

DOCUMENTA 15. UNA PROPUESTA AUDAZ Y ACTIVISTA EN EL MUNDO DEL ARTECLAUDIO LOBETO¹**RESUMEN**

La recientemente inaugurada *Documenta 15* en Kassel, constituye un desafío en el campo del arte reconocido, que va desde la elección curatorial en manos del colectivo indonesio *ruangrupa*, hasta la elección de los colectivos y artistas participantes. Una apuesta que desafía a las exposiciones más tradicionales y pone el acento en el concepto del *lumbung*, como eje de lo comunitario, participativo y disruptivo.

PALABRAS CLAVE: *documenta* – arte – política – *lumbung*

DOCUMENTA 15. A BOLD AND ACTIVIST PROPOSAL IN THE WORLD OF ART**ABSTRACT**

The recently inaugurated *Documenta 15* in Kassel, constitutes a challenge in the field of mainstream art, from the curatorial choice in the hands of the Indonesian collective *ruangrupa*, to the choice of the participating collectives and artists. A bet that challenges the more traditional exhibitions models and emphasizes the concept of *lumbung*, as the axis of the community, the participatory and the disruptive.

KEY WORDS: *documenta* – art – politics - *lumbung*

18 junio – 25 septiembre 2022

Kassel, Alemania

Dirección artística: *ruangrupa*

Concepto: *lumbung*

¹ Sociólogo, Dr. en Teoría e Historia de las artes, Profesor Adjunto de Sociología y Antropología del Arte. FFyL-UBA.

67 participantes: artistas, colectivos, iniciativas, organizaciones

32 sedes de exposición

Desde antes de la inauguración de *Documenta 15*, un cierto clima de escepticismo, crítica encubierta e indiferencia, rondaban a esta mega exposición artística que se realiza en Kassel, Alemania, cada cinco años y cuya primera edición fue en 1955.

La causa: la inexistencia de una curaduría o comisariato en el formato “tradicional”, siendo reemplazado por un colectivo de artistas de Indonesia, que generó el disgusto no manifiesto en algunos casos –y en otro si-, el que se terminó eligiendo para esta exhibición, no fue del agrado de exponentes del arte legitimado como galeristas, artistas, *marchands* y críticos.

Por otra parte, la propuesta del colectivo artístico *ruangrupa* de proponer como concepto-objetivo, el *lumbung*, también generó resquemores varios en el campo artístico.

Si a esto le sumamos, que la inauguración se despachó con denuncias de antisemitismo hacia algunas obras en particular, y en general a la elección de los colectivos y artistas (no hubo por ejemplo ninguno israelí y si un colectivo palestino), cuya posición es de denuncia a la ocupación colonial israelí en territorios palestinos y que incluso, según fue

denunciado, adhieren al movimiento *Boicot, Desinversión y Sanciones* hacia Israel, más conocido como movimiento *BDS*. La obra en cuestión fue un enorme mural “*People Justice*” del colectivo indonesio Tarin Padi, que finalmente terminó pidiendo disculpas. El mural fue tapado apenas inaugurado y más tarde se resolvió desmontarlo. Obviamente, el hecho dio que hablar acerca de la censura y los límites en el arte. Sin embargo, otras obras de este colectivo de artistas también generaron polémica y un claro posicionamiento político.

Tarin Padi (Foto CL)

Lo cierto es que en todo caso, la exhibición no pasa desapercibida, a tal punto que las presiones de la comunidad judía en Alemania y las propias autoridades alemanas provocaron la renuncia en medio de la exposición, de la directora Sabine Schormann.

Si bien *Documenta* se ha caracterizado históricamente por su fuerte contenido político, pero también por albergar artistas reconocidos, lo cierto es que en esta versión 2022, de los 67 participantes, entre artistas y colectivos de todo el mundo -aunque particularmente del Sur global-, una ínfima parte formaba parte del mundo de las

galerías, lo cual constituye una variable que suma a la intención de correr los límites del arte no solo hacia experiencias sensoriales, debates e intercambios, sino a la desmaterialización total de la experiencia artística.

