

Travesías Atlánticas

IV BIENAL DE MONTEVIDEO

Travesías atlánticas

La IV Bienal de Montevideo echa una mirada al arte de la masa oceánica que hace 500 años concatenó para siempre América, África y Europa. Todos los mares son colosales depositarios de historia y cultura, pero ninguno supera al Atlántico en cuanto a acumulación de dramas y sucesos revolucionarios que cambiarían para siempre el curso del mundo.

Desde las primeras travesías en 1492, el Atlántico fue escenario de permanentes cruces de fronteras, incluyendo aquella entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Su costa occidental permaneció mucho tiempo desconocida, e incluso su descubrimiento fue desde el inicio un malentendido, considerando que los primeros marinos europeos pensaron que habían llegado a las Indias. De hecho, el nombre de las islas anglófonas en el Caribe es hasta hoy Indias Occidentales, British West Indies.

El Océano Atlántico también fue testigo de los movimientos migratorios más formidables en la historia de la humanidad, fueran éstos de naturaleza voluntaria o involuntaria. Más de 60 millones de europeos, a los que Goethe les gritó: “América, a tí te va mejor”, huyeron de la pobreza para buscar un futuro más promisorio en nuevas latitudes de Occidente, en tanto que al menos 12 millones de africanos fueron transbordados como esclavos a las Américas.

Toda la costa de África Occidental y Central está sembrada de testimonios arquitectónicos del tráfico esclavista, se trate de la Isla de Gorea en Senegal, el Castillo de Elmina y la colonia brandemburguesa Groß Friedrichsburg en Ghana, la ciudad de Ouidah en Benín, las ruinas de Bimbia en Camerún, la fortaleza de São Miguel en Luanda o el llamado Punto sin Retorno en Badagry, Nigeria.

Al otro lado del Atlántico, en Río de Janeiro, durante excavaciones realizadas como parte de las obras para los Juegos Olímpicos, se encontraron los cimientos de lo que otrora fuera el mercado de esclavos Cais do Valongo, donde entre los siglos XVI y XIX se vendieron más de un millón de esclavos.

Todavía hoy encontramos en Brasil alrededor de 600 así llamados quilombos, asentamientos de esclavos que escapaban de su destino, de los cuales 100 se ubican en Rio Grande do Sul y cinco en el corazón mismo de Porto Alegre.

Uruguay y su vecino del Río de la Plata son considerados países “blancos” debido a la masiva inmigración europea vivida en el siglo XIX, proveniente principalmente de España e Italia. Sin embargo, esta definición no contempla que Montevideo fue uno de los puertos más importantes de ingreso de esclavos de toda la costa atlántica, y que al menos el 10% de la población de Uruguay está constituido por afrodescendientes que inscribieron una impronta indeleble en la cultura del país. Esto no solo se aplica al Candombe, tan magníficamente retratado por Pedro Figari, sino a muchos otros ámbitos de la cultura popular, y cada vez más también del arte contemporáneo.

Travesías Atlánticas

IV BIENAL DE MONTEVIDEO

Montevideo es una típica ciudad atlántica. En su historia se reflejan cuasi paradigmáticamente todas las particularidades de este océano. El Candombe, el antiguo mercado de esclavos de Rio de Janeiro, los quilombos, así como los fuertes de la costa de África occidental forman el eje conocido también como “Atlántico Negro”: una compleja trama de componentes políticos, económicos y culturales centenarios en ambos lados del océano que se extiende desde el Rio de la Plata hasta Nueva York y de Dakar hasta Ciudad El Cabo. En términos estrictos, este espacio debería hacerse extensivo a Europa. El Viejo Continente inventó el comercio de esclavos y fue beneficiario del triángulo transatlántico.

Después de 1492, el Atlántico se convirtió en un auténtico centro de trasbordo que concatena económicamente África, América, el Caribe y Europa. Como nexo entre regiones que en su momento gozaron de relativa autonomía, esta configuración se convirtió en un motor transformador de la historia universal sin parangón. En el centro de la nueva dinámica se ubicó la llegada de los esclavos africanos. La trata esclavista tuvo como principal destino el sistema de plantaciones colonial en Brasil, el Caribe y Estados Unidos, y constituyó un importante eslabón en el surgimiento del capitalismo moderno.

