

Migrarte Ciencia y arte visual, un diálogo identitario bilateral

Migration and Creation Science and Visual Art, a bilateral identity dialogue

Sarahí LAY-TRIGO. *CIDYT¹ CIESAS, Fomix-Jalisco, saisha.lay@gmail.com*

Pedro LASCH. *Duke University, plasch@duke.edu*

Resumen: El arte, la ciencia y el fenómeno migratorio son parte del cotidiano mundo que nos ha tocado vivir. No obstante a sus militarizadas fronteras y regímenes de control poblacional, el mundo globalizado que habitamos hoy, nos dispone de muchas herramientas para migrar de un país a otro, o de un sitio cibernético a otro, lo que se constituye como un elemento más de la identidad del creador. Este artículo aborda en primera instancia, el arte visual que se ha desarrollado en los últimos años y qué aporta al entendimiento identitario del fenómeno migratorio de sur a norte. Tal es el caso de la obra “Latino/a América” y de cómo el arte, en ese sentido, se constituye como un puente para la construcción dialógica entre artistas y comunidades migrantes. En un segundo momento, se señala la necesidad de crear espacios de comunicación entre artistas, científicos y legos, que permitan el intercambio de ideas -sean del mundo del arte o de la ciencia- para la resolución o abordaje de problemas comunes. Con la intención de que se desarrollen espacios integradores que permitan la migración de ideas y de saberes.

Palabras clave: Arte visual, migración, ciencia y globalización

Abstract: Art, Science and migration are a vital part of the world we live in. In spite of its militarized borders and population control regimes, our current era of globalization has changed the way we live by giving us different ways and means of moving not only physically among countries, but also virtually in cyberspace. This constitutes today an integral part of the artistic identity of the creator. The first

1. Centro de Investigación Dialógica y Transdisciplinaria para la Ciencia Integral y la Convivencialidad (CIDYT). Forma parte del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), apoyado por FOMIX-Jalisco.

approach in the present communication will be the artistic heritage in visual arts, which has recently contributed to the understanding of identities in south to north migrations. Such is the case of the work “Latino/a America”, which among many others, contributes to the construction of a dialogic bridge among artists and migrant communities. The second approach will argue the impending need to establish communication among artists, scientists and the general public, which must allow the exchange of ideas in order to find solutions to common problems. The main goal is to generate projects that can unite migrating ideas and knowledge.

Keywords: Visual art, migration, science and globalization

Voces dialógicas

Espacio dialógico

Este artículo en sí mismo, es un espacio dialógico y ecléctico. Por lo que debe leerse más como un diálogo de ida y vuelta entre dos voces, que como una sola comunicación escrita colaborativamente. Es un ensayo conversado que evoca, de alguna manera, las entrevistas que a finales de los sesenta hiciera Salvador Pániker (2004) en Madrid y Cataluña. Para facilitar la lectura de cada una de nuestras intervenciones, aparecerán nuestras iniciales en cada parte de esta comunicación. Pedro Lasch: *PL* y Sarahí Lay-Trigo: *SLT*.

El propósito central es exponer el trabajo artístico que Pedro Lasch ha realizado en los últimos años respecto al tema de la migración; y demostrar que las experiencias—personal, social, cultural, creadora— pueden servir como puente de comunicación y entendimiento entre mundos, identidades y saberes. Por ello, este texto está construido a partir de una dualidad -masculina y femenina-, uno radicado en EEUU y la otra en México, provenientes de dos mundos distintos y a la vez similares.

Pedro Lasch, con quien tengo el placer de conversar en esta comunicación, ha vivido la migración en carne propia desde temprana edad y ha trabajado en esta temática desde 2003. Actualmente radica en los Estados Unidos, es artista visual y docente en *Duke University*. Yo por mi parte, soy maestra en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, me dedico a la gestión de proyectos de ciencia y arte, además de ser bailarina y escritora. He vivido la experiencia de la migración a través de distintos viajes; al igual que Pedro. La diferencia entre los dos, es que yo he mantenido mi residencia principal en México.

