

Ana Daniela de Souza Gillone¹
Universitat Pompeu Fabra, España

Isabella Regina Oliveira Goulart²
Faculdades Metropolitanas Unidas | FIAM-FAAM Centro Universitário, Brasil

Gonzalo Aguilar³
Universidad de Buenos Aires, Argentina

Presentación del Dossier:

Culturas, identidades y expresiones artísticas: perspectivas estéticas y políticas en América Latina

En este número, la ***Brazilian Journal of Latin American Studies (BJLAS)*** presenta este Dossier dedicado a visibilizar y problematizar la producción de conocimientos fundamentales para pensar las culturas, identidades y expresiones artísticas en América Latina. A partir de la noción del vínculo entre estética y política, los enfoques se basan en teorías y paradigmas en el campo del arte con referencias a estudios que caracterizan el pensamiento crítico de los sistemas coloniales. Destacamos la circulación de estudios académicos producidos en y desde América Latina, en diversas disciplinas, entre ellas Filosofía, Sociología, Historia del Arte, Estética, Comunicación, Ciencia Política y Teorías Feministas. Esta fortuna crítica ha consolidado una tradición de pensamiento, originada en

¹ Investigadora postdoctoral de la Facultad de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo (EACH-USP). Postdoctora por el Departamento de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA-USP), Doctora (2003-2007) y Master (2000-2002) por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS) de la Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). Profesora de Postgrados en Cine y Artes Visuales de las Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) y FIAM-FAAM Centro Universitário. Correo electrónico: danielagillone@gmail.com

² Doctora y Máster en Medios y Procesos Audiovisuales por la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA-USP). Licenciada en Comunicación Social, con especialización en Cine, por la Universidad Federal Fluminense (UFF). Profesora del Centro Universitario FMU FIAM-FAAM. Correo electrónico: isa.goulart@gmail.com

³ Doctorado en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y Director del Programa de maestría en Literaturas latinoamericanas de la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). Correo electrónico: gonzalus2001@gmail.com

países como Argentina, Bolivia, México, Perú y Brasil, y tiene un rasgo común: interpretar la región desde una perspectiva que afronta críticamente sus procesos históricos, marcados por el colonialismo y sus consecuencias (esclavitud, genocidio de poblaciones nativas, economía de base agraria, desigualdad social, racismo, violencia de género, interdependencia cultural) y por el patrimonio epistemológico europeo (en sus valores, normas y conocimientos supuestamente universales).

Todas estas producciones intelectuales ofrecen valiosos aportes a las epistemologías y conceptos de América Latina –a veces conceptualizados en diversas terminologías como el pensamiento decolonial (WALSH y MIGNOLO, 2018), las epistemologías del Sur (SANTOS y MENESES, 2009) o incluso prácticas descolonizadoras como las propuestas por Silvia Rivera Cusicanqui (2015) al pensar nuevos regímenes de visibilización e interpretación de las imágenes– con el fin de (re)pensar las formas de ser, para vivir, sentir y expresarse de los pueblos latinoamericanos.

Muchas de estas lecturas han sido evocadas para subrayar hasta qué punto la agenda colonial eurocéntrica ha caracterizado negativamente a nuestras poblaciones, tradiciones, creencias, hábitos y representaciones. En la actualidad, son muchos los artistas que problematizan en su obra estas representaciones, ideas e interpretaciones que forman parte de un proyecto de subordinación, deslegitimación y dominación, alterando radicalmente el campo simbólico. Aquí, nos interesa especialmente hacer uso de esta herencia crítica para dialogar con ella, y ampliar sus propuestas, a través de la observación de la producción cultural y artística de los países latinoamericanos, sin perder de vista el sustrato político que da forma a muchas de estas experiencias, en diferentes momentos.

Recordemos que la producción de pensamiento *sobre y desde* América Latina es especialmente intensa en las décadas de 1950-60-70-80, período en el que emergen regímenes autoritarios en países como Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia y Uruguay que persiguen, reprimen y silencian violentamente las actividades de grupos políticos y artísticos, ya

sea que actuaran en paralelo o conjuntamente. En la primera década de los 2000 asistimos a una integración regional movilizada por fuerzas políticas de izquierda, coincidiendo con la expansión y densificación de las cuestiones teorizadas en la segunda mitad del siglo XX, e indicando que el debate sobre las condiciones sociales, políticas, económicas y estéticas sigue vigente y adquiere nuevos contornos en los albores del siglo XXI. En este momento, América Latina emerge como un territorio que puede ofrecer alternativas y soluciones al modelo de sociedad implementado por Occidente.