Con la excepción de Alaska y la costa estadounidense del Pacífico, prácticamente todos los puertos de América fueron puntos de trasbordo de esclavos, incluidas ciudades como Montevideo, Buenos Aires o Valparaíso que difícilmente se relacionen con ese comercio. El hecho de que el número de afrodescendientes argentinos y uruguayos sea hoy relativamente pequeño se debe ante todo a la guerra del Paraguay (1865), en la que batallones enteros de afrodescendientes se convirtieron literalmente en “carne de cañón”.

Desde una óptica cultural, el Atlántico Negro con su diáspora fue increíblemente productivo como fuente de inspiración de un formidable proceso de acriollamiento que condujo a un intenso intercambio de religiones, idiomas, tecnologías y artes. Conceptos totalmente diferentes de naturaleza, tiempo y espacio se modificaron y reconstituyeron en un sistema extremadamente dinámico. La diversidad cultural de los esclavos africanos pertenecientes a cientos de grupos étnicos y lenguas nada tenía que envidiar en diversidad a la población indígena. A pesar de ciertos puntos de referencia histórica, la Bienal tiene como eje central una configuración moderna de la dinámica cultural e interdependencia entre los vecinos atlánticos.

Los actores de este viaje transatlántico son alrededor de 30 artistas de los tres continentes que abordan la relación de tensión cultural inherente al triángulo. La muestra busca explorar qué fuerzas innovadoras pueden movilizarse hoy en la conjunción entre América, África y Europa.

Un tema central de esta nueva edición es el arte africano, afrouuguayo y afrobrasileño que en Uruguay se presenta por primera vez con este grado de concentración y calidad.

La 4. Bienal de Montevideo se realiza en cooperación con la 11. Bienal do Mercosul de Porto Alegre (2018)

ARTISTAS INTERNACIONALES

AGBODJELOU, LEONCE RAPHAEL

1965, Porto Novo, Benim. Vive en Benim.

Série Code Noir, 2014

05 C-Print triptych photographs

100 x 150cm

Cortesia/Courtesy: Jack Bell Gallery, London

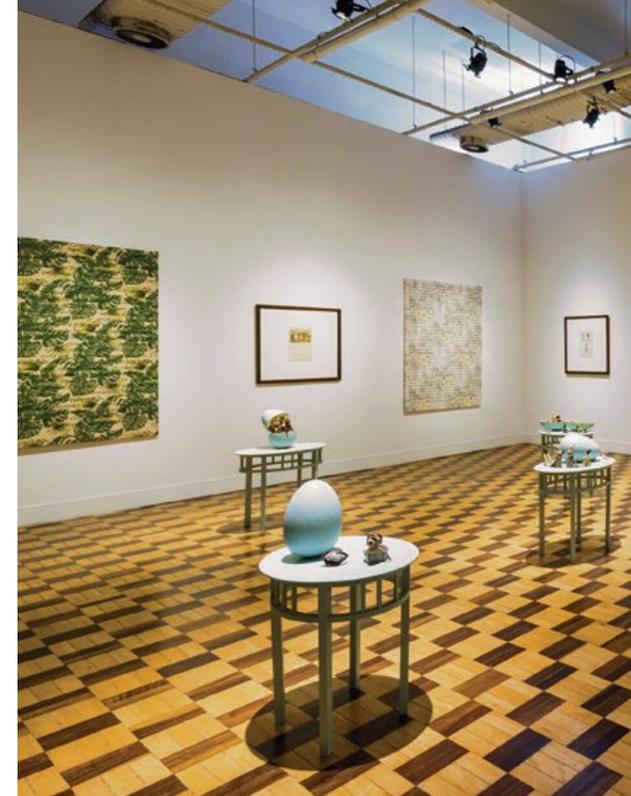
AKPOKIERE, KARO

1981, Lagos, Nigéria.

Lagos Drawings, 2015 - 2017

Digital inkjet prints em papel matt

45,72 x 60,96 cm

ARAÚJO, VASCO

1975, Lisboa, Portugal. Vive en Lisboa

Debret #5, 2013

Painted wood table and egg, painted ceramic clay figures, metal and graphite
90 x 70 x 50cm

Cortesia/Courtesy: Galeria Progetti, Rio de Janeiro

AZEVEDO, ANNA

Rio de Janeiro, Brasil. Vive no Rio de Janeiro.