Ambos somos mexicanos de nacimiento y aunque procedemos de campos del arte distintos -Pedro del arte plástico y yo de las artes escénicas-, estamos inmersos en el mundo de la educación artística, científica e inter-multi y transdisciplinaria. Así mismo formamos parte de un linaje familiar migrante; Pedro, con ascendencia

alemana y austriaca, y yo chino y peruana, principalmente. Por lo que entendemos el fenómeno migratorio no sólo por experiencia propia, sino por estirpe familiar.

Preludio

SLT: Ser artista visual en la aldea global de McLuhan (1975), en un escenario de relaciones líquidas (Bauman, 2008) y estética cuántica (Caro & Murphy, 2003), es sin lugar a duda un desafío no sólo para la creación, sino para la investigación, la producción, la educación artística y para cualquier ser humano, sea creador o no. Vivir en globalización entonces, podría significar que el arte, en todas sus manifestaciones, tiende a una cultura global, incluso digital y sin fronteras. Sin embargo, siempre habrá manera de rastrear procesos políticos, sociales y culturales contradictorios y antitéticos, como bien señala Giddens (2007), puesto que la “globalización no sólo presiona hacia arriba, sino también hacia abajo, creando nuevas presiones para la autonomía local” (p. 8-9). Pues por más que se hable de contextos globalizantes y totalizadores, de teoría cuántica, relaciones líquidas, o ultramodernas (Marina, 2000), es difícil escapar a la naturaleza humana dual (Pia Tarazona, 2001) y bifronte (Moreno, 2007) de las relaciones afectivas y la construcción identitaria que, una geografía y cultura específicas determinan en el individuo al momento de su nacimiento.

Esta huella de origen forma parte también de la creación artística visual contemporánea, misma que puede objetivarse a través de un sinfín de técnicas de producción, temáticas, expresiones, nuevas y viejas estéticas. Y a pesar de que la revolución tecnológica, como la aparición de nuevos paradigmas han trastocado y diversificado la práctica creativa, habrá que señalar y dejar en claro que lo único que parece –hasta el momento- no ser transmutable -a pesar de que las máquinas parecen hacer gran parte de lo que el artista plástico solía hacer antes a cincel, pluma o pincel- es la imaginación y capacidad creadora del individuo. De ahí que muchas de las experiencias del creador sean transferibles a su obra. Tal es el caso del fenómeno de la migración, mismo que en tiempos de globalidad adquiere un significado total.

En América Latina y casi en cualquier parte del esférico, se ha acrecentado a velocidad vertiginosa el fenómeno de la migración humana, sea de norte a sur o de este a oeste. Por lo que sería obtuso no aceptar que nuestra identidad cultural se abastece cada día más de la visión estética de un imaginario nómada, y no de uno “puramente” local. Sin embargo, la localidad sí que puede tornarse en un símbolo especial cuando se deja la territorialidad, pues la pérdida de una geografía familiar, y la llegada a otra, desconocida, evolucionan la visión de cualquier individuo.

Tal es el caso de un grupo de artistas latinoamericanos que radican actualmente en los Estados Unidos, o que son hijos de migrantes, y trabajan de diversas maneras y en distintas ciudades el fenómeno migratorio a través de su producción artística e.g.

Diego Medina², Alex Rivera³, Artemio Rodríguez⁴, Alejandro González Iñárritu⁵, Guillermo Gómez-Peña⁶ y Roberto Sifuentes; entre otros.

En octubre de 2006, se tuvo la oportunidad de reunir a algunos de ellos en el programa cultural⁷ del *Congreso Internacional de Migración. Alcances y límites de las políticas migratorias, auspiciado por Hewlett Foundation, BBVA Bancomer y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)*, coordinado por Agustín Escobar Latapí⁸. Con el propósito de crear un espacio de diálogo que uniera no sólo la visión del artista, sino la de expertos en materia de migración. Bajo un clima de franca sorpresa -mucho más para los científicos, que para los artistas-. Se logró cambiar, en mayor o menor medida, algunos estereotipos de diálogo entre el mundo de lo científico y el de las humanidades. Lo que permitió reconocer que el arte, más allá de ser algo que se puede admirar, también puede transmitir realidades que no sólo importan al mundo de lo estético, sino también al mundo de lo social. Tal es el caso de la obra visual “Latino/a América” de Pedro Lasch (2003-2006).

