

Culturales

ISSN: 1870-1191

revista.culturales@uabc.edu.mx

Universidad Autónoma de Baja California

México

López Zamora, Julieta; Garduño, Everardo
2º Seminario en Estudios Culturales. La frontera a través del arte
Culturales, vol. I, núm. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 152-158
Universidad Autónoma de Baja California
Mexicali, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69410208>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

SEMINARIOS

2º Seminario en Estudios Culturales. La frontera a través del arte

*Julieta López Zamora
Everardo Garduño*

El Centro de Estudios Culturales-Museo UABC llevó a cabo su 2º Seminario en Estudios Culturales. La frontera a través del arte, en esta ocasión en coordinación con la Escuela de Artes de nuestra universidad. Durante los días 14 y 15 de octubre de 2004 se presentó un conjunto de ponencias orientadas a dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Existe un arte fronterizo por encima de las asimetrías nacionales? ¿Existe un arte fronterizo sujeto estrechamente a dichas asimetrías?

El evento comenzó con la conferencia magistral de Richard Cándida Smith, profesor de la University of California Berkeley, con el título de "The Enduring

Importance of the Nation: Art and Literature across the Border of the Californias" ("La perdurable importancia de la nación: el arte y la literatura a través de la frontera de las Californias"). En su conferencia, Cándida Smith hizo una reflexión sobre la influencia de lo local y lo nacional en los procesos de creación artística. Se refirió al papel de los intelectuales en la transformación de los espacios públicos locales mediante la práctica profesional. Recalcó, además, la importancia que aún tiene la nación en los diversos espacios de realización artística. Aseguró que, no obstante los fenómenos de globalización e hibridación, existe una significativa presencia de la

Culturales

tradición en los diferentes frentes de la producción cultural. Como ejemplo, mencionó a los artistas Daniel Joseph Martínez, del sur de California, y Ramón Tamayo, de Baja California; añadiendo que en la educación mexicana hay una particular tensión en la utilización de las capacidades técnicas colectivas, mientras que en Estados Unidos se asume como prioridad más alta el desarrollo individual. En ambos contextos, aseveró, la universidad ha demostrado ser la institución fundamental que eventualmente reconoce y promueve el talento de los artistas.

Al día siguiente, Fernando Vizcarra presentó la segunda mesa de discusión, en la que Sergio Rommel, subdirector de la Escuela de Artes de la UABC, expuso su ponencia “Estéticas de la frontera”. Rommel describió la frontera, desde la problemática de lo visual, como un territorio variado, diferenciado, múltiple y caótico, donde la ausencia de tradiciones regionales deriva en la utilización tanto genuina como oportunista de dicha pluralidad visual. El ponente habló, además, sobre la ten-

dencia a construir visiones cosmetológicas del arte para adornar una frontera de leyendas negras, de violencia, prostitución y narcotráfico. El ponente señaló que, para comenzar a crear un arte de frontera, deben desecharse los estereotipos que desde el centro del país se han construido acerca de nuestra región, su arte y la condición del fronterizo, estereotipos que han provocado un arte enfrentado consigo mismo, un arte a la defensiva que ignora la posibilidad de compartir espacios y experiencias culturales. Rommel abordó, también, el caso de las fronteras establecidas por los propios artistas en las que existe un ninguneo del otro, la negativa a vislumbrar en el discurso de los demás estéticas alternativas, diferentes, pero igualmente válidas y necesarias. Por último, criticó algunos proyectos culturales desarrollados en la región, como Tijuana. La tercera nación, por ser una iniciativa concebida desde el centro y desde el otro lado del océano. Un proyecto impuesto a la frontera, en el que los tijuanaenses sólo fueron espectadores. Rommel catalogó esta em-

Culturales

presa como un ejemplo más de la espectacularización de la cultura, cuyo resultado fue irrelevante en el escenario de las ofertas culturales de esta región. Finalmente, expuso su interés por el planteamiento de nuevas problemáticas, enfoques teóricos y cuestionamientos de saberes y quehaceres con respecto al arte fronterizo.

