

VISIÓN | doble

REVISTA DE CRÍTICA E HISTORIA DEL ARTE

Título: ¿Aprender de Atenas? / **Title:** Learning from Athens?

Autor / Author: Rosario Romero
Profesora, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Resumen: El pasado verano de 2017, la decimocuarta edición de Documenta, uno de los eventos de arte contemporáneo más reconocidos internacionalmente, se celebró por primera vez fuera de Kassel (Alemania), compartiendo sede con la ciudad de Atenas. Los curadores buscaban así desplazar la atención del evento hacia la capital griega, evidenciando la profunda crisis económica que ahogaba al país y el pulso que mantenía con Alemania por el pago de una asfixiante deuda. Los paralelismos con la actual situación en Puerto Rico se hacen, entonces, evidentes.

Abstract: Last summer of 2017, the fourteenth edition of Documenta, one of the most internationally recognized contemporary art events, was held for the first time outside of Kassel (Germany), sharing headquarters with the city of Athens. The curators sought to shift the attention of the event to the Greek capital, evidencing the profound economic crisis that drowned the country and the pulse it maintained with Germany for the payment of a suffocating debt. The parallels with the current situation in Puerto Rico are, then, evident.

Palabras clave: Akinbode Akinbiyi, Andreas Agelidakis, Cecilia Vicuña, Documenta, Hiwa K, Ibrahim Mahama, Marta Minujín, Rasheed Araeen, Rebecca Belmor, Rosario Romero / **Keywords:** Akinbode Akinbiyi, Andreas Agelidakis, Cecilia Vicuña, Documenta, Hiwa K, Ibrahim Mahama, Marta Minujín, Rasheed Araeen, Rebecca Belmor, Rosario Romero

Sección: Exhibiciones / **Section:** Exhibitions

Publicación: 15 de junio de 2018

Cita recomendada:

Romero, Rosario. "¿Aprender de Atenas?" *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 15 de junio de 2018, humanidades.uprrp.edu/visiondoble

Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte

Programa de Historia del Arte, Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
13 Ave. Universidad Ste. 1301
San Juan, Puerto Rico 00925-2533

+1 (787) 764-0000, extensión 89596
vision.doble@upr.edu
<http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble>
<https://revistas.upr.edu>

¿Aprender de Atenas?

Rosario Romero

Profesora, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Por primera vez desde sus inicios, Documenta, uno de los eventos más importantes del arte contemporáneo, que se celebra cada cinco años en Kassel (Alemania), abrió sus puertas en Atenas durante los meses de abril a julio del 2017.

La primera edición de la Documenta se celebró en 1955 en Kassel, cuando todavía era una ciudad devastada por la guerra. Aun diez años más tarde de finalizada la contienda, la ciudad alemana no se había recuperado. En aquel momento, el llamado arte degenerado por el régimen nazi, fue la carta de presentación de la exposición. El pintor y profesor de la Academia, Arnold Bode (1900-1977), junto al historiador de arte Werner Haftmann, organizaron una retrospectiva de lo que se denominó “modernidad clásica”, presentando

obras Ernst Barlach, Wassily Kandinsky, August Macke o Pablo Picasso, entre otros. Bode quiso acercar el arte marginado por el régimen nazi a los obreros, al pueblo, y su propuesta fue un éxito, ya que fue visitada por ciento treinta mil personas. Desde ese momento y hasta hoy, Documenta se considera un evento paradigmático del arte contemporáneo, un acontecimiento singular muy respetado en el panorama artístico.

1. Módulos para El parlamento de los cuerpos, de Andreas Agelidakis, 2017.

Para la 14ª edición de la exposición, los curadores se plantearon que Grecia vive una situación de devastación crítica similar a la que sufría Alemania en los años cincuenta y quisieron inaugurar la muestra en Atenas, una ciudad en la que se evidencian las consecuencias, no de una guerra convencional, pero sí de una guerra de las clases

dirigentes contra la población a la que se le niega salud, educación, seguridad y pensiones, bases fundamentales del estado del bienestar.

Atenas, capital de Grecia, una ciudad rebotante de energía, cuna de la cultura occidental, coronada en su Acrópolis por el más bello y perfecto monumento clásico, el Partenón, es hoy una ciudad sacudida por los recortes impuestos por la Comunidad Europea, encabezada por las políticas neoliberales de Alemania, que han agravado el endeudamiento estatal y han establecido una creciente amenaza de una quiebra del Estado, lo que ha supuesto un recorte salarial dramático, una fuerte subida de los impuestos y una alta tasa de desempleo (uno de cada cuatro griegos carece de trabajo con salario). Los atenienses pierden la esperanza, están frustrados e indignados. Las manifestaciones en las calles y plazas, delante del Parlamento, en el espacio público, son constantes en la ciudad, especialmente desde el 2015, cuando se produjo el referéndum griego contra “la troika”, y el gobierno no aceptó la decisión ciudadana: el oxi, el “no” de los griegos a las exigencias europeas.