Cartografía migrante

PL: “Latino/a América” consiste en la presentación y distribución de un mapa nuevo del continente americano. Las palabras “Latino/a” y “América” adquieren significados diversos con relación al contexto, y asimismo buscan provocar un impacto profundo sobre los movimientos populares de nuestra cultura. El lazo común entre las diferentes versiones del proyecto es la idea de compartir una nueva “latinidad” que se expande globalmente y que indudablemente se está redefiniendo en, con y a través de un mundo angloparlante. Por lo que se adquiere un nuevo significado para ‘América’ y para lo que significa ser ‘americano’.

La versión sobre la que se habla aquí se titula *Guías de Viaje (No. 1: Llegada a Nueva York), 2003/2006* (Ver Fig. 1), misma que se conceptualizó bajo el siguiente proceso.

En otoño del 2003, entregué a veinte personas que sabía, iban a cruzar la frontera entre los Estados Unidos y México, cuarenta mapas idénticos de 30 x 43 pulgadas. Éstos fueron doblados para que pudieran ser transportados en una bolsa o bolsillo. Cada uno de ellos recibió dos mapas, uno para guardar y otro que deberían devolverme por correo cuando llegaran a su destino final. Adjunto a éste –se comprometían–

2. <http://www.diegomedina.net/>

3. <http://alexrivera.com/>

4. <http://estampando.wordpress.com/tropical-america/>

5. Con la película Babel sobre historias de migración humana http://es.wikipedia.org/wiki/Babel_%28pel%C3%ADcula%29

6. <http://www.pochanostra.com/>

7. Programa coordinado por Sarahí Lay y financiado específicamente por la Fundación BBVA Bancomer.

8. Investigador del CIESAS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel III.

a enviar en carta su historia o guía de viaje de México a Norteamérica, o bien, conversar conmigo a manera de entrevista abierta.

Fig.1 Vista completa de ocho mapas desgastados de *Guías de Viaje (No. 1: Llegada a Nueva York)*, 2003/2006/*LATINO/A AMERICA*, Queen Museum of Art, 2006.

Ocho de los veinte mapas mostraron distintas variaciones del daño causado por el clima y el uso del viajero/a, mismos que son ahora parte de esta exposición. Estos mapas cada vez que son expuestos, aparecen con un texto, basado en algunas selecciones de las conversaciones que tuve con cada uno de los viajeros.

Lengua e idioma

SLT: Si tomo en cuenta que las palabras pueden ser revestimientos, caparazones sonoros, gráficos y lingüísticos, o bien, intercambios simbólicos con un sentido consciente o inconsciente de poder y acción. Que cumplen una función tanto para conceptos, como para objetos, personas, situaciones, contextos legítimos y que a la vez se pueden constituir en ideolectos de intercambio y de apropiación simbólica (Bourdieu, 2001). Me parece importante que expliques ¿cuál ha sido tu interés principal para nombrar a esta obra “Latino/a América”? Puesto que, “el solo nombre del continente que habitamos tiene representaciones constitutivamente asociadas a él” (Liendo, 2011, p.49).

