

INDEPENDIENTE MENTE

SALÓN NACIONAL DE ARTISTAS

EQUIPO CURATORIAL MALDEOJO

Eduardo Hernández, Rafael Ortiz, Manuel Zúñiga, Carole Ventura, Eduardo Polanco, Adriana Echeverría.

CURADURIA E INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Esteban Alvarez (Argentina), Ibis Hernández (Cuba)

INTRODUCCION

El Salón Nacional de Artistas (SNA), la manifestación de mayor tradición y relevancia de las artes visuales contemporáneas en el país, cumple 70 años de existencia. El Salón, creado en 1940, y en su momento termómetro del arte en Colombia, ha logrado redefinirse continuamente para responder a las transformaciones de las prácticas artísticas y a los desarrollos de la democracia y de la descentralización en la política cultural. En el 2010 el salón Nacional llega a su versión número 42 y lo hace teniendo lugar en el Caribe y con componentes expositivos, académicos, de formación y de creación. La propuesta curatorial **INDEPENDIENTEMENTE** para el 42 SNA, reivindica el Caribe colombiano como espacio estratégico para el diálogo intercultural entre el territorio insular y el país continental, activando trazos históricos que sirvieron de trayecto a lo que hoy es la dinámica sociocultural en la región y el país. Es así como la propuesta actual se diseña en un intento por construir nación sin desconocer la pluralidad cultural que la caracteriza.

El área de Artes Visuales del Ministerio de Cultura, desde la transformación estructural ocurrida en la formulación del **PROGRAMA SALONES DE ARTISTAS** recientemente, está implicada en manejar una serie de programas que intentan fomentar, no sólo a los creadores, sino extender sus alcances a una noción de campo. Concepto que permite una acción más integral, no circunscrita a la idea de la “obra de arte” al reconocer a los diversos actores y componentes que movilizan la experiencia y el pensamiento artístico. Es una construcción en el tiempo con la participación de los diferentes agentes del sector artístico que se ajusta a las políticas formuladas en el Plan Decenal de Cultura, y a las políticas de la Dirección y del área, determinantes para la creación de lo que hoy son los Salones Regionales.¹

Inspirado en estos lineamientos, **MALDEOJO** se inició como equipo de investigación curatorial para el 12SRA Zona Costa Caribe en 2007. La propuesta se desarrolló motivada por una dinámica participativa

¹ Los XII Salones Regionales y el 41 Salón Nacional de Artistas 2007-2008 una construcción colectiva en lo cultural.

y por la capacidad de gestionar en la región acciones diversas. El proyecto desarrolló laboratorios vinculando prácticas artísticas a las comunidades de la región, además de sumar al guión curatorial propuestas integrales de artistas con planteamientos afines a la filosofía del MALDEOJO la cual se situaba en el intersticio donde transitan la *transgresión* y *el interdicto*, dimensiones muy presentes en la cultura caribeña. La lectura de la propuesta generó el apoyo y el interés de instituciones culturales y académicas tanto locales en la ciudad de Cartagena como regionales y consecutivamente permitió al grupo liderar iniciativas conjuntas con aquellas entidades, razón por la cual se postuló Cartagena sede de los XIII Salones Regionales de Artistas de la Región Caribe con el apoyo del IPCC -Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena- con el aval de la Alcaldía de Cartagena. Posteriormente se solicitó ser sede del 42 Salón Nacional de Artistas, decisión que aprobó el comité local y seguidamente el comité de Artes Visuales de la región.

CURADURIA

“El fuego fértil será siempre un fuego conjunto.”²
Édouard Glissant

El Salón Nacional de Artistas en su versión número 42 con el proyecto **INDEPENDIENTEMENTE**, asume el Caribe colombiano como región de lugares, resaltando las relaciones entre territorio y estética. Es un punto de vista que nos permite revisar los flujos y trayectos que unen el país con el Caribe insular y la geografía continental; un pretexto para entender lo que somos al entrar en contacto con otros lugares y paisajes a través del enfoque de las artes visuales y en compañía de las manifestaciones culturales y sociales de la región. El trabajo de investigación realizado desde la curaduría de **MALDEOJO** concibe la región, no simplemente como un lugar que cobija las diferentes manifestaciones culturales y sus referentes sino como un territorio posible de relación y activación de saberes de índole múltiple. Cuando se habla de territorio desde las prácticas artísticas habría que pensar en el lugar de las relaciones, donde el arte da “uso” del territorio sin pretensiones de definirlo³, al contrario, estaríamos hablando de re-significación, de “provocar” el encuentro entre formas disimiles que en su trayecto tracen un nuevo alcance y valor, deseando así que todo ello conlleve a un despliegue vital de nuevas formas de pensar y construir el sentido de territorio. El Caribe se integra así como la plataforma geográfica que posibilita