Los curadores de Documenta pensaron que el Parlamento como institución “estaba en ruinas” y que la verdadera soberanía popular “estaba en la calle”. Fue así como decidieron que Atenas fuera durante cien días (del 8 de abril al 16 de julio) el escenario de eventos artísticos diversos que tuvieron como objetivo, en palabras del curador jefe Adam Szymczyk, “reflejar la situación actual en Europa y poner de relieve las tensiones palpables entre el norte y el sur”. Se trataba de señalar que el mundo es complejo y que la imagen ideal que se ha dado del arte en las anteriores ediciones del evento, es reportable a la luz de la complejidad, de las injusticias y de las desigualdades.

2. Conversación en el Parlamento de los Cuerpos de Andreas Agelidakis.

Atenas es también la puerta de entrada a Europa para miles de desplazados sin visibilidad y sin futuro, lo que significa tensiones, marginación, violencia y hambre. Los campos de

refugiados son los nuevos campos de concentración y el mundo sigue sin ver nada, sin hacer nada al respecto.

Desde el principio se supo que iba a ser una exposición nada convencional, empezando porque los 160 artistas seleccionados no eran grandes estrellas del panorama artístico ni las obras iban a ser espectaculares. Aún así, Atenas registró un número alto de visitantes: 360.000.

3. Marta Minujín, El pago de la deuda griega a Alemania con aceitunas y arte, 2017.

A partir de la idea de que los políticos “no nos representan” se creó El Parlamento de los cuerpos [1]. El arquitecto griego Andreas Angelidakis diseñó y construyó unos módulos donde se llevaron a cabo conversaciones o ejercicios de libertad en el Parque Elftherias (Parque de la libertad). Es una obra modular que se adapta a cualquier espacio y que permite repensar cómo reconstruir la esfera pública en una democracia en crisis que ha visto multiplicarse las formas de exclusión [2]. Los curadores quisieron recuperar el espacio público y hacer todas las exposiciones en instituciones públicas al margen de las galerías comerciales y del mercado del arte.

Uno de los eventos estrella de la apertura en Atenas fue La Sinfonía de las Lamentaciones, de Henryk Gorecki, que interpretó la Orquesta de Expatriados Sirios y la Orquesta Nacional de Atenas, un evento cuya recaudación fue destinada en parte a iniciativas que atienden a niños refugiados.

4. Rebecca Belmor, Tienda de mármol. 2017

El compositor, un polaco censurado durante muchos años en su país, dice que la música fue su único mundo y que el mundo de hoy es el mismo que él vivió desde su calidad de tachado, de silenciado, de invisibilizado. Él dice que su trabajo es un aviso, un testimonio. Cuenta emocionado cómo en una cárcel de la Gestapo, en la pared, había, como en todas las cárceles, inscripciones de los detenidos. Pero una en particular no estaba escrita desde la rabia, ni el coraje, ni la venganza, era la inscripción de una joven que sabía, como todos, que iba a morir. Esta inscripción decía simplemente: “mamá, no llores”. A partir de esa idea conmovedora y trágica, se escribió la sinfonía que expresa la inefable tristeza que produce el mundo que nos rodea.

Fueron cien días, ciento sesenta artistas, cuarenta y siete sedes localizadas en instituciones públicas, plazas, parques, cines, colinas, escuelas; unos datos que nos revelan la descentralización de la exposición y que evidencian la dificultad de abordarla de manera crítica en su totalidad. Enumero aquí solo algunas obras y artistas para invitar al lector a que siga explorando sobre esta “exposición apátrida” que inundó la web y las redes sociales de polémica, discusión e imágenes.

5. Ibrahim Mahama, Performance: Cosiendo costales para crear un ágora, 2017.

En su performance, la artista Marta Minujín propone una conversación imposible con Angela Merkel para que Alemania acepte el pago de la deuda con aceitunas. No hay acuerdo: el fruto máspreciado de Grecia no sirve para pagar una deuda impagable [3]. Frente al Partenón, lejos, pero sin dejar de mirarlo, una tienda idéntica a la que usan los refugiados durante meses o incluso años, realizada con el mismo mármol con el que se hizo el magnífico templo [4]. El artista ghanés Ibrahim Mahana trajo sacos de su país para convocar a la gente delante del parlamento griego, en la plaza Sintagma, para crear un nuevo ágora, un lugar de encuentro donde se evidencian las tensiones entre el norte y el sur [5].