PL: Estados Unidos es el único país en el hemisferio occidental, con la dosis exacta de jactancia para llamarse a sí mismo ‘América’. Incluso otras naciones en la región y en otras partes del mundo, usan esta palabra para referirse a lo que los angloparlantes llaman ‘las Américas’. Por lo que la singularidad se obtiene a través de la imposición de la pluralidad en otros. La doctrina de ‘América (el continente) para los americanos (en Estados Unidos)’ es una extensión de una especie de destino manifiesto y aparentemente inamovible, es la continuación brutal de bautizar sólo a una parte de este continente americano. El uso de “Latino/a” en este proyecto, busca un movimiento contrario para la propiedad que en el Norte se le da a este Continente, a través de utilizar un cambio simple de vocablo ‘o’ y ‘a’. Para así trazar desde lo lingüístico y lo geográfico, un nuevo sentido semiótico para el mismo. También se trata de hacer eco directo a intervenciones artísticas pasadas que han

tocado este tema, principalmente el mapa inverso del continente de 1936 de Joaquín Torres García y la obra más reciente de Alfredo Jaar, titulada ‘This Is Not America.’ (Esto No Es América).

SLT: Podría decirse entonces que esta palabra, en conjunción con el objeto artístico toma un nuevo sentido semiótico, simbólico, cultural e incluso social del fenómeno migratorio. Ya que muchos de los ahora ciudadanos ‘norteamericanos’ en los Estados Unidos son hijos de inmigrantes.

PL: Así es, en las últimas décadas, los inmigrantes latinos y latinas se han convertido en una de las minorías más grandes de ese país, por lo que la separación entre ‘América’ y ‘Latinoamérica’ es prácticamente imposible. Incluso las implicaciones globales de este hecho han creado un torbellino semiótico y cultural. Por lo que los mapas que muestran los flujos migratorios⁹ de Norte a Sur, irradian nuevas formas de redefinición del espacio ‘Latino/a en Estados Unidos’. De esta manera, el uso de la lengua hispana ha tomado un lugar importante en los negocios y la política bilateral. Así, al utilizar la palabra latino/a se intenta romper con el significado opresor del término inglés ‘América’, por lo que la propia palabra obtiene un lugar fundamental para la comprensión social de la región y la propia memoria cultural.

Evocaciones iconográficas

SLT: Como bien mencionas, el propio hecho de migrar cambia no sólo la historia territorial, sino también la memoria cultural. A la que algunas veces sólo es posible dar brillo a través de la amistad, como dice Milán Kundera (2004, p.55). Pues es a través de las relaciones humanas que se construyen distintos tipos de recuerdos y biografías. En este sentido, ¿consideras que “Latino/a América” recupera de alguna forma la memoria migratoria de los individuos y sus contextos?

PL: En la actualidad, la mayoría de los mapas son impresos en materiales perecederos. Esto habla, entre otras cosas, de que su funcionalidad está basada en el aquí y ahora. Por lo que creo, ello apunta a una errónea concepción, puesto que los mapas más allá de ilustrar la situación actual, pueden además mostrarnos pasado y futuro. Por eso “Latino/a América”, aborda tiempo, imaginación y memoria en forma continua. Pues no sólo afecta un territorio en particular, sino sentimientos, cultura, política y políticas. El hecho de que los mapas que conforman estas *Guías de viaje*, sean objetos que puedan llevarse en el cotidiano de los individuos -pues se llevan como hojas dobladas por la frontera- los convierte en instrumentos significativos en muchos sentidos. Pues forman parte de la memoria del viaje de las personas. Para algunos quizás se convierten en objetos triviales, para otros en talismanes para lograr el tránsito. Todo depende de la significación o representación que cada uno de ellos

9. Se pueden consultar más datos y estudios respecto a flujos migratorios y latinos/as en los Estados Unidos en la página del *Pew Hispanic Center* <http://www.pewhispanic.org/> Y en el portal del *Migration Policy Institute (MPI)* <http://www.migrationpolicy.org/>

haga del propio objeto. El hecho de que éstas hojas guarden dobleces especiales, manchas incluso de café, lodo o gotas de agua, los convierte también en espejos de la memoria personal (*Ver figs. 2 y 3*). Es justo ahí donde el ser humano, el portador de este arte conceptual se convierte en un homenaje a la narrativa del otro y sus historias. Es de alguna manera poner a los seres humanos -quiénes son los protagonistas de los flujos migratorios- en el centro del pensar del arte visual y sus historias.