Siguiendo esta cronología, asistimos a nuevos retrocesos políticos en la mayoría de estos países, una especie de reciclaje de viejas ideologías, personajes e intereses, en los que se vuelven a activar mecanismos de censura, intimidación, reducción de inversiones, retirada de derechos y criminalización. La producción artística, cultural, intelectual y los movimientos sociales lanzan respuestas contundentes a este escenario marcadamente neoliberal y neoconservador. Una reacción que también se verificó en los momentos anteriores mencionados.

A sabiendas de que tales respuestas continúan una tradición de debates fomentados, pero de visibilidad y centralidad académica aún por debajo de lo que quisiéramos, el Dossier titulado **Culturas, Identidades y Expresiones Artísticas: Perspectivas Estéticas y Políticas en América Latina** se presenta como un esfuerzo de continuidad y profundización, con especial atención a la imbricación entre estética y política en las producciones latinoamericanas.

El presente dossier propone, entonces, el análisis de las artes, culturas e identidades latinoamericanas, continuando el trabajo pionero desarrollado por intelectuales como Silvia Rivera Cusicanqui, Lélia Gonzales, Aníbal Quijano, Sueli Carneiro, Boaventura Sousa Santos, María Lugones, Catherine Walsh, entre muchos otros, considerando la necesidad de promover reflexiones sobre este eje temático que incluyan referencias a estudios que caracterizan el pensamiento crítico de los sistemas coloniales

(datos históricos común a muchos países).

En cierto modo, las principales cuestiones tratadas en los artículos de este Dossier se corresponden con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la relación entre la estética, los discursos y las prácticas culturales y las nociones políticas? Desde las culturas, las identidades y las expresiones artísticas, ¿cómo pensar las relaciones entre estos dos conceptos en el pasado y en el presente? ¿De qué manera la producción científica latinoamericana ha contribuido y sigue contribuyendo a la interpretación y comprensión de aspectos sociopolíticos específicos de los países de la región? ¿Es posible trazar ejes comparativos entre las identidades, culturas y artes de diferentes países latinoamericanos, en el contexto de procesos políticos similares (por ejemplo, la ocurrencia de regímenes autoritarios)? ¿Es posible detectar un proyecto estético-político en los discursos e imágenes de las mujeres en las artes?

Además de estas preguntas, presentamos los ejes de contribución a los debates sobre y/o desde América Latina: imágenes y discursos en las artes y la comunicación; expresiones artísticas y construcción de imágenes en/del pasado, presente y futuro en América Latina; representaciones de los sistemas coloniales y dictaduras militares en los países latinoamericanos; el uso del arte militante, feminismo, estética y política; así como repensar teorías, paradigmas y enfoques en el campo del arte.

Cabe destacar el esfuerzo de las investigadoras integrantes del Grupo de Estudio Américas IGRIPLA – Imágenes, Género, Recepción, Identidades y Pensadoras de Latino América durante la estructuración de la propuesta de este dossier. Este colectivo, en formación y vinculado a la Facultad de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo, ha propuesto discusiones que dialogan con los temas de este número especial de la **BJLAS**.

En el artículo que abre este número, ***Malos usos y otros gestos feministas. Desde la gloria de las mujeres que luchan (México) hasta el imaginario anticolonial de Daniela Ortiz (Perú)***, la autora Riánsares

Lozano de la Pola (Universidad Nacional Autónoma de México) argumenta sobre los gestos feministas y analiza las intervenciones recientes de colectivos feministas en los bienes patrimoniales de la Ciudad de México. Reflexiona sobre la construcción de un memorial público y colectivo donde la estatua de Cristóbal Colón fue reemplazada por la silueta de una mujer en lucha, además de identificar la propuesta de la artista peruana Daniela Ortiz en su desafío a la supervivencia en un régimen visual colonial y patriarcal. El objetivo de este artículo es analizar cómo las apariciones inesperadas de los cuerpos de las mujeres y también de los cuerpos racializados en el espacio y en el debate público producen una desviación irreversible del sentido de las cosas y de sus usos.

El siguiente artículo ***Entre la fotografía y el arte textil: otras epistemologías en el arte contemporáneo latinoamericano***, de Victa de Carvalho, docente de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), reflexiona sobre algunas estrategias estético-políticas utilizadas en la producción artística latinoamericana contemporánea. El estudio se centra en la serie *Detrás del textil* (2018-2019), de la artista peruana Ana Teresa Barboza, que utiliza imágenes fotográficas y arte textil para crear foto-esculturas de mapas geológicos híbridos de regiones relacionadas con las prácticas de tejido comúnmente realizadas por mujeres. La discusión gira en torno a la forma en que estas imágenes incitan a la invención de mundos posibles. Una mirada en profundidad a las posibilidades de la fotografía expandida, considerando las intersecciones de la fotografía con otras formas de arte (como el arte textil), y sus estrategias para la producción de otras formas de ser y estar en común.