En su presentación –y en la de la muestra-, *ruangrupa* que se traduce como “un espacio para el arte” señalan:

“Queremos crear una plataforma de arte y cultura interdisciplinaria, orientada a nivel global, que tendrá un impacto, más allá de los cien días de **Documenta quince**. Nuestro enfoque curatorial apunta a un modelo diferente de uso de recursos orientado a la comunidad: económico, pero también teniendo en cuenta ideas, conocimientos, programas e innovaciones. Si Documenta se lanzó en 1955 para curar heridas de guerra, ¿por qué no deberíamos centrar la **Documenta quince** en las lesiones actuales, especialmente las arraigadas en el colonialismo, el capitalismo o las estructuras patriarcales, y contrastarlas con modelos basados en asociaciones que permiten a las personas tener una visión diferente del mundo?”²

Es bajo esta concepción que las obras de arte fueron distribuidas en 32 lugares de la ciudad de Kassel, entre sitios específicos dedicados al arte, museos, cines, la estación de tren, parques y hasta tiendas comerciales.

² <https://www.arteinformado.com/magazine/n/ruangrupa-seran-el-primer-colectivo-y-asiaticos-en-comisariar-la-documenta-6230> (p.1)

Tarin Paid (Foto CL)

¿QUÉ ES EL *LUMBUNG*?

Este concepto - objetivo articulador de la muestra, con el cual *ruangrupa* decidió elegir a los colectivos y artistas que participarán de la muestra, consiste en el almacenamiento de una cosecha de arroz en un granero comunal disponible para el uso comunitario. Originario de las zonas rurales de Indonesia, el *lumbung* es la expresión de lo colectivo, el intercambio –tanto artístico como económico-, de recursos en forma equitativa y sin intenciones materiales o económicas individuales. Es una forma de compartir conocimientos y recursos desde una perspectiva solidaria y comunal.

“Cuando *ruangrupa* propuso inicialmente la idea de *lumbung* como un fondo de recursos excedentes administrado colectivamente, estaba especulando artísticamente sobre cómo construir tal estructura común a lo largo del tiempo. En las condiciones actuales, el concepto de *lumbung*, y sus valores de solidaridad y colectividad, es más vital y relevante que nunca. En un momento

en que tantos experimentan la desigualdad e injusticia de los sistemas actuales, *lumbung* puede actuar como un esfuerzo (junto con tantos otros) para mostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Por lo tanto, no estamos suspendiendo *lumbung*, sino acelerándolo.”³

Bajo este manto del *lumbung*, diferentes tipos de obras o “iniciativas”, apuntaron al debate, el diálogo y el compromiso en lugar de la postura pasiva de disfrute, contemplación y goce artísticos.

En cierto sentido se ha hablado de cierto “giro” de *Documenta* hacia el arte relacional expresado en la figura de Nicolas Bourriaud, y que de forma muy acotada –digamos-, va en la línea de la desmaterización del arte y la crítica al mercado artístico y las modas. En realidad, también podríamos ubicar esta versión de *Documenta* en la línea de los estudios decoloniales –pensando en Enrique Dussel-, e inclusive de las epistemologías del Sur planteadas por Boaventura de Sousa Santos. Pero más allá de las etiquetas, la propuesta de *ruangrupa*, caló hondo al desplazar –o intentarlo al menos-, las visualidades establecidas por el peso que significa una exposición de arte, por más “heterodoxa” que signifique, por la participación colectiva y la experimentación.

Es de destacar que bajo la idea rectora, se pretenda vincular al arte con el intercambio comunicacional entre pares. De hecho, las diferentes maneras en que se da una interpelación al público visitante adquieren varios aspectos. Por un lado, instando a adoptar una posición activa, crítica, de debate, de intercambio de experiencias, etc. que se manifiesta en varios espacios en círculos para estimular y propender al diálogo. Es aquí donde se cuelan las críticas al colonialismo, los poderes establecidos, el capitalismo, el patriarcado, la homofobia, etc. y se hacen visibles la opresión a las minorías excluidas, las migraciones forzadas y el cambio climático, entre otros aspectos. Pero por otro lado, hay murales, esculturas y cuadros en los que se representan estas críticas que venimos mencionando.

Por citar solo algunos, uno de los colectivos argentinos *Serigrafistas Queer*, produjo el “*Rancho Cuis*”, banderas realizadas por diferentes colectivos con frases y situado en un *hostel* y centro de refugiados.

³ https://documenta-fifteen.de/wp-content/uploads/2021/04/200618_Comunicado-de-prensa_introduction-texts_spanish.pdf (p.3)

Como parte de la performance del grupo *La Intermundial Holobiente*, se instaló *Theaterschlag*, un telón de 20 metros por 6 de alto con una especie de mural pintado sobre gasa y en donde se representa el paisaje circundante, sostenido por dos globos de helio.