Por su parte, el artista plástico y promotor cultural Luis Ituarte presentó la ponencia “Bajo el mismo sol”, donde remarcó que el arte, a través de las fronteras, ha ayudado a fortalecer el concepto de universalidad, jugando un importante papel en la construcción de la interculturalidad. El arte, dijo, ha afectado la manera en que entendemos las fronteras y ha ayudado a disminuir las reacciones de xenofobia y racismo en ambos lados de la línea. Según su punto de vista, existen dos nuevas generaciones de jóvenes creadores en Tijuana y Los Ángeles; la tarea de todos consistirá en ayudarlos a descubrir sus propias similitudes, para después dejarles hacer el resto, libres de prejuicios históricos o agendas culturales ultranacionalistas.

Una tarea orientada a generar en los jóvenes una fuerza inspiradora que, mediante actitudes inclusivas, se apropie de los nuevos espacios físicos y mentales de la frontera. Como una muestra del trabajo que se está realizando para reforzar la relación binacional, Ituarte mencionó la creación del Consejo Fronterizo de Arte y Cultura (Cofac), asociación no lucrativa internacional que promueve tanto eventos culturales como relaciones entre creadores y organizaciones artísticas de ambas partes.

Norma Iglesias, profesora de la San Diego State University, cerró esta primera mesa con su ponencia “El rol del arte y los artistas visuales de Tijuana en la redefinición del espacio urbano transfronterizo”, en la que delinea a Tijuana como una ciudad gráfica que no esconde sus múltiples fenómenos sociales; una ciudad-reto en todos sus niveles, donde los creadores artísticos pueden ser agentes de cambio importantes, en la medida en que sus obras tiendan a provocar diversas reacciones en la comunidad. Según Iglesias, en Tijuana, la lógica de producción artística se desarrolla en

Culturales

un espacio urbano marcado por infinidad de procesos transfronterizos y relaciones asimétricas, pues se trata de una ciudad con capacidades inmediatas para adaptarse a distintas circunstancias; un espacio extremadamente flexible donde los artistas desarrollan sus capacidades creativas como mecanismos de resistencia que pueden tener tonos políticos, económicos y sociales. En Tijuana, ciudad estereotipada y calificada como el laboratorio de la posmodernidad y la globalización, la lista de las instituciones nacionales e internacionales de arte está creciendo. Por ello, Iglesias señaló la importancia de pensar críticamente los contextos sociales donde se genera la producción artística.

La segunda mesa, coordinada por Fiamma Cordeiro de Montezemolo, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte, tuvo como primera ponente a Alexandra von Barsewisch, de la Europa-Universität Viadrina Frankfurt, quien presentó el trabajo "Bordering on images", donde abordó las representaciones de la frontera México-Estados Unidos en los filmes *Traffic* (Steven

Soderbergh, 2000) y *El jardín del edén* (María Novaro, 1994). Barsewisch analizó el uso de las narrativas y las construcciones formales de estos filmes, donde la frontera es referida y mediada por complejas y contradictorias visiones. El jardín del edén, específicamente, fue descrito como un relato acerca de los que cruzan la frontera y de la difícil experiencia de dicho cruce. En el filme, la frontera es familiarizada por la existencia estresante de comunidades y culturas fronterizas que han convertido a este espacio en un sitio de adaptación y creatividad al mismo tiempo. La ponente sugirió dos preguntas sobre los filmes en cuestión: ¿Cómo son las imágenes y estereotipos del otro implementados y modificados en estas películas? ¿Cuáles son las diferencias básicas en la representación y subjetividad de la frontera en ambos filmes? Es necesaria, concluyó, la implementación de lecturas múltiples para una mejor comprensión de los procesos socioculturales en tiempos de fronteras e identidades borrosas.

Por su parte, Heriberto Yépez, profesor de la Escuela

Culturales

de Artes, presentó el trabajo “Más allá de la hibridación: otros paradigmas para entender la frontera”. En su intervención, Yépez comentó cómo el hecho de provenir de una familia de migrantes en constante cruce de fronteras condicionó su percepción sobre éstas y le dio una dimensión ideológica al trabajo académico que ahora desarrolla. El ponente sostuvo que el paradigma fronterizo ha sido condenado a su definición de híbrido. Desde ese paradigma, Tijuana es percibida como sinónimo de una “mezcolanza sui generis”. Ante este planteamiento, Yépez critica a los divulgadores, académicos, artistas y periodistas por reducir las tesis actuales sobre hibridación y posmodernismo. En su opinión, estos especialistas han tomado a la ligera los postulados de García Canclini y han puesto en automático la problematización de lo fronterizo. Hasta la fecha, afirma el escritor, se sufren las consecuencias teóricas y metodológicas de esa torpeza.