Nossa vida não é um jogo/Our life is not a game, 2016

Full HD Video, 25'07"

Filmed during the Indigenous World Games, Palmas, Brazil, 2015

BUCHHOLZ, IRIS

1974, Alemania. Vive en Luanda, Angola.

A Sul. O Sombreiro: Manto Imperial, 2015

Fabric, braided artificial hair, peacock feathers

670 x 150cm

BUSTOS, ADRIANA

Bahía Blanca, Argentina.

El retorno de lo reprimido 2015

Instalación

DIOP, VICTOR

1980, Dakar, Senegal. Vive en Dakar.

Liberty series, 2016-2017

Inkjet print on hahnemuhle paper

120 x 163cm each

Cortesía: MAGNIN-A Gallery, Paris

EVANS, MARY

1963, Lagos, Nigéria. Vive em Londres.

Please do not bend, 2018

24 sobres de manila con recortes y

pintura con aquarela

44 x 32cm

Cortesía/Courtesy: Mary Evans

HANNAH, ADAD

1971, New York, USA. Vive entre Montreal y Vancouver, Canadá.

The Raft of the Medusa (Saint-Louis), 2016

Video 4K transferred to HD, 7' e 58"

Produced with the assistance of the community of Saint-Louis, Senegal
Cortesía: Adad Hannah e/and Pierre-François Ouellette art contemporain, Montreal; Equinox Gallery, Vancouver

LIMOUD, YOUSSEF

1964, Giza, Egipto. Vive en Basileia, Suíça.

Geometry of the passing, 2018
Instalación. Site specific
medidas variables

MARTINS, ARJAN

1960, Río de Janeiro, Brasil.

O Triângulo Atlântico entre tempos
distópicos, 2018
Pintura sobre pared
5,18 x 12,30m

MILLAN, MONICA

1960, San Ignacio, Argentina. Vive en
Buenos Aires.

Sin título/Untitled, 2015-2016
Charcoal drawing, ribbons and
embroidery on fabric
157 x 180cm
Coleção/Collection: Galeria Oscar Cruz

MODISAKENG, MOHAU

1986, Soweto, Sudáfrica.

Inzilo, 2013

Vídeo

Film courtesy WHATIFTHEWORLD, Ron Mandos, Tyburn Gallery

MONTIEL SOTO, MARCO

1976, Maracaibo, Venezuela. Vive en Berlín, Alemania.

Mal de mar hacia un triste trópico: in the distance of the eighth island, 2018.

Instalación

MOSQUITO, NASTIO

1981, Luanda, Angola.

Hilário 2016

Video

Duración 3.42 min

MUHOLI, ZANELE

1972, Umlazi, Durban, Sudáfrica.

Faces and Phases 10, 2016

206 photos in slideshow - 15' 45"

Cortesía: Zanele Muholi e/and Stevenson,
Cape Town/Johannesburg; Yancey
Richardson, New York

NIANG, MAME DIARRA

1982, Lyon, Francia

Serie Sahel Gris, 2013

Giclée print on William Turner paper
20,5 x 30,5cm

OJEIKERE, OKHAI

1930, Lagos, Nigeria.

(Hairstyles Serie 1968 – 1999

Fotografía

52 cm x 63 cm

OSODI, GEORGE

1974, Lagos, Nigéria.