En ***Fotografía experimental: concepto, poética y estética de la agencia política en el arte latinoamericano***, Ludimilla Carvalho Wanderlei (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE) identifica en la fotografía experimental contemporánea, realizada por artistas latinoamericanos, afinidades con la crítica realizada por intelectuales que reflexionan sobre los efectos sociales, epistémicos y estéticos del

pensamiento europeo moderno. Las prácticas experimentales son percibidas en su connotación política y analizadas en sus críticas a las consecuencias históricas de los procesos de colonización, resultantes de la modernidad europea occidental. Se analiza cómo los planteamientos de los artistas experimentales latinoamericanos dan lugar a teorizaciones específicas, extrapolando el sesgo marcadamente formalista de los teóricos europeos, insuficiente para dar cuenta de obras con fuertes connotaciones políticas.

El artículo ***Actrices y personajes femeninos en el cine latinoamericano (1930 – 1940)***, de Ana Daniela de Souza Gillone (Universidade de São Paulo – USP), analiza los aspectos estéticos, políticos y sociales de las representaciones de las mujeres en el cine latinoamericano. Propone una lectura que reflexiona sobre el tema de las narrativas y posturas de las actrices y personajes femeninos desde el punto de vista del feminismo, las epistemologías latinoamericanas y la teoría cinematográfica. Los personajes femeninos son analizados en las películas *Limite* (Mario Peixoto, Brasil, 1931), *Enamorada* (Emilio Fernández, México, 1948) y *Mujeres que trabajan* (Manuel Romero, Argentina, 1938). Es interesante entender las actuaciones de las actrices latinoamericanas en la construcción de narrativas y percibir las frente a los proyectos nacionales implícitos o no en las películas. Las actrices son analizadas en su disidencia con los estándares del patriarcado históricamente definidos para ellas. Así, en las puestas en escena es posible observar la libertad de decir lo que no sería conveniente en el relato histórico. Es interesante encontrar en los vínculos las relaciones de la actriz con su personaje, que contempla el gesto que puede romper con patrones definidos para constituir un discurso que escapa a las normas impuestas.

En ***Cinearte y Adhemar Gonzaga: las relaciones interamericanas y la industria cinematográfica***, Isabella Regina Oliveira Goulart (Centro Universitário FMU FIAM-FAAM) aborda a la revista *Cinearte* y a uno de sus editores jefes, Adhemar Gonzaga. El momento histórico analizado

corresponde al período de transición del cine mudo al sonoro, que puso de relieve cuestiones asociadas a los patrones nacionales de cultura y entró en un debate permanente sobre las identidades culturales en las relaciones poscoloniales entre Europa y América Latina, así como en las relaciones interamericanas. El artículo examina la negociación entre el proyecto de la revista para la defensa del cine brasileño y las imágenes de la latinidad elaboradas por Hollywood en dos episodios: el concurso de Fox de 1926 y las versiones en español.

En el artículo ***Acoso en La niña santa***, Gonzalo Aguilar, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina), presenta un análisis de la película *La niña santa* (Argentina, 2004), de Lucrecia Martel. La vida provinciana, la violencia en la familia, el acoso sexual en los espacios públicos, sus vínculos con la cultura popular y la elipsis como forma narrativa de lo no dicho y lo oculto son los temas abordados. En el estudio de la película, Gonzalo parte de referencias a la manifestación 'Ni una menos', que tuvo lugar el 3 de junio de 2015 para discutir el tema del acoso sexual. La marcha contra la violencia de género y el feminicidio realizada en Buenos Aires y otras ochenta ciudades argentinas transformó la percepción de las relaciones afectivas entre hombres y mujeres. El acontecimiento histórico y la ficción son referencias para entender cómo se han condicionado históricamente las relaciones afectivas entre hombres y mujeres.

Ficción visionaria y anticolonialidad en la película "Lo que no tiene espacio está en todas partes", de Jota Mombaça, un artículo escrito por el profesor Fernando Gonçalves de la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, discute el cine-ensayo que debate el racismo, considerando cuestiones de clase, género y sexualidad. A través de textos, performances, instalaciones, películas y fotografías, la narrativa fílmica resignifica los desplazamientos del artista Jota Mombala (director de la película) entre Lisboa, Fortaleza y Berlín. Es una forma de manifiesto contra la violencia y la exclusión de cuerpos y subjetividades que no encajan en el modelo

capitalista moderno del hombre occidental blanco, cisgénero y heterosexual. El texto discute la película en su crítica a las lógicas de la violencia. Propone, por lo tanto, un acercamiento a los cuerpos y subjetividades disidentes que, por no poder existir en el mundo, necesitan ser afirmados en todas partes.