Fig. 2. Vicencio Márquez (México) cruzó 7 veces... nos escondimos en una como laguna de aguas negras... llegaron los helicópteros, nos apuntaron con las armas y nos sentaron bajo la lluvia... el rico puede ser rico porque se cansó de ser podre...

SLT: Por lo que dices, creo que de alguna manera, esta forma de hacer arte busca trasladar la idea del artista al objeto y del objeto al protagonista: el migrante. Para de ahí convertir la obra de arte en un objeto conceptual que empodere no sólo al creador, sino también a quiénes forman parte de la obra. De esta manera la obra se construye a partir de la socialización, de la culturización y del propio cambio identitario del espectador y del artista.

Ello me remite a la corriente *Kulturkreis*, de Fritz Graebner y Wilhelm Schmidt, en donde los objetos tienen huella, por lo tanto, pueden transmitir toda una cultura. A su vez, esta obra es también una forma de hacer arte conceptual a partir de la investigación acción¹⁰, lo que creo es muy significativo para la creación, producción y estudio del arte contemporáneo. Y también un avance importante en el trabajo colaborativo creativo, como se expone en el libro "*Creative Collaboration*" (John-Steiner, 2000). De esta manera, el arte se vuelve un enlace incluyente para la creación. Así como un eslabón para la investigación social y antropológica. Lo que de alguna manera crea nuevas formas de acercamiento al arte, y el arte a su vez forma parte de los cambios sociales y multiculturales que se han conformado a través del fenómeno migratorio, entre otros.

10. Sobre investigación acción se puede consultar (Herr & Anderson, 2005). Respecto a investigación acción y arte, específicamente en performance (Cuenca & Mendoza Paredes, 2003)

Fig. 3. Sara Guerrero (México) cruzó 315 veces... Te quieren encasillar, saber cómo te identificas... No les gusta la palabra chicana... Lo peor era cruzar con mi abuela y mi mamá y tener que convencerlos de que éramos de la misma familia...

Migración y multiculturalidad

PL: Respecto al multiculturalismo y su relación con la migración. Es importante mencionar, que las recientes migraciones masivas pueden compararse con los movimientos de personas generados por grandes guerras o conflictos armados en la historia. Estas migraciones están cambiando de manera sustantiva las relaciones de clase en todo el mundo. Por ello, es necesario crear nuevos mapas. Mismos que comprendan de alguna manera las dinámicas culturales actuales. Sobre todo si consideramos que el conocimiento es una herramienta para luchas de clase y movimientos decoloniales emancipatorios. Y el arte por su parte, también.

SLT: ¿De qué manera crees que estos mapas pueden cambiar la idea de clase social establecida en cada región?

PL: Con el objeto como tal, se tiene la posibilidad de que los países que están conformados de ciudadanías múltiples, reflexionen sobre ello y se cree una especie de clase multicultural que no tenga exclusión o distinción. Ya que, mientras que el espíritu cosmopolita y el multilingüismo han sido aceptados para los ricos, no es lo mismo para las poblaciones de la clase trabajadora. Por ello en este mapa la línea divisoria entre una América del inglés oral y el multilingüismo en América Latina, se desvanece en su totalidad. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto, el hecho de que un promedio de quince personas mueren cada día tratando de cruzar la frontera misma (Feldman & Durand, 2008). Y éstos pertenecen a la clase trabajadora, son campesinos, migrantes latinoamericanos de escasos recursos.

SLT: Si tomo en cuenta que la mayoría de los migrantes mexicanos de la clase trabajadora al cruzar la frontera, arriesgan su vida con una probabilidad enorme de morir en el intento. Cuando en tu mapa desapareces la línea divisoria de todos

los países, podríamos decir que “Latino/a América”, es de alguna manera, una representación utópica.