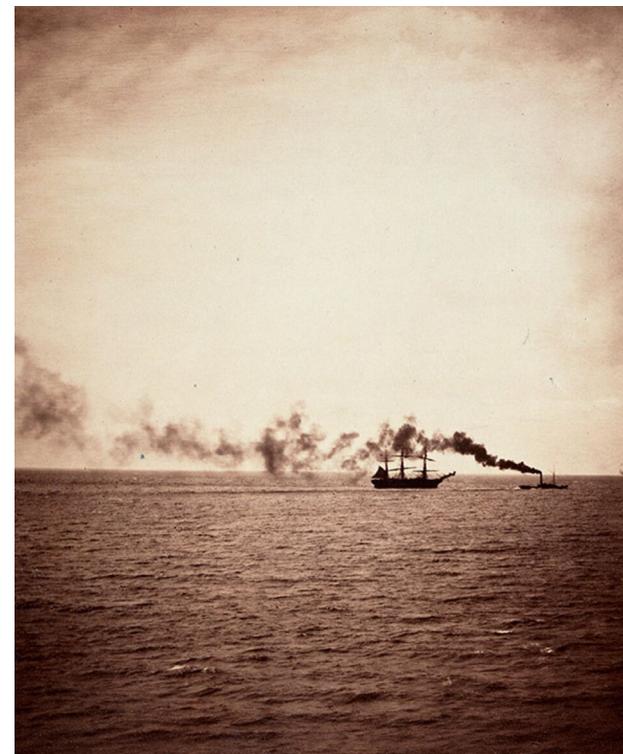
Nigeria Monarch Series
Fotografía Foamex
Collection: George

SASSEN, VIVIANE

1972, Amsterdam, Holanda

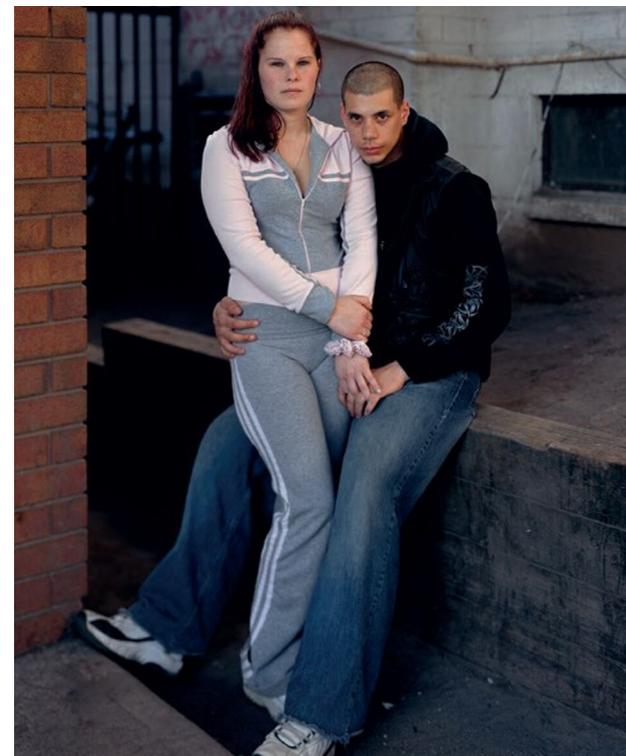
Serie Pikin Slee, 2013
Fotografias C-Print
45 x 30cm

SEVERO, ANDRÉ

1974, Porto Alegre, Brasil.

sin definir.

SOTH, ALEC

1969, Minneapolis, USA.

Aleisha and Joe, 2004 (serie)