² GLISSANT, Édouard. *Pensamientos del Archipiélago, pensamientos del Continente*. Ponencia magistral, Universidad de Cartagena 2008 La nueva pasión que consiste en presenciar la concreción de esta totalidad-mundo, sin excluir al componente más inadvertido, ha requerido que la humanidad actual muestre otras exigencias secretas. En primer lugar, la del reconocimiento de la diferencia (de los diferentes) como elemento principal de la Relación en el mundo. Lo diferente y no lo idéntico, es la partícula elemental del tejido de lo viviente, o de la trama de las culturas. Es indiscutible que una especie viviente clonada ad infinitum sea una especie que pueda detenerse infinitamente. Asimismo, es evidente que una cultura humana que se abarcara a sí misma para siempre, y tan sólo a sí misma, sería una cultura que no abarcaría nada del mundo y que no se desligaría de sí misma, ni se abarcaría. En adelante, para las humanidades, **el fuego fértil será siempre un fuego conjunto**. Las ofensas a los otros no hacen cambiar nada y las soledades de las personas ya no están rodeadas de vallas.

³ George Yúdice en entrevista dada a TRISTESTOPICOS dice; “Si uno comienza ideologizado, afirmando que el arte es para esto, o que debe hacer esto o lo otro, entonces el arte terminará ajustándose a tales creencias, siendo justamente lo que uno tenía en mente. Se trata más bien de permitir que se produzca una relación del artista con su medio o con otros artistas en colaboración para que de ahí surja alguna invención. Las obras que buscan poner en operación una ideología por lo general no generan una revelación. Cuando digo “ideológico” no me refiero necesariamente a una finalidad política sino a una idea que luego se implementa, que se cree que se está llevando a cabo.”

los acontecimientos derivados del ejercicio del arte que se propone desde las diferentes regiones del país y porqué no decirlo, países si se piensa en el componente internacional del proyecto.

En este sentido **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA** se configura conceptualmente desde el pensamiento archipélico de *Édouard Glissant*, que instituye al Caribe como lugar de un nuevo tipo de pensamiento que defiende lo transversal en lugar de lo universal. Lo universal es una sublimación de lo particular. Ha caducado esta perspectiva tradicional - "continental"- según la cual mi manera de ser sería la única válida universalmente. El reconocimiento de la diferencia constituye el elemento principal de la relación en el mundo. *"El fuego fértil será siempre un fuego conjunto"*, escribe el autor francés nacido en Martinica. El Caribe⁴ es un modelo rizomático, con múltiples raíces que permiten ir al encuentro de los demás, siendo así desde su condición geográfica como su peculiar forma de pensamiento, errático, criollizado y de fronteras porosas. Esa condición propia es la que facilita el encuentro de los otros, recogiendo iniciativas de afuera que entran en diálogo con lo local. El litoral es, de suyo, intercultural, su forma de pensarse y de ser así lo confirman, y ese modo de ser-pensar quizás se vincula con la propia geografía. El carácter abierto, extrovertido y espontáneo no es un modelo calificativo y único de la cultura regional, en sí lo que se destaca es el prisma de las relaciones. La lectura del otro donde la visión que multiplica es esencial. Conceptos que a su vez fundamentan el sentido de **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA**.

Para incorporar adecuadamente la dinámica creativa de las últimas 12 investigaciones curatoriales regionales como es su propósito, el Salón Nacional reclama una reflexión y concepción desde el mismo desarrollo de los Salones Regionales. Siendo estos la matriz del proyecto, sumamos igualmente las acciones que los acompañan en la propuesta actual: Un invitado por curaduría a desarrollar una actividad de acompañamiento en la ciudad anfitriona, residencias de artistas internacionales en comunidades importantes del territorio y el evento nuclear al final del proceso que recoge y resume las acciones y momentos estelares de los distintos componentes del proyecto **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA**. Hechos aparentemente aislados tienen la intención de dinamizar el territorio y expandir las relaciones entre el entorno cultural y las prácticas artísticas bajo plataformas interculturales en el territorio. Actividades que apoyan los lineamientos y políticas del campo de las artes visuales; *En su dimensión simbólica y cultural, las regiones en la actualidad se configuran menos de raíces que de referencias plurales y abiertas. Son escenarios de diversidad cultural, de tensiones entre lo propio, lo ajeno y lo global. La fuerza creadora de sus habitantes hace que el territorio y la región no se conciba como ámbito cerrado sino como vector en movimiento, como espacio que se deja afectar y ampliar por los contactos y contagios con otros territorios.*⁵

