

RESEÑA: *ARTE E IDENTIDAD. ENTRE LO CORPORAL Y LO IMAGINARIO.*

Alma Elena Cardoso Martínez

El estudio de la categoría de lo artístico implica un pensamiento complejo y necesariamente multidisciplinario que a través del tiempo ha intentado generar una definición comprensiva de toda actividad vinculada con la Estética. En la contemporaneidad, la reflexión filosófica relativa a este tema se articula a partir de una dicotomía que incluye los remanentes de los paradigmas del pasado occidental moderno y el esfuerzo contemporáneo por dar lugar a nuevas narrativas desde perspectivas diversas, o, por lo menos, generar una visión plural que contraste con el discurso monolítico de la etapa anterior.

En esta búsqueda continua por una definición holística y flexible del arte, aparecen también concepciones asociadas que es necesario integrar, por ejemplo la identidad, la corporeidad o el imaginario individual y colectivo. Definitivamente, el entramado social, físico y mental que sustenta la actividad artística en el presente nos deja ver la profunda necesidad de contribuir desde lo complejo y desde lo diverso con reflexiones que ahonden precisamente en el carácter crítico e intrincado del funcionamiento de la esfera del arte y de sus vínculos con toda actividad y naturaleza humana.

La colección de libros La Fuente, Publicaciones de Estética y Arte de la BUAP, ambiciona contribuir invariablemente al análisis de este conjunto de problemáticas, en esta ocasión, a través de su sexto volumen titulado *Arte e identidad. Entre lo corporal y lo imaginario*. En él, especialistas en varias ramas del arte conjuntan sus perspectivas para

sustentar, y en ocasiones confrontar académicamente, algunas de las relaciones entre arte, cultura e identidad. Así, esta publicación es el resultado de una serie de mesas redondas y aportaciones escritas que tienen como objetivo representar un espacio y un registro que dé cuenta de las investigaciones, curiosidades y pensamiento divergente que también tiene lugar en los entornos académicos.

El contenido de *Arte e identidad. Entre lo corporal y lo imaginario*, está distribuido en tres grandes bloques denominados respectivamente: Arte e identidad; Arte, cuerpo y femineidad; y Arte, colonialidad e imaginarios sociales. Los capítulos abordan, respectivamente, el “vínculo entre identidad y universalidad, a la estética del cuerpo femenino y a los imaginarios como depositarios de las identidades promovidas (...) por el arte, así como al papel que la colonialidad desempeña en ello.” (Fabelo Corzo y Torija Aguilar, 2015)

Dada la naturaleza crítica del marco teórico que involucra esta publicación coordinada por José Ramón Fabelo Corzo y Jaime Torija Aguilar, las categorías abordadas en cada capítulo son también el punto de partida para cuestionar los modos en que se han construido los discursos que explican el fenómeno del arte. Es por ello que el tema de lo identitario adquiere un papel relevante, pues resulta especialmente valioso reflexionar cuál es la condición actual de este concepto de acuerdo a la acentuación de las diferencias naturales y culturales de cada individuo. Ya sea por raza, condición de género, clase social o país de origen, la construcción y aceptación de la identidad es una herramienta que permea toda actividad humana, desde las relaciones interpersonales hasta la producción y valoración de objetos del mundo cultural. Entonces, las lecturas que se ofrecen en lo relativo al quehacer artístico se hallan impregnadas del entendimiento apriorístico de la identidad, y entonces, lo femenino, lo marginado o lo exótico resultan concepciones antitéticas en el espectro de los parámetros dominantes y mayormente aceptados: lo masculino, lo centralizado, lo europeo. Por lo tanto, en *Arte e identidad. Entre lo corporal y lo imaginario*, se retoma la actitud contemporánea que permite revisar la actualidad de los discursos que diferentes disciplinas han generado y convertido en hegemónicos, permitiendo que visiones integradoras se confronten con posiciones tradicionales para ofrecer al lector un panorama más amplio en lo relativo a los estudios, por ejemplo, de la arquitectura novohispana, la videodanza, la fotografía, el teatro o la literatura.

Un punto medular que el primer capítulo de este texto aborda es la dicotomía de lo universal y lo propio, que funciona como punto de partida para discutir la conformación de la

identidad en la mente de los sujetos. La noción de universalidad, entendida como un valor común para todos los sujetos independientemente de su formación, origen, tiempo o procedencia, es aquí sometida a juicio empleando una clave deconstructivista, en la que se desvela que lo universal se manifiesta especialmente como un sistema de valores propio de las culturas dominantes de cada época y que ha sido instaurado de manera generalizada en otras regiones. Empero, los autores no niegan la existencia de un criterio universal, que se muestra cuando las ciencias naturales toman parte en la polémica.

En lo relativo a lo corpóreo, esta publicación dedica su segundo capítulo a analizar los aspectos biológicos y sociales que denotan las diferencias y relaciones entre los términos sexo y género, los que finalmente, contribuyen a la generación de ideales y cánones estéticos que han sido proyectados a lo largo de la Historia del Arte, especialmente en lo referente a la femineidad. A través de diferentes estudios de caso, en este apartado se considera el tratamiento, a veces sensual, a veces violento, que se hace de lo femenino ya sea como símbolo (religioso, político, social) o bien, a partir de su constitución física erotizada e incluso violentada.

El tercer segmento, dedicado a la colonialidad y a los imaginarios sociales de los que el arte es elemento fundamental, plantea la delicada relación entre los centros de poder cultural y aquellas latitudes que se ajustan y compiten por integrarse a las dinámicas creativas, sociales y económicas que los espacios dominantes exigen. El concepto de lo colonial, que fuera tan importante para los detractores de la modernidad, se encuentra actualmente en una etapa de reajuste, pues en el mundo global las dinámicas de intercambio sociocultural no suceden de la misma manera que hace décadas, e incluso años. Los modos de generar imágenes tienen mecánicas distintas dependiendo de la geografía, la época, las motivaciones internas (personales y de la sociedad) y, por supuesto, la influencia de los agentes culturales externos. Por lo tanto, en el tercer capítulo de esta publicación se discuten las vicisitudes existentes en la correspondencia entre la generación de imaginarios y los agentes internos y externos que la motivan.

Arte e identidad. Entre lo corporal y lo imaginario es un mosaico de perspectivas que, mediante el análisis, la confrontación, y la investigación de especialistas en el tema, permite generar una perspectiva aguda del arte como categoría que representa la condición compleja del pensamiento humano en vínculo con su capacidad técnica, sensible y social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fabelo Corzo, José Ramón y Torija Aguilar, Jaime, 2005, *Arte e identidad. Entre lo corporal y lo imaginario*, Puebla, La Fuente.

FICHA CURRICULAR

ALMA ELENA CARDOSO MARTÍNEZ

Estudiante de la Maestría en Estética y Arte de la BUAP

Dirección: Wolkswagen 22-1, Lomas de san Alfonso La Calera, Puebla, Pue.

Teléfono: (044) 921 145 17 54 / 571 48 57

Correo electrónico: almacardosomartinez@yahoo.com.mx

Alma Cardoso es curadora, investigadora y docente universitaria con especialidad en arte contemporáneo. Estudió el máster en Estética y Teoría del Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona y la licenciatura en Historia del Arte en el Centro de Cultura Casa Lamm en la Ciudad de México. Actualmente estudia la maestría en Estética y Arte en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha colaborado con el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y diversas galerías privadas mexicanas y extranjeras para la planeación, curaduría y puesta en escena de proyectos expositivos de arte moderno y contemporáneo.