

irrupciones

revista de gestión e historia de las artes

Número 0, noviembre 2017 - ISSN en trámite

Tania Bruguera

Artivismo y Arte útil: Hacia un nuevo paradigma est-ético

Emilia Fernández van Raap

El día 25 de septiembre de 2017 se realizó la conferencia de la artista cubana Tania Bruguera (La Habana, 1968) sobre arte, educación y política. Tuvo lugar en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y fue presentada por el Departamento de Arte de la UTDT junto con la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación.

Su obra se destaca por la práctica del arte de conducta, performance e instalaciones. Con varios años de trayectoria, su trabajo fue visto en las exposiciones de arte contemporáneo más importantes del mundo como la documenta de Kassel, la Bienal de Venecia, la Bienal de San Pablo y la Bienal de La Habana. También expuso en museos como la Tate Modern de Londres y el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.

El *Artivismo*, concepto que utiliza la artista, es la unión del arte y el activismo en el sentido de pensar un lenguaje que la gente pueda crear y utilizar en el espacio público. Esto se realiza utilizando un léxico que no esté agotado ni usado por los centros de poder para que éstos tengan que pensar cómo reaccionar ante esa acción. Se trata de revelarse contra todo momento de

injusticia: no esperar a que se vuelva algo sistemático e institucionalizado sino dar un paso al frente al ver que algo está mal. Utilizando el arte como herramienta, la persona puede estar más abierta a ver esa situación, observándola desde otro punto de vista, pero también llevando esas sensaciones a la realidad.

En el 2015, Tania Bruguera creó el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR). El mismo tiene como objetivo crear un nuevo orden poniendo en juego el rol que tiene el arte como elemento de cambio social para transformar al espectador en un ciudadano activo. Dentro de las áreas del Instituto se encuentran: la Incubadora de Deseos, donde las personas expresan sus aspiraciones; la Incubadora de Ideas, donde se piensan propuestas y estudio de políticas para que en un futuro sean una realidad y la Incubadora de Acción, donde se ponen en práctica en el espacio público lo que se pensó en la Incubadora de Ideas.

El Instituto inició con una performance en la que Bruguera leía de manera ininterrumpida *Los orígenes del totalitarismo* (1974) de Hannah Arendt. La artista, se encontraba retenida en su casa tras realizar la performance *El susurro de Tatlin #6* en la Plaza de la Revolución. Allí proveyó de un micrófono a los cubanos para que expresaran libremente sus opiniones sobre el futuro de su país, luego de anunciarse el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Fue en ese momento en que Bruguera fue invitada por Andrea Giunta a participar en la Bienal de Performance de Buenos Aires (2015) pero, tras los litigios con el estado cubano, le fue imposible viajar a la Argentina. Es por eso que proyectó una video-performance de lectura ininterrumpida del libro de Hannah Arendt, registrada por el equipo de la Bienal. Se vio entonces a la artista en su casa de La Habana, sentada en una mecedora y con micrófono en mano, mientras se escuchaba su lectura a través de parlantes ubicados por fuera de su casa. Para evitar y silenciar a la artista, las autoridades cubanas mandaron a una brigada a romper la calle contigua a su puerta de la casa. Ante esta situación, Tania Bruguera decidió comenzar a leer a la hora en que la brigada se tomaba un tiempo para almorzar y a la noche cuando ellos se retiraban.

T.B., con su trabajo, aspira a integrar el arte a la vida colectiva cotidiana. Propone un *Arte útil*, que consiste en trabajar con experiencias estéticas enfocadas

hacia el hecho de que el arte no sea visto solo como un espacio que denuncia problemas sino como un lugar para buscar posibles soluciones. Dice Bruguera: “En el arte hay una parte que esta desatendida; el arte útil, el arte como una herramienta” (Bruguera, 2017)ⁱ. Si Heidegger diferenció la obra de arte del objeto útil y Duchamp le sacó el valor utilitario al objeto para que, al introducirlo en el museo, sea considerado arte, Bruguera propone que “es hora de volver el urinario de Duchamp al baño y usarlo” (Bruguera, 2017).

Al plantear el arte como herramienta, T.B. transforma una situación de malestar realizando un arte crítico, un arte para cambiar algo en la realidad. Su trabajo, de esta manera, es considerado hiperrealista. No en el sentido de que las cosas se vean como son, sino que operen como tal. Un ejemplo es su obra a largo plazo *Movimiento Inmigrante Internacional* (2010-2015) en el que la artista inició una corriente inmigrante que funcionaba como tal, con todos los retos que implica un movimiento sociopolítico, en el que se analizaban las condiciones que enfrentan los inmigrantes.

Reiteradas veces han acusado a la obra de Bruguera de no ser *estética*. Es por esto que la artista reflexiona sobre el término y lo divide en *Est* (del verbo *Sum* en latín, conjugado a la tercera persona del singular, significa Ser) y *Ética*. De esta manera, la artista resemantiza el término entendiendo a la estética como la presentación de un nuevo modelo ético, es decir, que es la ética la que dicta las soluciones estéticas a realizar. En síntesis, Bruguera propone un nuevo paradigma estético en el mundo del arte.

Al poner un micrófono en la plaza, T.B. se manifiesta como una Artista Política, considerando *político* no el ejercicio del poder sino el hecho de dar visibilidad, de dar voz a los que no la tienen (Rancière). Dice la artista “la política tiene mucho que ver con el arte porque la política es una construcción afectiva” (Bruguera, 2017). En otras palabras, las prácticas artísticas generan un corte emocional en el ciudadano y en la política se suele usar al afecto como estrategia.

El artista político no es sólo político contra un gobierno sino contra todo tipo de injusticia como las que se dan dentro del sistema del arte. “Estamos en un sistema del arte que es muy injusto” (Bruguera, 2017), aclara.

En su obra *Autosabotaje* (2009), realizada en el Jeu de Paume en París, T.B. comenzó a leer un texto en torno al arte político y la función de los artistas en el contexto del arte, las instituciones y la sociedad. En su primera pausa de lectura, la artista tomó una pistola calibre 38 con balas de 9 mm, se apuntó a la cabeza y apretó el gatillo. Esta acción se repitió en otra pausa de lectura. Desde el ejercicio del Arte de Conducta mediante la auto-agresión, esta obra es una reflexión sobre el arte político en la actualidad. Puede y debe llegar hasta las últimas consecuencias, desde perder la casa, los amigos, la familia y hasta la vida misma. Pero ¿por qué llegar a estos extremos? Porque ella considera que, dado el nivel de violencia que sacude hoy al mundo, ya no basta con representarlo. Hay que presentarlo.

rEFERENCIAS bIBLIOGRAFICAS_

Bruguera, T. (25/09/2017). Conferencia en Universidad Torcuato Di Tella. Buenos Aires.

Bruguera, T. (2010). Declaración de Arte Político. Recuperado de:

<http://www.taniabruguera.com/cms/388-1-Declaracin+de+Arte+Poltico.htm>

Meschini, E. R. (2013). Arte Útil. Recuperado de:

<http://www.taniabruguera.com/cms/662-1-Arte+til+Parte+1+Una+teorizacin+prctica.htm>

Heiddegger, M. (2000). *El origen de la obra de arte*. Madrid, España: Alianza

EMILIA FERNANDEZ VAN RAAP

Estudiante de la Licenciatura en Gestión e Historia de las Artes (USAL). Actualmente colabora junto a Elena Oliveras en los libros *Estética. La cuestión del Arte* y *Estética. La Cuestión del arte en el siglo XXI*.