PL: Claro, es utópico porque no podemos ignorar la realidad. Las vallas y las políticas públicas segregacionistas que cada año consiguen financiamiento en los Estados Unidos, siguen en aumento. Y son impulsadas principalmente por clases altas y medias blancas, para aislar a los latinos/as, asiáticos/as y afroamericanos/as, entre muchas otras minorías. Sin embargo, “Latino/a América” no busca ser una provocación étnica, sino un llamado a disminuir la brecha creciente entre ricos y pobres a través de fondos de todo el continente. Más allá de una invitación a lo utópico, este proyecto busca la idea de crear a través de un objeto artístico, un diálogo abierto entre los latinos/as de diferentes clases sociales, sobre sus procesos y experiencias migratorias, o de cruce de fronteras, que en conjunto pueden ser dramáticamente distintas. Después de todo, no sólo son las élites en EEUU las que se benefician con el presente sistema migratorio, sino también las élites mexicanas y las de otros países que se deshacen de sus pobres para convertirlos en fuentes de remesas.

SLT: Entonces estos mapas, además de contar historias y de retratar realidades multiculturales de un creciente multilingüismo global, presentan también nuevas formas de construcción corporal, puesto que son también retratos de las estructuras políticas y culturales a las que pertenece cada individuo.

Cuerpo político, cuerpo cultural

PL: Así es, estos mapas son también retratos críticos que hacen honor al contraste que viven un conjunto de personas concretas, cuyos actos, pensamientos y experiencias transforman de manera épica y particular nuestra geografía cultural, social y política.

Algunos de los que participaron en este conjunto de mapas y que contaron su historia, me han dado la oportunidad de crear lazos de amistad, de contacto y respeto personal y/o profesional. Por lo que creo, el objeto artístico se convierte también en excusa para abrir un diálogo con los participantes. Un ir y venir de conversaciones personales que son parte del trasfondo de este proyecto, pero que nunca serán expuestas. Por lo que esta dimensión social introvertida de cada mapa, es tan importante como el resultado público. Y ambos lados continúan en desarrollo, y serán quizás inacabables.

SLT: En este sentido, ¿cómo debe el espectador apreciar el concepto íntimo de “Latino/a América”?

PL: En realidad, a cada persona le crea resonancias, simpatías o incluso tensiones, mucho tiene que ver el eco que le provoque, tanto el objeto artístico, como el

discurso dialógico personal -experiencial e interno-. De esta manera el ícono o mapa se convierte en una narración con cara y nombre. El papel en el que se imprime el mapa es pues, piel y psique marcadas por incontables sustancias y asociaciones. Por lo que es en suma, recuerdo o memoria, una historia que ha definido la vida de un migrante, un “nuevo ciudadano globalizado”. Y aunque a todos los participantes se les ofreció la opción de guardar el anonimato, sólo uno decidió utilizar un seudónimo.

SLT: Por lo que puedo apreciar, estos mapas, son una especie de fotografías biográficas. Podrían incluso ser documentos de identificación de individuos corporeizados a través del arte y la palabra. Pues a través de ellos puedes leer de manera metafórica, su propia experiencia de cambio identitario, tanto de vida social, geográfica, política, cultural y personal.

Documentación

PL: Imaginemos que los ochos mapas mostrados fueran duplicados exponencialmente para así incluir a los millones de latinos/as que se han convertido hoy día, en la minoría más grande de los Estados Unidos. Así como los cientos de millones de latinoamericanos/as que componen la mayoría clara en el hemisferio. Estos mapas reales e imaginarios en papel legítimo representarían un nuevo imaginario colectivo multicultural y multilingüe.

SLT: Como idea de imaginario colectivo, multicultural y multilingüe, estos mapas podrían transmitir además nuevas formas de vivir y entender la migración. Son en sí mismos íconos simbólicos que van más allá de un conjunto de obra visual expuesta. Después de nueve años de iniciar esta travesía, ¿hasta dónde han llegado estos mapas y qué han provocado?

