

Bienal de
Montevideo

Bernardo Oyarzún, Chile - Kilombo

BIENAL DE MONTEVIDEO

Entre el 22 de noviembre del 2012 y el 30 de marzo del 2013 se llevó a cabo la Primera Bienal de Montevideo teniendo su sede central, en el Gran Hall de la Casa Central del Banco de la República, exponiéndose además obras en el Anexo del Banco ubicado en Zabala N° 1520, en la Atarazana (edificio más antiguo de Montevideo construido en 1776 como apostadero naval) ubicada en Zabala y Piedras, y en la Iglesia San Francisco de Asís (1870) sita en la esquina de Cerrito y Solís.

Durante esos meses el Uruguay y Montevideo en particular, formó parte del circuito artístico mundial, logrando que las miradas y expectativas en materia cultural, se dirigieran esta vez a la capital más austral del planeta.

El eje temático elegido y de ahí deriva el nombre seleccionado para esta primera bienal, fue justamente “El Gran Sur”, una forma metafórica de confrontar con “el norte”, que históricamente concentró la atención en materia de las artes.

Ese “Gran Sur” encontró su icono representativo en la Escuela del Sur de Joaquín Torres García, quien magistralmente invirtió el mapa del continente americano denominando su obra “El Sur también existe”. Decía el maestro: *“He dicho Escuela del Sur; porque en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte para nosotros, sino por oposición a nuestro Sur. Por eso el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en el resto del mundo. La punta de América desde ahora, prolongándose, señala insistentemente el Sur, nuestro norte”*.

Nada mejor para explicar el significado de las Bienales de Arte en el mundo, y también para justificar los lugares elegidos en Montevideo para esta primera exposición, que transcribir lo expresado a ese respecto por el Curador General de la Bienal Sr. Alfons Hug:

“Sobre la génesis de las bienales.

Las bienales surgen sobre todo en países y ciudades que están viviendo un auge político, económico y cultural. Hace 60 años este era el caso de la Bienal de San Pablo, y lo es hoy de las de Signapur, Sharjah, Shanghai, Estambul, Porto Alegre y Curitiba.

La bienal de Montevideo es de por sí un ejemplo elocuente de este auge del Sur, pues pone a Uruguay nuevamente en el centro de la atención. Un país que fue un faro de la Modernidad a comienzos del siglo XX, que luego pasó un poco a segundo plano y que ahora da señas de un resurgimiento y una revalorización de su identidad.

Entretanto el calendario global de las bienales contiene no menos de 100 inscripciones. En todas partes las bienales han enriquecido de manera decisiva el panorama cultural local generando además un valor agregado en el campo de la formación. En el ámbito artístico dieron nuevos impulsos y ayudaron a que la “escena artística” local entrara en contacto con las corrientes artísticas globales.

Además, y el mejor ejemplo de ello es la Bienal de San Pablo, la más antigua de América del Sur y después de Venecia la segunda más antigua del mundo, propiciaron una profesionalización de los niveles técnico y administrativo. Este proceso comienza con la creación de mecanismos legales para los auspicios, como por ejemplo leyes sobre deducción de impuestos, y continúa hasta la creación de empresas de video especializadas.

Otro efecto sinérgico de las bienales fue favorecer la conformación de un mercado del arte, el atraer coleccionistas y galerías – una condición imprescindible para el desarrollo de una escena artística. No menos significativo es el hecho de que las bienales desafiaron la crítica artística y cultural. Pero quizás su rol más importante sea el de descubrir nuevos temas y abordar cuestiones sociales relevantes y posiciones estéticas de la actualidad.

Marina de Caro, Argentina -
La magia contra el Estado

Las bienales logran esos efectos no solo por medio de las obras expuestas, sino también por medio de la creación de nuevos contextos espaciales y urbanos.