Es así que las actuales curadurías regionales de los **13SRA** vendrían vinculándose a la ruta trazada por el Caribe colombiano. Huéspedes que durante su estadía temporal podrán poner en acción y reflexión algunos componentes que contempla una curaduría; en primera instancia la **investigación** que busca identificar necesidades, conceptos e intuiciones de interés particular. En segundo término la **selección** de proyectos regionales que estimulan el diálogo y conocimiento de los artistas participantes. En tercer lugar la **exhibición** de estos proyectos / obras que se manifiestan de maneras diversas y se presentan bajo las distintas opciones que contempla la museografía. Cuarto y último, la plataforma discursiva que es el **intercambio** de experiencias, desarrollos e ideas que fundamentan cada una de las propuestas curatoriales.

⁴ Gatzambide, Antonio. La Invención del Caribe a partir de 1898; *"En tanto denominación de una región geográfica, el Caribe es un invento del siglo XX; de hecho a partir de 1898, no se definió un Caribe, sino muchos Caribe: Unos por los imperios, otros de frente a los imperios, unos geográficos, académicos o intelectuales, y todos más o menos teñidos de geopolítica"*.

⁵ Documento: Lineamientos y Políticas para el fomento del Campo de las Artes Visuales: programa 13 Salones Regionales de Artistas / 3. PLANES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS: COMPONENTES. Ministerio de Cultura de Colombia 2009.

El propósito de **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA** es activar las curadurías regionales mediante unas acciones; extendiendo las investigaciones, seleccionando los proyectos cuyas relaciones sean más pertinentes a los planteamientos de las curadurías y así mismo desplegando las plataformas discursivas que las caracterizan. Algunas de las curadurías viajan seleccionando y repensando algunos componentes; unos con la selección de una serie de obras, otros con obras y o proyectos *relacionales* que se activan in-situ, los demás bajo otras modalidades que incluyan documentales, vídeos, impresos, acciones y recorridos entre otras opciones.

ACONTECIMIENTOS EN EL CARIBE

1. **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA / EXTENSIONES CURATORIALES.** Cada una de las tres ciudades principales del litoral Caribe; Santa Marta, Barranquilla y Cartagena reciben 4 proyectos del programa extensiones curatoriales de los 13 Salones Regionales de Artistas. Las muestras inician a partir de noviembre 2010 -Santa Marta- y -Barranquilla-, diciembre-febrero de 2011 Cartagena.⁶
2. **DESARROLLO ACOMPAÑAMIENTO EXTENSIONES / ARTISTAS INVITADOS.** Las curadurías de los **13SRA** convidan, en el marco de las exposiciones a un artista de proyección nacional o pasante académico que sirva de resonancia a las *extensiones curatoriales* en las ciudades anfitrionas. El invitado por el programa de los **DAE**, desarrolla una propuesta creativa, de carácter abierto y experimental y cuyo fin contemple la participación y o formación de público con una duración de tres días.
3. **ZONA FRANCA / ARTISTAS CURADURIA INTERNACIONAL.** La curaduría internacional desarrolla su propuesta curatorial con proyectos de algunos de los artistas que exploran los **PUERTOS DE ZONA FRANCA / PZF** y el contexto de las ciudades partícipes del proyecto 42SNA. Territorios importantes del Caribe como son Providencia, Uribia, Nueva Venecia, Palenque de San Basilio, Mompos y San Jacinto son destinos posibles de algunos de los artistas internacionales. Indagación de una propuesta que establece las conexiones entre arte y artesanía y que se desarrolla en dos etapas de viaje; la primera es la exploración y recorrido por los **PZF** o igualmente contextos más urbanos y una segunda etapa que cierra el proceso y de curso la exhibición de resultados.
4. **ARCHIPELIA / PROYECTO PEDAGOGICO DEL 42SNA.** Está pensado para ser medio de comunicación entre los distintos acontecimientos del Salón Nacional y el más variado público, a quien se ofrecerán herramientas teóricas/prácticas y *experiencias estéticas que lo harán partícipe de las prácticas artísticas y culturales movilizadas por este 42vo Salón Nacional*. Archipelia tiene por objetivo la articulación de los distintos actores y acciones que constituyen el Salón Nacional de Artistas, poniendo en marcha procesos formativos a distintos niveles de tal manera que puedan reforzarse entre si, en el presente como hacia futuro.
5. **GEOSTETICAS / TERRITORIO Y ESTETICA.** El seminario Geoestéticas del Caribe recoge algunos antecedentes producidos en las áreas de danza y artes visuales de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura con respecto al tema de arte y territorio. En uno y otro caso se apunta a miradas que establezcan relaciones entre estética y territorio más profundas y más atentas a las particularidades locales. En el marco del 42 SNA, continua la exploración de las prácticas estéticas y el territorio,

