

Lenguajes descoloniales en la contemporaneidad latinoamericana

Rosângela Fachel de Medeiros (URI/FW– Brasil)
Alejandro de Oto (CONICET/Universidad Nacional de San Juan – Argentina)

Hay que reformular el problema de la realidad cerebral, de la masa cerebral de toda la humanidad cuyas conexiones hay que multiplicar, cuyas redes hay que diversificar y cuyos mensajes hay que rehumanizar.

Franz Fanon

En 1969, los cineastas argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino lanzaron el manifiesto "Hacia un tercer cine", en el que, imbuidos de las ideas de Frantz Fanon, clamaron por la descolonización de la mirada de productores y espectadores cinematográficos latinoamericanos. Y proponían un enfrentamiento estético, narrativo y educativo al lenguaje hollywoodense, partiendo de perspectivas nacionales y regionales.

La cultura de un país neocolonizado, al igual que el cine, son solo expresiones de una dependencia global generadora de modelos y valores nacidos de las necesidades de la expansión imperialista. [...] Del mismo modo que no es dueño de la tierra que pisa, el pueblo neocolonizado tampoco lo es de las ideas que lo envuelven. [...] El intelectual está obligado a no pensar espontáneamente; si lo hace corre por lo común el riesgo de pensar en francés o en inglés [...] Penetración cultural, colonización pedagógica, *mass communications*, confluyen hoy en un desesperado esfuerzo para absorber, neutralizar o eliminar toda expresión que responda a una tentativa de descolonización. Existe de parte del neocolonialismo un serio intento de castrar, digerir las formas culturales que nazcan al margen de sus proposiciones. Se intenta quitarles aquello que las haga eficaces y peligrosas: se trata en suma de despolitizar. Vale decir, desvincular la obra de las necesidades de la lucha por la emancipación nacional (SOLANAS; GETINO, 1969)

Casi treinta años después, la creación de la Bienal del MERCOSUR, en 1997, se origina de los mismos anhelos de buscar y fomentar voces que coloquen en discusión las hegemonías artísticas, estéticas, narrativas y discursivas, destacando el hacer artístico como

discurso identitario, que, sin embargo, se reconfigura también a través del juego (de aproximación y de distanciamiento) que establece con esos modelos. Esta posición, no por casualidad, llevó a Néstor García Canclini a afirmar en su conferencia de apertura del evento, en 2011, que aquella era la "Bienal de la desglobalización".

La desglobalización puede entenderse de dos maneras: incumplir las promesas de integración mundial, dejando fuera a países o vastas poblaciones, pero también como el aprovechamiento de movimientos globales para crear infraestructuras locales (físicas y humanas) que extrapolen lo local. Insertar artistas, discursos y públicos en intercambios más equilibrados, modificar las maneras de experimentar lo propio y lo de los demás. No sólo ocurría en las obras que representaban naciones ficticias, sino en las demás re-elaboraciones de banderas, mapas, viajes y alianzas donde emergían "zonas de autonomía poética". Se trata de imaginar las muchas maneras de crear nuestro propio país. (CANCLINI, 2011: 86) (Nuestra traducción del portugués)

Los pasados recientes que de alguna manera evocan las dos citas no hacen sino recordar la complejidad y densidad de las historias latinoamericanas en el mundo contemporáneo. Entre la cita de Solanas y Getino y la de García Canclini median procesos históricos de profundo impacto y, sobre todo, una transformación de las prácticas sociales y políticas del continente. La lectura de Fanon que inspiraba a Solanas y Getino, característica de aquellos lejanos sesentas, es lejana también de aquellas que se acuñaron en los años noventa del siglo XX, preocupadas por la heterogeneidad histórica y cultural, por el problema de la diferencia cultural, colonial, etc. En cierta forma, la experiencia estética estuvo marcada por los debates de lo que luego llamaríamos "políticas de la representación", en consonancia con las discusiones que los críticos del colonialismo histórico habían desplegado a mitad de siglo XX y que los filósofos retomaban promediando la última década del mismo siglo. En ese marco general de la contemporaneidad del continente los viejos temas y problemas del colonialismo, sus tramados conceptuales, sus despliegues discursivos y estéticos retornan una y otra vez bajo diferentes configuraciones, tal como, de alguna manera, lo expresan las citas de Solanas-Getino *vis a vis* la de Canclini.