Fotografía C-Print

127 x 100cm

THIEL, FRANK

1966, Kleinmachnow, Alemania

Serie 15 [Quince], 2015/2016

Chromogenic print

TSHABANGU, ANDREW

1966, Johannesburg, Sudáfrica

Serie Fotografía

ARTISTAS NACIONALES

ARNAUD, FEDERICO

CABRERA, NANDY

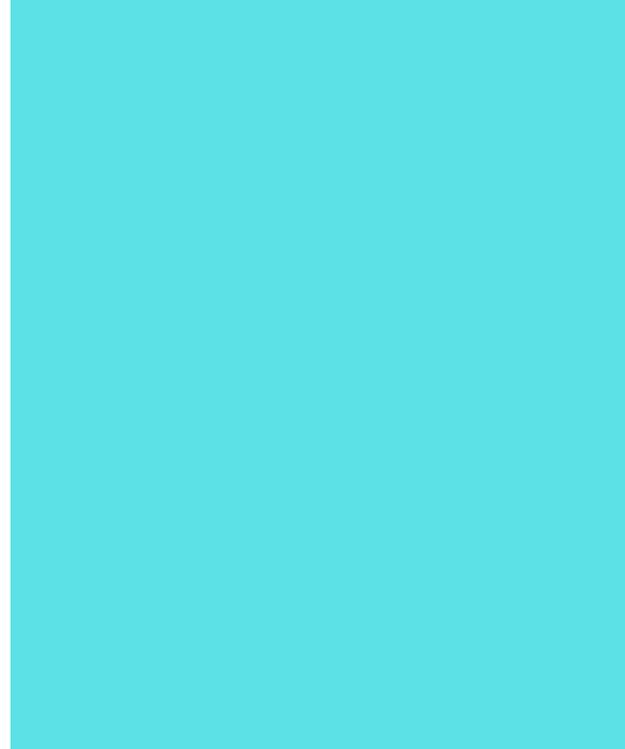
GALLOSO, JACINTO COCO

LÓPEZ LAGE, FERNANDO

PORTO CASAS, MARY

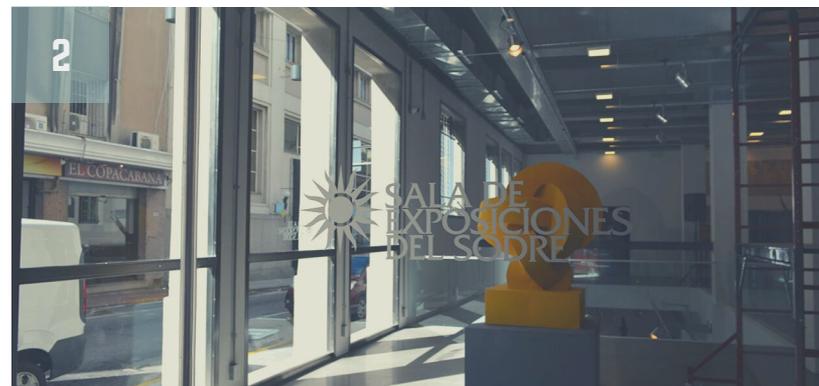

Travesías Atlánticas

IV BIENAL DE MONTEVIDEO

CENTRO DE EXPOSICIONES SUBTE

SALA DE EXPOSICIONES SODRE

MUSEO HISTÓRICO CABILDO

CASA DE LA CULTURA AFROURUGUAYA

CENTRO DE EXPOSICIONES SUBTE

THIEL, Frank
OSODI, Georges
DIOP, Victor
OJEIKERE, Okhai
AGBODJELOU, Leonce
Raphael
SOTH, Alec
SASSEN, Viviane
NIANG, Mame Diarra
MOSQUITO, Nastio
HANNAH, Adad
MODISAKENG, Mohau
ARAUJO, Vasco
MUHOLI, Zanele
LIMOUD, Youssef
EVANS, Mary
SEVERO, Andrés
MARTINS, Arjan
BUCHHOLZ, Iris
AKPOKIERE, Karo
MILLÁN, Mónica

SALA DE EXPOSICIONES SODRE

LÓPEZ LAGE, Fernando
ARNAUD, Federico
PORTOCASAS, Mary
GALLOSO, Jacinto Coco
CABRERA, Nandy
MONTIEL SOTO, Marco
AZEVEDO, Anna

MUSEO HISTÓRICO CABILDO

BUSTOS, Adriana

CASA DE LA CULTURA AFROURUGUAYA

TSHABANGU, Andrew

Fundación Bienal de Montevideo

Travesías
Atlánticas

IV BIENAL DE MONTEVIDEO

FUNDACION BIENAL DE MONTEVIDEO

Presidente

S. A. S. Princesa
Laetitia d' Arenberg

Vicepresidente

Juan Etcheverrito

Secretario

Ricardo Murara

Asesor Fundador

Jorge Srur

Directora Ejecutiva

Graciela Rompani

CURADORES DE LA 4TA BIENAL DE MONTEVIDEO

Curador General

Alfons Hug

Co-curador

Alejandro Cruz

EQUIPO CURATORIAL

Producción Artística

Irene Müller Lohidoy

Soledad Rodríguez
Garibaldi

EQUIPO DE MONTAJE

Dirección de montaje

Nicolás Infanzón

Técnico en audio y video

Guillermo Sierra

www.bienaldemontevideo.com

info@bienaldemontevideo.com