⁶ Cartagena inicia actividades expositivas a partir del 15 de diciembre, continuando estas a finales de febrero de 2011 con un proyecto inserto en el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

manteniendo la lectura a todo el proceso. Evento académico que trae en condición de invitada a Ibis Hernández curadora cubana, y de un grupo de docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana que ha venido desarrollando una reflexión tendiente a desbordar discursos universalizantes para dar paso a la constitución de estéticas minoritarias, singulares y locales. Igualmente invitados de la región Caribe con sus aportes al tema. Lugar de desarrollo; Santa Marta y Barranquilla / mes de septiembre de 2010.

6. **ENCUENTRO DE LUGARES / CARTAGENA DE INDIAS.** En el mes de febrero, entre el 8 y 13 de febrero, se desarrolla el evento nuclear que reúne las acciones y acontecimientos que se han dado durante las **EXTENSIONES CURATORIALES**, los **DAE** y las actividades del proyecto internacional en los **PUERTOS DE ZONA FRANCA FRANCA / PZF** bajo el modelo de **POSTPRODUCCIÓN**. En ello igualmente estarán presentes los 12 proyectos curatoriales resaltando momentos de su historia y proceso. Es importante exaltar la plataforma de encuentro, presentación y discusión, tanto de artistas participantes, invitados nacionales e internacionales y público en general acompañados de la agenda académica y el componente pedagógico de **ARCHIPELIA** entre otros.

EXTENSIONES CURATORIALES + DAE

Entendemos el trabajo realizado por las 12 curadurías de los 13 Salones Regionales de Artistas, ejercicios de investigación y propuestas dinámicas que van más allá de las prácticas artísticas como tal. La suma de sus acciones son un portal abierto que revela situaciones, problemáticas y posiciones que cuestionan aspectos de la cultura, el arte, la política, la libertad, la democracia y la economía por nombrar algunos asuntos. Acciones diversas que no se agotan con la exhibición de las obras de los artistas seleccionados en su región. Aquello que se revela en el proceso siempre abre una nueva posibilidad, un rastro desconocido por seguir y acciones a futuro por construir.

Para estos propósitos cada curaduría dispondrá de un espacio expositivo que albergará la selección de un grupo de propuestas que la representen, teniendo presente dos aspectos:

1. **MUSEOGRÁFICOS** / Obras expuestas en los regionales que desde el lenguaje formal son capaces de potenciarse y contribuir de manera significativa al nuevo trayecto que supondrían las **EXTENSIONES CURATORIALES**⁷. Obras cuyo componente museográfico es estimulante y aporta al guión expositivo por lo sugerente, por la controversia que aplica o por sus aportes a los conceptos intrínsecos de las curadurías.
2. **DE PROCESO** / Procesos y acciones artísticas cuyo carácter permite reactivarse en las ciudades anfitrionas de la región Caribe. Algunas de las investigaciones curatoriales refuerzan las *prácticas artísticas* contemporáneas que desmitifican el arte, instalándolo en la vida cotidiana y en el contexto y que han incidido fuertemente en la concepción de los grandes eventos expositivos actuales, en los que la interacción del público con las obras y/o los artistas participantes se ha vuelto uno de los elementos centrales.⁸ La experiencia procesual en las regiones de origen, supondría una posible reactivación en Santa Marta, Barranquilla o Cartagena⁹. Al tiempo que se desarrollan los procesos

⁷ Es importante anotar que cada proyecto curatorial contiene sus particularidades y por ello las extensiones curatoriales se diseñan bajo argumentos que justifiquen y posibiliten su proyección. Trabajo que se realiza desde las curadurías regionales y MALDEOJO.

⁸ Referente sobre *prácticas artísticas* tomado del texto ARCHIPELIA, proyecto pedagógico 42SNA.