Una estructura de lana roja sin hilar que va del cielo hasta el suelo, representa un cordón umbilical de simbolismo menstrual que conecta a las madres diosas andinas con la

mitología de la antigua Grecia. En palabras de la artista: “La sangre menstrual es la dimensión cósmica del cuerpo humano, está conectada con la luna y el movimiento de los planetas. La supresión de la menstruación, de su valor y dignidad es el elemento clave de la supresión de las mujeres y es tan así que lo tienes como pregunta”.

Me interesa mucho tomar como ejemplo de esta edición de Documenta al artista Akinbode Akinbiyi. Casi siempre, en un evento de estas características, se hacen estadísticas de participantes y se cuentan los países y las nacionalidades. Akinbode es un lingüista que escribe con la luz. Nació en Oxford, se crió en Nigeria y vive en Berlín, pero su obra nace de la itinerancia de su cuerpo y de una cámara de fotos con la que cuenta las historias y las tensiones físicas, culturales, económicas y sociales de mega ciudades como Lagos. Como él mismo dice, sus narraciones no son lineales, sino fragmentadas, “como el jazz” [6].

No hay fronteras: los nacionalismos se pueden abordar desde otro paradigma. No se trata del romántico concepto de “ciudadano del mundo”, ni tampoco de los nacionalismos decimonónicos (una lengua, una bandera, unas fronteras) sino de tratar de aprehender conceptualmente la complejidad del mundo actual, en el que la inmensa mayoría de las personas viven, de una manera u otra, desplazadas. Creo que este ha sido uno de los mayores retos de Documenta y uno de los aspectos más interesantes para la reflexión sobre la identidad.

El artista pakistaní Rasheed Araeen reprodujo en la Plaza Kotzia una tienda de boda de su país, donde se ofrecía comida gratis, provocando la conversación y el encuentro de todo tipo de personas en el espacio público frente al Ayuntamiento de Atenas [7].

6. Akinbode Akinbiyi, Fotografía de la Ciudad de Lagos, 2017.

7. Rasheed Araeen, Comida para pensar, pensar para cambiar, 2017.

Hiwa K. es un artista irakí kurdo que emigró en los años ochenta de Irak a Alemania, pasando por Grecia. Volvió a realizar caminando su propio éxodo, encontrándose con los refugiados actuales en su camino. Llevaba sobre la frente en equilibrio totalmente inestable un juego de espejos que le devolvían el paisaje de una forma caleidoscópica. Este mismo artista, en la entrada de la Fundación Benaki, instaló una cama en lo alto de una escalera, recreando los apartamentos que se realizaron en Kurdistán tras la guerra iraquí.

Termino este paseo por Atenas con dos obras presentadas en Kassel para esta edición. Una de ellas, también de Hiwa K., es *When We Were Exhaling Images*, una compleja escultura de un refugio improvisado para inmigrantes, instalada en los jardines de la plaza que se encuentra frente al Dokumenta Halle. Hace referencia a los inacabados

edificios en toda Europa, tomados por miles de refugiados, y las precarias condiciones de vida de éstos [8]. La otra es de Marta Minujín, seguramente la obra más espectacular y retratada de todo el evento, un fantástico Partenón realizado con libros censurados [imagen de portada].

8. Hiwa K., *When We Were Exhaling Images*, 2017.

Esta edición de Documenta ha señalado varios asuntos importantes de nuestro mundo contemporáneo que se puede trasladar a una reflexión de carácter global: ¿Podemos hoy en día hablar de nacionalismos y nacionalidades tal y como lo venimos haciendo desde el siglo XIX? ¿Dónde se toman y quienes toman las decisiones fundamentales que determinan el bienestar de los ciudadanos del mundo? ¿Qué estatus tienen los desplazados, invisibilizados y apartados en campos de refugiados?

Por otra parte, el paralelismo entre Grecia y Puerto Rico se hace evidente en un asunto de carácter medular: las decisiones sobre los pilares del bienestar de los ciudadanos

vienen impuestos por entes exógenos, bajo recortes que pretenden pagar una deuda impagable. Es la población la que sufre y es el arte, una vez más, el que nos ayuda a enfocar dónde está el conflicto. El arte y los artistas han puesto imagen y palabra a los graves problemas que vive la humanidad. Seguramente no hay respuestas ni únicas ni fáciles, pero el hecho de enunciar preguntas es ya un inicio hacia la búsqueda utópica de un mundo mejor.

Notas:

Tomo el título de este artículo de la 14ª edición de la Documenta, pero lo pongo entre signos de interrogación porque no pretendo afirmar que haya que aprender de la capital griega, sino más bien busco plantear preguntas y recorrer alguna obras de arte que me parecen pertinentes para la reflexión sobre nuestro mundo actual.

Este texto recoge una ponencia ofrecida en las Jornadas de Resistencia en las Humanidades en la Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras, celebradas el 4 y el 5 de abril de 2018.