Este dossier se propone, entonces, abrir espacio para la discusión acerca de cómo los lenguajes (artísticos, audiovisuales, literarios, mediáticos), que pueblan el territorio y el imaginario latinoamericano contemporáneo, son atravesados por cuestiones que se establecen en la tensión entre colonización y descolonización, globalización y desglobalización, aculturación y transculturación, entre memorias culturales e históricas estabilizadas en dominios discursivos y emergencias; con el objetivo de discutir y analizar los "mensajes de

una Nueva América", como propuso el título de la Bienal del MERCOSUR de 2015. Se propone también ser un espacio de convivencia de diferentes modos de acercarse a las tramas de las teorías, las estéticas y las políticas en juego. En tal sentido, el abanico de enfoques y tensiones es amplio pero presupone, de algún modo, la complejidad de la tarea.

Abrimos el dossier retornando nuestra proposición original, inspirada en el clamor descolonial de los cineastas Solanas y Getino, presentando artículos que discuten la relación colonialidad / descolonialidad en el ámbito de la construcción de un lenguaje cinematográfico latinoamericano.

En el artículo, "Las tensiones internas entre descolonización manifiesta y colonización implícita en el cine documental de los 60: la representación de lo femenino en La hora de los hornos", Carola Saenz Pardo y Paula Núñez parten de una indagación acerca de las representaciones de lo femenino en La historia de los hornos (1968), de Fernando Solanas y Octavio Getino, para revisar los límites del proyecto descolonial de la década de 1960. Por medio del análisis del imaginario femenino en el documental en cuestión, los autores ponen en discusión los límites de la descolonización en relación con la emancipación de la mujer y las disidencias sexuales. Y, en este sentido, proponen un puente entre las indagaciones de los lenguajes descoloniales de nuestro pasado reciente y los cuestionamientos descoloniales de la contemporaneidad como posibilidad de configuración de nuevas miradas epistemológicas.

En "Las eztétykas de Glauber Rocha: cuerpos, cultura y figuras emergentes en la colonialidad global", Carlos Aguirre Aguirre analiza la propuesta estético-política del cineasta brasileño Glauber Rocha a partir de sus manifiestos Eztétyka del hambre y Eztétyka del sueño. En el análisis de los textos, el autor evidencia que Rocha no respondía al binarismo que entonces regía la estética de los cines latinoamericanos y, al mismo tiempo, presentaba una noción heterogénea de modernidad latinoamericana, percibiendo las formas estéticas emergentes como punto de observación de las dinámicas que modulaban la colonialidad.

En el trabajo, "El retorno como ejercicio de memoria diferencial: una aproximación a la criticidad de la película Lettre d'un cinéaste o Le retour d'un amateur de bibliothèques, de Raúl Ruiz", María Rita Moreno retoma el "ejercicio de recordar" propuesto por Ruiz en su cortometraje documental, para rastrear la forma en que el orden de la civilización colonial resiste y cómo es difícil producir una memoria continua y uniforme. En ese sentido, la autora busca mostrar cómo el tiempo fílmico de Ruiz modula la vinculación entre política, cultura y memoria en la sociedad chilena post-dictadura.

En el artículo, "Cinebruto y el derecho igualitario a rodar", Cristina Pósleman parte del análisis de la película *Vikingo* (2012) para presentar una articulación entre la propuesta cinematográfica del colectivo Cinebruto - "construir conocimiento social" por medio de un "pacto de" "creación-acción colectiva" que va "contra el método homogenizador" - y la desobediencia epistémica clamada por el llamado "giro descolonial".

Ya en "La propuesta curatorial de Principio Potosí y la disidencia de Principio Potosí reverso el de cómo - cantar el canto ajeno en tierra del señor", Catalina Sánchez lleva la discusión al campo de las artes, acercando comparativamente dos muestras artísticas que parten del Principio Potosí -una ligada al colonialismo y otra que intenta romper con esa conexión- como forma de poner en discusión el potencial epistemológico, estético y político de la imagen.

En los artículos siguientes reunimos una variada incursión en la discusión en la dicotomía colonial / descolonial en el contexto de la literatura latinoamericana.

En "Gestos descoloniales: reverso y diseminación. "Una lectura a partir de Principio Potosí Reverso y Cuando sara chura despierte e Illimani púrpura, de Juan Pablo Piñeiro", Magdalena González Almada propone aplicar un análisis comparativo del texto curatorial de la muestra Principio Potosí Reverso a dos novelas del escritor boliviano Juan Pablo Piñeiro. En esta comparación, la autora propone que el pensamiento aymara, presente en esas obras, posibilita una escritura que excede los límites postulados por el pensamiento occidental expande la literatura escrita en Bolivia tanto en relación al uso de la sintaxis como en cuanto a sus recursos estéticos. En el artículo "Lope de Aguirre: aspectos de la nueva novela histórica latinoamericana en Daimón (1978)", Alceni Elias Langner y Gilmei Francisco Fleck analizan la construcción libre del personaje (entre lo real y lo ficcional) desfragmentada en su figura anti- heroica, como resultado de la perspectiva de la nueva novela histórica latinoamericana.