PL: Este proyecto adquirió especial importancia, después de las manifestaciones masivas de inmigrantes en 2006¹¹ y sus partidarios en cientos de calles en diversas ciudades de los Estados Unidos y América Latina. Por lo que ha sido parte de diversas manifestaciones culturales, en distintas ciudades a lo largo del continente. De alguna manera se ha convertido en un ícono, que tanto ha llegado a ser imagen de publicaciones que hablan sobre el fenómeno de la migración, como a ser un símbolo que se pinta en muros o se expone en distintas casas, restaurantes, centros comunitarios (*Ver figs 4 y 5*).

En las galerías de arte, al mostrarse los mapas se reconoce la importancia cultural que tienen los latinos/as, por lo que de alguna manera se les empodera y se les designa un espacio en el que ahora son bienvenidos. También se contamina de esta forma la creciente pureza formalista del arte conceptual y el decreciente contenido

11. <http://www.jornada.unam.mx/2009/05/02/mundo/029n1mun>

Fig. 4. Esta versión del mapa LATINO/A AMÉRICA, hecha con pintura de casa roja, se diseñó para ser instalada en las paredes de museos, restaurantes, espacios públicos, y centros comunitarios. Puede existir como mural efímero o permanente, dependiendo de las condiciones locales y quien la comisione.

Fig. 5. Esta fotografía del Queens Museum en Nueva York, es ejemplo de los eventos públicos que se han realizado con el mural en el fondo.

del arte pop. Ambas tendencias tienen una clara influencia sobre el trabajo, pero éste se mantiene con una postura crítica frente a ellas. Es en una galería, por ejemplo, donde se puede hablar de la obra con relación al trabajo de Daniel Buren o Andy Warhol, por ejemplo.

Vanguardia folklórica

SLT: Por lo dialogado, tu obra podría considerarse arte vanguardista, ¿cómo lo defines tú?

PL: En el Siglo XX, Wassily Kandinsky describe lo vanguardista de la siguiente manera. Si usted coloca un tazón de vidrio boca abajo sobre un nido de hormigas, la mayoría de las hormigas se apilarán en el centro, evitando así los bordes de cristal. Sin embargo, algunas hormigas valientes se aventurarán hacia el exterior e intentarán romper su prisión transparente. Por lo que lo vanguardista se asemeja a este grupo de valientes, es simplemente un listón muy delgado lo que divide a un grupo del otro. Por lo que si entiendo la vanguardia, desde los límites, y coloco a una comunidad particular en los márgenes del discurso dicho, el punto de vista de Kandinsky toma un sentido relevante y creativo, pues empodera a las comunidades y los individuos que, habitual y regularmente cruzan los bordes fronterizos, sean geográficos, corporales o categorizaciones conceptuales. Desde esta visión,

“Latino/a América”, hace hincapié en la marginalidad como un elemento central a cualquier transformación cultural, con el propósito específico de alterar y combinar lo vanguardista, con la cultura popular, que en muchas ocasiones se excluyen mutuamente. En este sentido, los mapas además de ser un objeto de reproducción y circulación que puede ser vendido a los turistas. Son una forma de participación social en la que se enriquece la historia política y cultural de una población mayormente anónima, que se rehúsa a ser parte de una sola categoría. Por lo que el registro radical que estos mapas traen consigo -más allá de una redefinición política del continente y sus fronteras lingüísticas- es un concepto de vanguardia folklórica que encierra muchas categorías e.g., multilingüismo, migración, indigenismo, internacionalización, mediatización y grupos humanos vanguardistas.

Fig. 6. Imagen del Mapa “Latino/a América” en el Museo de Arte en Bogotá, Colombia, 2009.

Migración de ideas

SLT: En suma, es importante decir que, contrariamente a lo que alguna vez se le preguntó a Schönberg en 1950. En el que un periodista insinuaba que la emigración debilitaba en los artistas su fuerza creadora, pues su inspiración se agota en cuanto dejan de alimentarle las raíces de su país natal (Kundera, 2000). En este caso y en muchos otros, –pésele a quien le pese– podemos advertir totalmente lo contrario. Pues es la migración espacial y el universo de lo dialógico entre personas, ciudades y culturas, lo que genera objetos, conceptos y nuevas formas de ver el mundo social, cultural e identitario.