⁹ Las ciudades de Riohacha, Valledupar, Sincelejo y Montería, según acuerdos.

activados por los propios artistas en las *extensiones*, se vinculan al espacio de exhibición con la información o el diseño de un montaje que permita su lectura en sala mientras dure la exposición.

DESARROLLO ACOMPAÑAMIENTO EXTENSIONES (DAE) / Tal vez una de las características, por cierto a veces polémica de las versiones anteriores del Salón Nacional de Artistas en la década de los noventa para atrás, era la inclusión de artistas reconocidos para el gran evento de las artes en Colombia. La reestructuración e innovación que trae el esquema actual de investigación curatorial que se abre tanto a proyectos de curadores, artistas, investigadores o gestores, da inicio a otras maneras de relación y participación y se discurre en el fondo que artistas reconocidos por su trayectoria y continuidad en el arte no tienen suficiente presencia en el evento. La curaduría de **MALDEOJO** interpreta este posible vacío y propone la figura de los **DAE**. La iniciativa es vincular a un artista nacional de trayectoria a cada una de las curadurías y cuya figura sirva de reflector o potencializador de los proyectos curatoriales. Idea que contempla no solo artistas sino pasantes académicos de relevancia nacional.

El invitado de las curadurías por el programa **DAE**, desarrolla en el marco de las **EXTENSIONES CURATORIALES** una propuesta creativa, de carácter "*abierto y experimental*" y cuyo fin contemple la participación y o formación de público en un lapso de duración de tres días. Taller, intervención, reunión, evento, acción, invención... la figura queda abierta, siempre y cuando el invitado¹⁰ por las curadurías presente una propuesta escrita de la actividad con la descripción y el planteamiento conceptual. Agregando a esta los requerimientos para el desarrollo de su actividad tales como; materiales, equipos, condiciones y especificaciones de lugar y la información necesaria para su organización. Actividad que iniciaría posterior a la inauguración en las ciudades anfitrionas.

ZONA FRANCA / PZF Y CURADURIA INTERNACIONAL

Si bien el Salón Nacional de Artistas en su última versión **¡URGENTE! 41 SNA** se destacó por la inclusión de un número significativo de artistas y obras internacionales, consideramos un acierto mantener las fronteras abiertas al flujo y continuar el diálogo con acciones que responden a la escena internacional. **ZONA FRANCA / ARTISTAS INTERNACIONALES** es el programa que activa esta instancia dentro del 42SNA y el componente que desborda las fronteras de **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA**. Iniciativa a cuenta del artista y curador **ESTEBAN ALVAREZ** que presenta un proyecto donde vincula un número de artistas de otros países y que provienen de contextos diferentes al territorio habitado por las emblemáticas comunidades de arraigo en la cultura del Caribe colombiano. Esteban Álvarez¹¹ es artista y curador, codirector y fundador de El Basilisco, espacio de residencias y proyectos en Argentina. En 2009 fue recibido en Bogotá por dos meses en el contexto de la residencia para curadores internacionales de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño teniendo oportunidad de conocer de cerca la obra de los artistas y visitar varias ciudades colombianas, entre ellas Cartagena de Indias.

Si regresamos a la propuesta curatorial, es bajo la *Poética de la Relación* de Glissant que entendemos la necesidad de poner en diálogo a comunidades con sus prácticas y artistas internacionales, por la visión ajena y errante que aportarían a la discusión de la cultura como construcción, y que Maryse Condé entiende así: "*Hay que ser absolutamente errante, múltiple, afuera y adentro. Nómada... Si se es demasiado*

¹⁰ El ejercicio creativo del artista o pasante invitado tiene la intención de agregar valor a las acciones de las extensiones curatoriales.

¹¹ Curriculum breve: http://www.lablaa.org/correos/exposiciones/2009/0521_convocatoria_parqueadero_algunos_proyectos_frustrados.htm

familiar con un sitio, si se está demasiado enraizado en un lugar, no se puede escribir con la verdad sobre ese sitio. Se mistifica". Aquí, el principio de identidad rizomática (el arte) destruye el principio de filiación (la cultura) sobre el cual se apoya la legitimación del poder, pasando a un mundo en relación, en lugar del mundo como imposición y soledad.¹²