En ***Las calles son nuestras (y las imágenes, también)***, Paola Cortés-Rocca, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF, Argentina), analiza imágenes de las movilizaciones que tuvieron lugar en Argentina en 2015 en torno a la demanda de la ley del aborto, sancionada en 2020. Las imágenes tomadas por colectivos de fotógrafos y fotógrafas activistas, y la experiencia personal de participar en el grupo activista Ni Una Menos son analizadas desde la perspectiva de la visualidad feminista. Se parte de la hipótesis de que el feminismo se constituye como un aparato de inteligibilidad, es decir, como una forma de hablar y producir imágenes, de leer y ver el mundo.

Múltiples exposiciones – Montajes fotográficos en la obra de Annemarie Heinrich, de Julieta Pestarino (Universidad de Buenos Aires, Argentina), explora las diversas opciones creativas implementadas por la fotógrafa germano-argentina Annemarie Heinrich. Los recursos utilizados en múltiples exposiciones y montajes fotográficos, así como la circulación de estas imágenes, son analizados desde sus perspectivas estéticas, como procedimientos clave que amplían las posibilidades de representación y crean una realidad imaginada. La discusión se centra en el campo de investigación que le permitió a Heinrich expandir su creatividad y cuestionar el estatus de verdad de la imagen fotográfica.

Además de los artículos mencionados, el dossier presenta dos reseñas de libros publicados recientemente. En ***Latinos na mídia: um panorama evolutivo da televisão norte-americana***, Marcella Lins (EACH-USP) ofrece una reseña detallada del libro *Latino TV: A History*, de Mary Beltrán, que presenta una retrospectiva histórica de la televisión estadounidense. La atención se centra en los diversos cambios que se han

producido en la industria en cuanto a la representación de los personajes hispanos. También se analiza la relación de la población hispana residente en Estados Unidos con los principales medios de comunicación y la importancia de los miembros de la comunidad como productores y creadores de contenido. El estudio demuestra cómo los estándares de representación están compuestos por normas culturales y paradigmas de la industria, de acuerdo con el período en el que se producen.

En ***Palabras e imágenes para una filosofía posthumanista***, Vícta de Carvalho (UFRJ) y Ludmilla Carvalho Wanderlei (UFPE) analizan el libro *Futuros menores: Filosofías del tiempo y arquitecturas del mundo desde Brasil*, de Luz Horne. El foco principal está en las formas en que el autor emprende un gesto estético y político en cuentos, ensayos, curadurías, películas, arquitecturas y objetos de arte. De esta manera, se promueve un desplazamiento en relación con los lugares epistemológicos y los saberes históricamente organizados bajo la lógica de la modernidad. La construcción de un pensamiento latinoamericano contemporáneo sobre el tiempo y el espacio, que va más allá de los ejes nacionales y regionales, va más allá de las marcas coloniales y modernas, y se establece como un lugar de invención y producción de conocimiento. En el libro, Brasil es el escenario para observar la crisis política y ecológica global, las quiebras del modelo eurocéntrico y las diferentes propuestas supuestamente capaces de sortearlas. En una revisión de los proyectos artísticos del siglo XX, buscamos comprender una temporalidad disidente, que expresa los anhelos latentes de una epistemología posthumanista.

Finalmente, destacamos que los artículos mencionados son de autores que, a lo largo de su trayectoria académica, se han dedicado a repensar el vínculo entre estética, política, prácticas culturales y espectadorialidad en los países latinoamericanos. Con este Dossier esperamos contribuir a la maduración del debate sobre cuestiones estéticas y políticas, fundamental para pensar las artes, las culturas y las identidades en América Latina, como lo muestran las historias de nuestros

países.

Referencias

- RIVERA CUSICANQUI, Silvia. **Sociología de la imagen: ensayos**. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2015.
- SANTOS, Boaventura de Sousa.; MENESES, Maria Paula. (Orgs.). **Epistemologias do Sul**. Coimbra: Almedina, 2009.
- WALSH, Catherine; MIGNOLO, Walter. **On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis**. Durham: Duke University Press, 2018.

DOI:[10.11606/issn.1676-6288.prolam.2023.218958](https://doi.org/10.11606/issn.1676-6288.prolam.2023.218958)

Recebido em: 15/11/2023
Aprovado em: 15/11/2023
Publicado em: 30/11/2023