menudo se confunde "lo político" con la política vinculada a ideologías o formas predeterminadas de pensamiento y acción", sesgo de genealogía masculina que limita la comprensión de "la política" que hacen las mujeres o que producen sus trabajos. O bien define "la política" únicamente desde categorías de "la política de la identidad" como la "Sexual politics", que en la escena artística ha tenido mucho éxito a partir de la atención que le ha prestado la "teoría queer"⁵. Sin desmerecer estos análisis que han provocado visibilidad e interés en ciertos aspectos de estas producciones mi interés es afinar en la comprensión de lo político en el arte de las mujeres partiendo de las reflexiones sobre la libertad femenina del pensamiento de la diferencia sexual⁶.

⁴ Ver las publicaciones generadas en el proyecto *Desacuerdos. Sobre arte, política y esfera pública en el Estado español*. Barcelona: MACBA, Arteleku-Diputación Foral de Guipúzcoa, UNIA arteypensamiento, 2005.

⁵ *La batalla de los géneros/Gender Battle*. Santiago de Compostela: CGAC-Xunta de Galicia, 2007.

⁶ Rivera Garretas, Milagros. *La diferencia sexual en la historia*. Valencia: Universidad de Valencia, 2006.