En esta misma mesa, Larry Herzog, de la San Diego State University, presentó “El diseño sobre la

frontera: algunas reflexiones”, ponencia en que se refirió a Mexicali como una ciudad contemporánea donde es cada vez más visible la pérdida de lugares públicos; se trata de una ciudad global cuyos ciudadanos no son dueños de los espacios, que pertenecen a los inversionistas extranjeros. Mexicali es, además, una ciudad inmersa en una realidad globalizada donde la tecnología es celebrada como si fuera un sustituto de la vida urbana. Lo anterior, desde su perspectiva, es evidente en el discurso de arquitectos y urbanistas. Más aún, Herzog critica a los medios de comunicación por el antiurbanismo que reflejan al hablar de la calle como un lugar de peligro, y señaló que esta postura tiene como propósito la sobreprivatización de los espacios urbanos en menoscabo de los espacios colectivos. Al respecto, el ponente se pregunta: ¿Qué porcentaje de la ciudad es privado y qué porcentaje es público? ¿Cómo lo artificial comienza a imponerse en la ciudad? Herzog expresó la importancia del derecho ciudadano a tener áreas libres donde no haya reglas excesivas y a disfrutar una ciudad que se encuentre en

Culturales

consonancia con el entorno natural.

Para dar por terminado este 2º Seminario en Estudios Culturales, se realizó una mesa de relatores en la que participaron Fernando Vizcarra, Fiamma Cordero y Richard Cándida Smith.

Vizcarra dio inicio a su relatoría retomando algunas posiciones e ideas expresadas a lo largo del evento, mismas que pueden servir como hilos conductores de discusiones futuras. Según Vizcarra, dichos planteamientos se refieren a la frontera, en el caso de la primera mesa de discusión, como un espacio de imaginación y de creación que es atravesado por un catálogo de mitos, estereotipos y lugares comunes; también, como una zona compartida y a la vez diferenciada, un territorio de experiencias comunes y el lugar de la alteridad y el extrañamiento: condiciones necesarias para la creación simbólica, y por último, como la región de confluencias entre los significantes urbanos y los procesos de producción artística. Vizcarra concluyó su intervención reiterando la importancia de construir puentes reflexivos entre los procesos de creación artísti-

ca y la producción académica de conocimiento y análisis de los fenómenos culturales.

Fiamma Cordero, por su parte, destacó la participación de Heriberto Yépez haciendo énfasis en la relación vital del autor con la frontera y en la crítica que el ponente hizo a la simplificación de las teorías sobre la hibridación de Néstor García Canclini.

Para concluir la mesa de relatoría, Richard Cándida Smith manifestó su interés en el consenso expresado a lo largo del seminario acerca del desarrollo cultural que Baja California ha venido experimentando en los últimos quince o veinte años. Esto, comentó, se manifiesta en la extraordinaria y rápida explosión de las capacidades de la región, que ha generado una gran cuota de espontaneidad, flexibilidad y creatividad artística, las que, sin embargo, no han sido apoyadas por la incapacidad de las instituciones establecidas. De esta manera, según el relator, Baja California ha transformado su situación marginal con respecto al centro de la nación y ha establecido su propio perfil frente a los otros estados del

Culturales

país. Más aún, Cándida Smith previno sobre la presencia de algunos aspectos conflictivos inherentes a este tipo de momentos de expansión, a través de los cuales una nueva metrópolis está tratando de emerger, y dejó

abiertas las siguientes preguntas: ¿Cómo hacer para que esta madurez cultural y artística destaque en el entorno social? ¿Qué elementos institucionales, grupales e individuales tienen que involucrarse?

*2do Seminario en Estudios Culturales.
La frontera a través del arte*

Ponentes

Richard Candida Smith. Universidad de California Berkeley

Sergio Rommel. Escuela de Artes, UABC

Norma Iglesias. San Diego State University

Luis Ituarte. Consejo Fronterizo de Arte y Cultura (Cofac)

Alexandra Barsewisch. Europa-Universität Viadrina Frankfurt

Heriberto Yépez. Escuela de Artes, UABC

Larry Herzog. San Diego State University

Fiamma Cordero de Montezemolo. El Colegio de la Frontera Norte

Fernando Vizcarra. Centro de Estudios Culturales-Museo, UABC