Las bienales están en condiciones de descubrir lugares y escenarios que hasta ahora habían permanecido fuera del alcance del arte. Esto le entrega al arte contemporáneo posibilidades insospechadas para la intervención política, social y cultural, con todas las consecuencias positivas que este puede tener para la interpretación de la historia, la democratización de la sociedad y el diseño de modelos de futuro.

Espacios típicos de bienales pueden ser: los galpones portuarios en Porto Alegre, los "solares" de los barones del mate en Curitiba, un hangar en Ushuaia, un viejo búnker nuclear en Sarajevo, un galpón industrial en Yokohama, un sitio eriazado junto al antiguo muro de Berlín y, como non plus ultra, un antiguo arsenal de armas en Venecia, el llamado Arsenale que ya fue descrito por Dante Alighieri".

Metáforas transitables

*Pero parece ser algo grandioso y difícil de aprehender, el topos -es
Decir: el lugar-espacio
Aristóteles, Física, Libro IV*

En esta reinterpretación y reactivación de espacios que muestran al público su ciudad desde otro punto de vista, reside quizás el verdadero secreto del éxito mundial de las bienales, que podríamos denominar metáforas transitables.

En este proceso el curador se convierte cada vez más en buscador de huellas y agrimensor, no solo visto en términos físicos, como alguien que conoce la diferencia entre metros cuadrados, cúbicos y lineales, sino también en sentido figurado: como agrimensor de las posibilidades simbólicas del arte.

La apertura de nuevos espacios "antiguos" y las posibilidades de conquistarlos convierten al visitante en un protagonista que busca en cada rincón de la exposición su propio Aleph, aquel legendario rayo de luz de Borges que contiene todo el universo.

Heidegger, en su ensayo "El arte y el Espacio", ya se había planteado la pregunta de si el espacio concebido física y técnicamente puede ser considerado como el único espacio verdadero. ¿Será que en comparación con este último todos los espacios conformados de otro modo, el espacio del arte o el espacio de la acción cotidiana, son solo formas primigenias subjetivamente condicionadas y variaciones de un solo espacio cósmico objetivo?.

El espacio pertenece a la categoría de aquellos fenómenos cuya percepción genera -citando a Goethe - recelo y miedo en el hombre. Porque no hay posibilidad alguna de evadir el espacio.

En alemán la palabra Raum ("espacio") viene de Raumen ("espaciar"), ed. Despejar, talar, abrir un espacio en el bosque para un campamento o un asentamiento.

Espaciar es dar curso a los sitios en los que un Dios aparece o de los que un Dios ha huido.

Los espacios profanos son siempre la privación de antiguos espacios sagrados.
Heidegger

También el edificio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) constituye este tipo de espacio especial. En él está almacenada una gran parte de la historia de Uruguay. Desde los principios del siglo XX el BROU ha registrado con exactitud todos los altos y bajos del país.

Sin embargo, es justamente esta vecindad poco común lo que le confiere su sello inconfundible y su atractivo a la Bienal de Montevideo. Porque sucede que para el arte contemporáneo, no existen ni un lugar imposible ni un tema imposible. Y si en el ruedo de las bienales aún faltaba un contexto, ese era justamente el del banco, que es preciso tomar en cuenta en el concepto curatorial.

Esta carga alegórica le confiere al arte contemporáneo una dimensión radical. Permite nuevas lecturas de la realidad, cuestiona concepciones tradicionales de la historia y posibilita referencias transversales a otros campos de la actividad humana. De esta forma, finalmente promueve una interpretación compleja del mundo.

El hecho de que las bienales a menudo solo ocupen estos lugares en forma temporal les da un carácter fugaz que crea situaciones abiertas, transitorias, que constituyen un contraste positivo frente a las verdades "inamovibles" esculpidas en piedra y cristal.

¿Qué temas, formas, colores y texturas caracterizan al Sur? ¿Qué colorido local ha desarrollado que lo distingue de otras regiones del mundo?