Efectivamente toda decisión conlleva un riesgo que parte de intuiciones, así como la iniciativa de **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA** que propone dar uso al territorio con activaciones *relacionales*, pensando que desde el arte la proximidad establece nuevas construcciones simbólicas. Un trayecto sobre el paisaje del arte "errante" poniendo en cuestión, sin desmerecer sus funciones ontológicas, las singularidades de las comunidades y sus prácticas culturales. Exploración que en casos se puede desarrollar en el eje de las principales ciudades de la región Caribe. Trabajo de campo donde igualmente los conceptos y modelos del arte contemporáneo que devienen de la tradición occidental reflejarán en el encuentro de los artistas, sus propias aberturas al escindir el núcleo de conceptos aparentemente estables. Así surge una pregunta que es pertinente en la propuesta curatorial y que Esteban Álvarez hace con relación al arte y la artesanía.... están ¿Separados al nacer? Los artistas visitantes tendrán a cargo esa relación que en palabras del curador; *"Pero lo que más llama la atención en algunos contextos es la relación especialísima que existe entre artistas y artesanos a la hora de producir una obra, a veces frente a la necesidad de trabajar en conjunto (como antiguamente en la construcción de catedrales), o de cara al encargo de una obra, a un artista que a su vez puede contratar a un artesano. Se trata entonces del caso en que un escritor alquila una pluma a otro, o existe una jerarquía señalada por el hecho de que es un artista quien puede solicitar ayuda de un artesano pero rara vez pasa lo contrario? Tal vez el arte y la artesanía sean las dos caras de una moneda que en cada cara tiene un valor diferente."*¹³

El planteamiento y discusión entre arte-artesanía es plenamente pertinente con los **PUERTOS DE ZONA FRANCA / PZF**, lugares, algunos de ellos ancestrales que habitualmente están ceñidos a las prácticas artesanales imbricadas al entorno. Modelos de supervivencia y confluencia, en casos afectados por desarrollos industriales o la aculturación por diferentes vías como son la religión, el comercio y los medios masivos, o bien sea por consecuencia del conflicto armado y el poder territorial en Colombia. A pesar del corto tiempo de la exploración, se pretende que el encuentro entre artistas y comunidades, artesanos y especialidades más cercanas a las urbes, devenga en una *franca* apuesta donde el proceso revele el interés implícito del asunto.

ARCHIPELIA

"La función constitutiva de las prácticas artísticas implica que su función central no consiste en contar historias sino en crear dispositivos en los que la historia pueda hacerse."
Toni Negri¹⁴

¹² Reflexión de Manuel Zúñiga en la construcción del texto de ZONA FRANCA.

¹³ Texto del proyecto; "Separados al nacer?"

¹⁴ Negri, Toni. Arte y Multitud, 1999.

La valoración de la postura contextual, relacional, anti – homogeneizante y creadora generada por las prácticas artísticas y la educación por el arte ha incidido en la concepción de los grandes eventos expositivos contemporáneos, como se ha mencionado, en los que la interacción del público con las obras y/o los artistas participantes se ha vuelto elemento central. El arte se entiende como un proceso educativo y por consecuencia la educación como una actividad artística y transformadora¹⁵. La constitución de subjetividades está ligada a una estética de la existencia, a un proceso de diferenciación, reflexión y creación de sí. En la dinámica creativa tanto el sujeto como la cultura se renuevan y transforman, y en ello juega un papel importante el pensamiento artístico¹⁶.

El componente formativo y pedagógico de la propuesta curatorial **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA**, ocupa un lugar fundamental. **ARCHIPELIA**¹⁷ - en referencia a la metáfora geográfica del archipiélago en Édouard Glissant¹⁸ - está pensado para ser medio de comunicación entre los distintos acontecimientos del Salón Nacional y el más variado público, a quien se ofrecerán herramientas teóricas claro, pero sobre todo *experiencias estéticas que lo harán participe de las prácticas artísticas y culturales movilizadas por este 42vo Salón Nacional*.

Archipelia tiene por objetivo la articulación de los distintos actores y acciones que constituyen el Salón Nacional de Artistas, con el ánimo de tocar un amplio y diversificado público, poniendo en marcha procesos formativos a distintos niveles de tal manera que puedan reforzarse entre si, en el presente como hacia futuro.

Talleres de formación técnica y teórica para todo tipo de agentes del campo del arte, inmersión en prácticas artísticas, escuela de mediadores,¹⁹ programas de mediación para todo tipo de públicos, preparación a docentes de colegios públicos y privados para el acompañamiento de sus alumnos, cartillas pedagógicas, actividades académicas para público especializado, todo ello para facilitar el acercamiento de todos los sectores a la experiencia del **42SNA**, logrando así la conformación de nuevas redes de público, el fortalecimiento de las instituciones relacionadas y la ampliación del campo del arte.