La búsqueda de los rastros de los procesos descoloniales, estéticos y conceptuales, en las novelas de Joao Gilberto Noll es la propuesta del artículo de Mayana Rocha Soares, "Procesos de descolonización en la literatura de João Gilberto Noll: transgresiones en el sexo y en la lengua", que reconoce la subversión lingüística de la gramática realizada por el autor como una acción de resistencia a los procesos de asimilación cultural y simbólica. Alicia Correa Alves, en el artículo "Violencia epistémica y enunciación de sujetas negras en una interpretación de Nancy Morejón", presenta una interpretación de la enunciación de las mujeres negras en el continente americano en el poema "Mujer negra", de Nancy Morejón.

En otro orden, las actuaciones de los Brô MC's, grupo de raperos Guaraní-Kaiowá, en sus videoclips son el objeto de análisis del artículo "El RAP en performance resistiendo la colonialidad en Brasil: los Brô Mc's", de Sofía Robin Ávila da Silva, Ana Lúcia Liberato Tettamanzy y Daniel Conte, que las presenta como posibilidad de comprender el carácter crítico e intercultural de las producciones de diferentes pueblos originarios de Brasil.

Cerramos el dossier con el artículo "Imaginar el fin del desarrollo sin las garantías de extremas otredades", de Eduardo Restrepo, en el que el autor retoma una discusión teórico-crítica acerca de la configuración hegemónica de la idea de "desarrollo", al proponer una nueva perspectiva que, re-evalúe la necesidad de que la crítica al concepto esté basada en el contrapunto con otredades extremas (indígenas y afrodescendientes), en tanto representaciones de modelos ideales/originarios de vida y de bienestar.

En el marco de la temática del dossier, Belén Ciancio presenta la reseña/ensayo sobre "El taller de sociología de la imagen de Silvia Rivera Cusicanqui, organizado por Silvia Rivera Cusicanqui y realizado en el Tambo del Colectivx Ch'ixi, en la ciudad de La Paz, Bolivia en enero de 2017.

La diversidad de lenguajes, así como de perspectivas de análisis para abordarlas, que se presentan en la recolección de artículos que componen ese dossier revelan la transversalidad de la cuestión descolonial en la América Latina contemporánea. Más que respuestas, los artículos aquí presentados plantean cuestionamientos y reflexiones, instigando a nuevas miradas y a una profunda diversidad epistémica que intenta evocar la heterogeneidad del presente. El resultado de nuestra convocatoria refuerza el entendimiento de que los temas y problemas referidos al colonialismo y la descolonización continúan teniendo un alto impacto en las agendas de las ciencias sociales, de las humanidades y de las estéticas en América Latina que merece ser pensado y debatido.

En ese sentido, teniendo en cuenta el momento histórico que vivimos, presentamos este dossier como una suerte de muestra y de modesto manifiesto (aún tomando nota del carácter moderno del género) para fomentar la crítica descolonizadora como alternativa vigente frente a los registros dicotómicos que se despliegan en la tramas moderno coloniales. Imaginamos estas discusiones como ejercicios que no proponen exorcizar la tradiciones críticas europeas, por ejemplo, sino como una manera de pensarlas en la relación que supone un despliegue estético y teórico en la *diferencia colonial*.

Cuando Fanon escribía sobre el problema de la descolonización no lo reducía a una

mera compilación de actos destinados a obtener una independencia política sino que imaginaba la descolonización como un proceso heterogéneo de creación e invención de la diferencia, de emergencias y de puesta en estado de crítica de todas las asunciones, por más bien fundadas que ellas estuvieran. En las evocaciones y análisis de los trabajos aquí reunidos se expresa esa actitud en el plano de las estéticas y de las epistemologías. Y si ello hace que en algo las tramas profundas de las colonialidades y modernidades que nos constituyen se afecte, el objetivo está cumplido.

¡Buena lectura!

Referencias

CANCLINI, Néstor G. “A Bienal da desglobalização”. *Revista Porto Alegre*: Porto Alegre, v.18, n.31, noviembre, 2011. Disponible en:

<http://seer.ufrgs.br/PortoArte/article/viewFile/37941/24441> Consultado el: 11/06/2017

SOLANAS, Fernando; GETINO, Octavio. “Hasta un tercer cine”. Disponibel en:

<http://www.rua.ufscar.br/hacia-un-tercer-cine/> Consultado el: 12/06/2017