Torres García mencionó, junto con una geometría autóctona indoamericana, esa particular luz "blanca" el color ocre del Río de la Plata y la humedad que tiñe todo de verde. Quizás solo Figari haya acertado con

ese matiz de color incomparable en su cuadro "Arroyo Miguelete" (1911). Jorge Luis Borges, otro defensor del Sur, destacó la lacónica eufonía de Sur -advirtiendo que los otros puntos cardinales eran simplemente impronunciables en los idiomas latinos - y hablaba de un nuevo colorido y una nueva "temperatura" estética que adquirió lo hispano en el Sur.

Si para los poetas y pensadores europeos de los siglos XVIII y XIX el sur aún era asimilado con Italia, que en realidad es solo el "pequeño Sur", ahora se trata de descubrir con los artistas el "Gran Sur", donde viven "los hijos del mañana y del pasado mañana", para citar libremente a Nietzsche".

Sobre la significación de la bienal para el Banco de la República y su involucramiento en temas culturales en cumplimiento de su responsabilidad social empresarial, resulta ilustrativo transcribir fragmentos de lo expresado por su Presidente el Ec. Fernando Calloia a ese respecto: "Es un gran honor para el Banco República ser parte de la 1era. Bienal de Montevideo, no solo por lo que significa la realización de una gran bienal internacional de arte en nuestra capital, a la altura de importantes muestras de arte contemporáneo que se realizan en la región y el mundo, sino porque es una oportunidad única para inaugurar el Gran Hall de nuestra Casa Central como espacio cultural con una propuesta sólida y arriesgada, local y global, abierta a todos los públicos.

A lo largo de su historia, el Banco República ha estado en primera fila promoviendo el desarrollo económico, social y cultural del país. El apoyo a las artes ha sido una tradición para este banco, pues ya desde la instauración del Salón Nacional de Artes Plásticas en 1937 el Banco República otorgó premios en las categorías pintura, escultura, y grabado, distinguiendo así a los grandes artistas que moldearon la historia de las artes plásticas en el país. Muchas de las obras de arte que integran nuestro

Yamandú Canosa, Uruguay - Hay Lugar

acervo, pertenecientes hoy a artistas consagrados, fueron en su momento obras de vanguardia, desafíos para su época, como lo son hoy las obras de los artistas nacionales y extranjeros que integran la bienal.

También es un desafío para nosotros que el emblemático edificio de nuestra Casa Central, especialmente el majestuoso Gran Hall obra del arquitecto florentino Giovanni Veltroni, sea desafectado de su función bancaria y destinado al desarrollo de un gran centro cultural, único en el país, que permita a su vez el disfrute del espacio, la arquitectura, y la reflexión sobre el empuje emprendedor de un país en crecimiento que tiene en el Banco República un aliado indiscutible”.

Los resultados de esta primera Bienal de Montevideo, son alentadores y prometedores. Se presentaron obras de más de 50 artistas de todos los continentes incluidos una docena de nacionales. Fue visitada por más de 55.000 personas con un promedio de 450 visitantes por día. El proyecto

educativo llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, posibilitó que se dictaran en forma gratuita, 75 talleres, 320 visitas guiadas para público en general y 105 para instituciones integradas por adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. El éxito obtenido en esa primera Bienal, determinó, que la Fundación Bienal de Montevideo y la Fundación Banco República hayan decidido la realización de la Segunda Bienal de Montevideo, que se celebrará entre los días 25 de setiembre y 25 de noviembre de 2014 en los mismos lugares que la anterior edición, a los que se sumará en esta oportunidad los Museos de Artes Decorativas y de Arte Precolombino.

Y por qué no soñar, y pensar que esta bienal de Montevideo, siga el camino de sus precursoras Venecia y San Pablo y se constituya con el devenir del tiempo, en un referente mundial. Ojalá así sea para el bien de las artes, de la cultura y del país, y con ello, en el bienestar, disfrute y educación de su gente.

Tamara Cubas, Uruguay - Balanceo al Centro