Archipelia está formulada para funcionar de manera rizomática con el proyecto curatorial y se desarrollará siguiendo su mismo patrón *geoestético*. Ambos proyectos están íntimamente enlazados y están programados - en colaboración con los coordinadores de las ciudades sedes y anfitrionas - eventos formativos y de mediación para acompañar, tanto a las *extensiones de las curadurías* regionales como a los proyectos de artistas invitados, nacionales e internacionales. Para finalizar, *Archipelia* se volverá *Encuentro de Lugares*, bajo la forma relacional de una *plataforma discursiva* que propiciará el intercambio de experiencias y la socialización de los proyectos de los artistas frente al público, artistas participantes e invitados especializados del mundo artístico y académico.

¹⁵ CAMNITZER, Luís. Curador pedagógico 6ª Bienal de Mercosur.

¹⁶ Lineamientos y Políticas para el Fomento del Campo de las Artes Visuales, Ministerio de Cultura, 2008- 2009.

¹⁷ Término prestado de Amalia Boyer, Archipelia, Lugar de la Relación entre Estética y Poética. <http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/31-35/31/31.1B.%20Archipelia.pdf>

¹⁸ GLISSANT Edouard, La Poética del Paisaje.

¹⁹ En el campo de la pedagogía artística se define la función de mediación, ya no como una transferencia de conocimiento hacia un público considerado ignorante, sino como una construcción de sentido en colaboración con él. Según el pedagogo Paul Freire: " Nadie educa a nadie; nadie se educa solo; los hombres se educan entre si, mediatizados por el mundo".

GEOSTÉTICAS DEL CARIBE / INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL

Los Salones Regionales de Artes Visuales, desde que son trabajados por equipos de investigación curatorial intentan realizar lecturas de la producción artística desde las regiones y territorios. En uno y otro caso se apunta a miradas que establezcan relaciones entre estética y territorio más profundas y más atentas a las particularidades locales. Evidentemente esto supone asumir el territorio desde una perspectiva que rebasa la idea de extensión, y la necesidad de introducir conceptos y experiencias que den cuenta de relaciones más complejas entre arte y territorio.

Por otra parte, y a partir de los resultados del proyecto de investigación y el giro espacial en el pensamiento contemporáneo financiado por Colciencias, un grupo de docentes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana ha venido desarrollando una reflexión tendiente a desbordar discursos universalizantes para dar paso a la constitución de estéticas minoritarias, singulares y locales. Esta reflexión, levantada a partir del denominado “giro espacial” que se verifica en el pensamiento contemporáneo, ha apuntado con particular énfasis a la zona Caribe.

Geoestéticas del Caribe aspira a poner en diálogo todas estas iniciativas, igualmente a poner en conversación diversas disciplinas: la danza, las artes visuales, las artes escénicas, la música. Finalmente a propiciar la interacción de una diversidad de prácticas alrededor de estos problemas: prácticas artísticas, prácticas conceptuales y prácticas curatoriales.²⁰

IBIS HERNÁNDEZ ABSCAL, nació en la Habana. Es actualmente curadora²¹ del Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam donde trabaja desde 1985. Tiene a su cargo para la Bial de la Habana la pre-selección de artistas que provienen de Brasil, Colombia y México. Ha sido curadora de la misma en varias ocasiones.²²

Su exploración con respecto a problemáticas de estética contemporánea y la percepción que podría tenerse desde el Caribe insular en lo que se puede denominar las intrínsecas relaciones entre estética y territorio es un aporte indiscutible. Así, Ibis Hernández se integra al proyecto de **GEOESTÉTICAS**. Oportunidad para analizar las relaciones actuales, y probablemente sus referentes históricos entre el Caribe y el litoral colombiano. Ello con el fin de ampliar la investigación a las diferentes fases que se presentan en **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA** como lo son las **EXTENSIONES CURATORIALES, ZONA**

²⁰ El Seminario **GEOESTÉTICAS DEL CARIBE** reunió en un solo espacio disciplinas aparentemente disímiles como los son la filosofía, la sociología, la danza y las artes visuales. El encuentro que se desarrolló entre el 29 y 30 de mayo de 2009 en la ciudad de Cartagena, permitió el intercambio de visiones que provienen de la teoría y la investigación de cada una de las disciplinas mencionadas, así como prácticas en proceso en danza y artes visuales, los programas en formación en esas áreas y algunas experiencias reconocidas en el contexto del Caribe. El texto entre comillas es del documento SEMINARIO DE GEOSTÉTICAS DEL CARIBE 2009.