Theaterschlag, La Intermundial Holobiente (Foto CL)

Tritangtu del indonesio Agus Nur Amal, es una instalación, en la que en colaboración con otros artistas, educadores, fotógrafos y videastas, apunta a la resolución de problemas a partir de las relaciones de las personas con los objetos.

Tritangtu. Agus Nur Amal (Foto CL)

Entre los artistas más destacados –y reconocidos en el circuito de galerías y museos-, sobresale Richard Bell, artista plástico australiano y denunciador “serial” de los abusos contra las minorías en su país, quien presentó varias obras que con una estética neo pop, marcaban claramente la discriminación racial. Además de la instalación en la Friedrichsplatz, frente al museo Fridericianum – espacio principal de la exposición-, de una carpa titulada *Aborigen Embassy*, en la que se proyectaban videos y reuniones.

Road protest. Richard Bell. (Foto CL)

Muchos de los espacios de *Documenta 15*, son literalmente aulas con sillas y almohadones o espacios con escalones donde sentarse, que invitan a participar o a experimentar y sentir sonidos y música. Este constituye un segundo aspecto a resaltar. Hay una importante cantidad de obras de videoarte y de experiencias sensoriales con la luz, la oscuridad y los sonidos.

En un ambiente interior de un torreón, parte de las fortificaciones de Kassel, construido en el siglo XVIII, imagen, espacio y sonido se entrelazan en la obra de la artista y cineasta Nguynr Trinh Thi, siendo una de las experiencias sensoriales a las que hacemos referencia.

Señalamos al principio, las controversias que atraviesan *Documenta 15*. En este sentido, también objeto de críticas fue *Guernica-Gaza* del colectivo de artistas palestinos *Question of Funding*, Uno de los artistas de dicho colectivo, Mohammed Al Hawajiri, presentó una serie, en la que utiliza obras de pintores clásicos como Delacroix, Chagall y Van Gogh y los combina con la situación actual en el territorio palestino.

De la serie *Guernica-Gaza*. Mohammed Al Hawajiri. (Foto CL)

En relación a las desigualdades entre el norte global y el sur global, se destaca del colectivo *Nest*, de Kenia, una instalación que consistió en un inmenso paquete de ropa y telas usadas y viejas en el medio de un parque, titulado "*Devolver al remitente*", refiriéndose a los desechos de todo tipo, electrónicos y de ropa que el Norte envía a los países africanos.

Digamos que esta versión de *Documenta*, es más que una clásica Bienal o exposición de arte, una gran fábrica de experiencias y prácticas que vuelven a poner en el tapete, la definición acerca de que es el arte, ya que una de las premisas es justamente la discusión y el intercambio de experiencias en las que se sumerge el público.

Es como una escuela o taller de arte, en la que los visitantes van pasando por experiencias prácticas, vivenciando sensaciones y percepciones que remiten a la búsqueda de un mundo más amigable e igualitario y que desplazan de su eje a la obra como objeto contemplativo, acrítico, sometido a las reglas de las instituciones del

campo artístico y del mercado –el cual es interpelado desde la idea misma del *lumbung*– como concepto que descansa sobre el intercambio material y simbólico entre pares y en forma solidaria.

Aquí está el gran acierto de *ruangrupa* que con fallas y errores múltiples logra descentrar y desconcertar, provocando debates, controversias y críticas de todo tipo, tanto a favor como en contra. Como bien titula Mary Corrigall en un artículo publicado en el blog “Latitudes”, *Documenta 15* es un evento centrado en el sur global, pero deja flotando la pregunta ¿hacia qué público va dirigido? y señala que:

“En última instancia, ¿pueden trasplantarse las entidades del sur global y su trabajo a un centro occidental? ¿Quizás la única forma de descentrar verdaderamente a *Documenta* es que exista fuera de Alemania por completo? Quizás *Documenta 15* nos haga valorar más aquellas entidades no comerciales que impulsan el cambio a nivel de base.”⁴

Lo cierto es que hay un antes y un después de esta edición de *Documenta*. ¿Se volverá a un formato más cásico como el de elegir curadores de renombre o primará la idea de darle voz a aquellos que están en los márgenes del mundo del arte?

⁴ - Mary Corrigall. Disponible en <https://editorial.latitudes.online/blog/posts/documenta-15-is-a-global-south-centric-event-but-are-we-its-intended-audience/> (traducción propia)