PL: Yo pienso que no debemos generar fórmulas que dicten los parámetros dentro de los cuales, esperamos encontrar el buen arte. Me gusta pensar que el arte nunca terminará de sorprendernos. Ya sea con los lugares donde nace y crece, sin importar si son tierras autóctonas o migrantes. Lo que si es cierto, es que se requieren espacios en los que se permita el intercambio de ideas entre distintas áreas, disciplinas e individuos. Pues nos falta mucho por reconocer las contribuciones artísticas y culturales de las poblaciones migrantes en la historia de nuestro planeta. Aquéllas que se reconocen son sobre todo las que pertenecen al flujo de Europa al resto del mundo –la cultura hispana en América, los exiliados europeos en Nueva York, el arte africano de Picasso, la música hindú de los Beatles, entre otras–. Personalmente,

lo que más me interesa en estos diálogos y los contextos donde se sitúa la obra, es el giro decolonial que nos permite reconocer y agregar a las historias cotidianas, otras que no se han escrito o promovido de igual manera. Entre ellas, por ejemplo, la influencia latina en EEUU, la población China en distintas partes del mundo, la masiva migración del campo a la ciudad que se ha dado en las últimas décadas, tanto en Norteamérica, como en el resto del esférico. Por lo que es importante recordar que el arte y la cultura se alimentan día a día, de un flujo migratorio multicultural y multilingüista. Lo que permite al artista crear a partir de la realidad misma, que en sí, es diversa e infinita. Y puede apropiarse y formar parte de una realidad mayor, tal es el caso de “Latino/a América”, que representa a una comunidad latina migrante, no sólo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo.

Referencias bibliográficas

- Bauman, Z. (2008). *Tiempo líquidos: vivir en una época de incertidumbre*. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Tusquets.
- Bourdieu, P. (2001). *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos* (3a ed.). Madrid: Akal.
- Caro, M. J., & Murphy, J. W. (2003). *El mundo de la cultura cuántica*. Granada, España: Port-Royal Ediciones.
- Cuenca, J., & Mendoza Paredes, M. G. (2003). *Acción y comunicación en el arte contemporáneo: investigación exploratoria sobre los elementos sociocomunicacionales del performance: La vida en este planeta*. Toluca, México: Autor.
- Feldman, A., & Durand, J. (2008, Primer semestre). Mortandad en la frontera. *Migración y Desarrollo*, 11–35.
- Giddens, A. (2007). *Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas*. México, D.F.: Taurus.
- Herr, K., & Anderson, G. L. (2005). *The Action Research Dissertation: A Guide for Students and Faculty*. Estados Unidos: Sage.
- John-Steiner, V. (2000). *Creative Collaboration*. New York: Oxford University.
- Kundera, M. (2000). *La ignorancia* (1a edición en español.). España: Tusquets.
- Kundera, M. (2004). *La identidad* (3a ed.). España: Tusquets.

Liendo, M. C. (2011). Representaciones latinoamericanas. In L. Minhot & L. Olivé (Eds.), *Representación en Ciencia y Arte* (Vols. 1-3, Vol. 2, pp. 47–57). Editorial Brujas, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de sociología.

Marina, J. A. (2000). *Crónicas de la ultramodernidad*. Barcelona: Anagrama.

McLuhan, M. (1975). *La comprensión de los medios como las extensiones del hombre* (1a 1969 ed.). México: Diana.

Moreno Castañeda, M. (2007, July). Innovación social y educativa. La educación en ambientes virtuales como una alternativa innovadora. *Tecnología y Comunicación Educativas*, Año 21(No. 45), 70–84.

Pániker, S. (2004). *Conversaciones en Madrid y en Cataluña* (1a ed.). Barcelona, España: Kairós.

Pia Tarazona, S. (2001). *El hombre como ser dual: estudio de las dualidades radicales según la antropología trascendental de Leonardo Polo*. España: Universidad de Navarra.