²¹ Curriculum vitae; <http://www.bienalhabana.cult.cu/pinter/curadores/04ibishernandez.php>

²² En 2010 se ha exhibido TRÓPICO ESTOICO en MUCA Roma, espacio cultural de la UNAM en la ciudad de México. Un proyecto curatorial suyo que ofrece una visión del panorama de la creación contemporánea en Cuba. Se trata de una exposición incluyente, íntima y clara, que da la oportunidad de construir la imagen de la escena artística actual en la isla.

FRANCA y **ENCUENTRO DE LUGARES** aportando en sus intervenciones y seguimiento un texto investigativo, insumo de gran interés al **42SNA**.

ENCUENTRO DE LUGARES / Cartagena de Indias

“La política consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujeto y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados de palabra a aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos. Este proceso de creación de disensos constituye una estética de la política.”²³

Jacques Rancière

La plataforma discursiva, el intercambio de experiencias, la socialización de los proyectos frente al público, el encuentro de curadores y artistas, invitados y conferencistas nacionales e internacionales, dispositivos de exhibición y obras en postproducción junto con espacios habilitados para el intercambio y recreación tienen que ver con **ENCUENTRO DE LUGARES**. Es el momento para escuchar, reunir y discutir todas las visiones y complejidades de **INDEPENDIENTEMENTE/42SNA**. Es en Cartagena donde se desarrolla el evento nuclear del 42 SNA entre el 8 y 14 de febrero de 2011.

El dispositivo museográfico en Cartagena contempla espacios formales de exhibición de los museos y entidades culturales, además de aquellos lugares alternativos que se puedan acondicionar para el evento principal que se hace en la ciudad, activando de esa manera espacios novedosos de fácil acceso al público.

La **POSTPRODUCCION** es el escenario excepcional para la comunicación del evento; obras, vídeos, documentos fotográficos, espacios de exhibición de los regionales, impresos y textos son la materia prima para proyectar las diferentes instancias de cada uno de los proyectos curatoriales. Es indudable que la información que se ha ‘subido’ a la Internet de cada proyecto es un material de inmenso valor, además de ser un insumo poco valorado como instrumento de comunicación en el panorama de los salones. La apuesta de **MALDEOJO** para el evento central es que la “postproducción” de la información de los procesos regionales y extensiones curatoriales sea la matriz informativa de las exposiciones y el acceso a la Internet, entre otras estrategias, sea la acción que se ramifica en el tiempo y los lugares. El desafío de enunciar por medios virtuales información que lleva alrededor de dos años de circulación, es un reto excepcional y de gran uso para los visitantes. Cada investigación curatorial produce en su momento signos que sondan el estado actual de sus lugares de origen, las problemáticas y sus acontecimientos, reflejando elementos claves para dimensionar y articular la región. Igualmente la red podría ser ese tercer espacio de relación, una geografía ambulante que cruza todos los conocimientos. Instancias que permiten que las estaciones documentales trasciendan su función informativa, originando modalidad de presentación del pensamiento artístico (sobre todo con las artes contemporáneas que su misma naturaleza han cargado la palabra “documento” o “archivo” de connotaciones artísticas). Por lo tanto es una modalidad creativa en sí misma.²⁴

²³ RANCIERE, Jacques, La división de lo sensible.

²⁴ Construcción con la asesoría de la Dirección del Área de Artes Visuales, Ministerio de Cultura.

“La mundialización de las artes y las letras, la proliferación de productos culturales y la disponibilidad de saberes en Internet, por no hablar de la erosión de los valores y las jerarquías nacidos en el modernismo, crean las condiciones objetivas de una situación inédita que los artistas exploran en obras que dan cuenta de esto a la manera de un itinerario u “hoja de ruta”. Internet sugiere el método de la navegación razonada, intuitiva o aleatoria y ofrece una metáfora absoluta del estado de la cultura mundial: una cinta líquida en cuya superficie se trata de aprender a pilotear el pensamiento. La capacidad de navegar por el saber está a un paso de convertirse en una facultad predominante para el intelectual o el artista. Releyendo los signos entre sí, produciendo itinerarios en el espacio sociocultural o en la historia del arte, el artista del siglo veintiuno es un semionauta.” Se lee en el párrafo de Nicolás Bourriaud de su relevante artículo *Los artistas son semionautas*.²⁵

Grupo **MALDEOJO**

²⁵ http://www.quelcom.org/wp-content/uploads/2009/08/Los_artistas_son_semionautas-Nicolas_Bourriaud.pdf