

Miradas afrobrasileñas sobre el acervo del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo

Péricles Dias de Oliveira | Comisario independiente

URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5674>

RESUMEN

El artículo presenta y discute las aportaciones del seminario Diásporas africanas en las Américas, realizado en 2021 en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (MAC USP), con el apoyo del proyecto Connecting Art Histories de la Getty Foundation. El evento representa un esfuerzo por repensar la formación del mayor museo de arte moderno y contemporáneo de Brasil, que en años recientes ha buscado ampliar la representatividad de sus autores. Tres curadores negros fueron invitados a visitar su acervo y a proponer reflexiones que visibilizaran la presencia/ausencia del arte afrobrasileño desde una perspectiva decolonial. A día de hoy, sus conclusiones suponen un aporte fundamental a las investigaciones sobre la diáspora africana, su presencia en la historia del arte y en museos.

Palabras clave

África | Arte | Arte contemporáneo | Brasil | Colecciones | Diáspora | Historia del arte | Museos | Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (MAC USP) | Universidad |

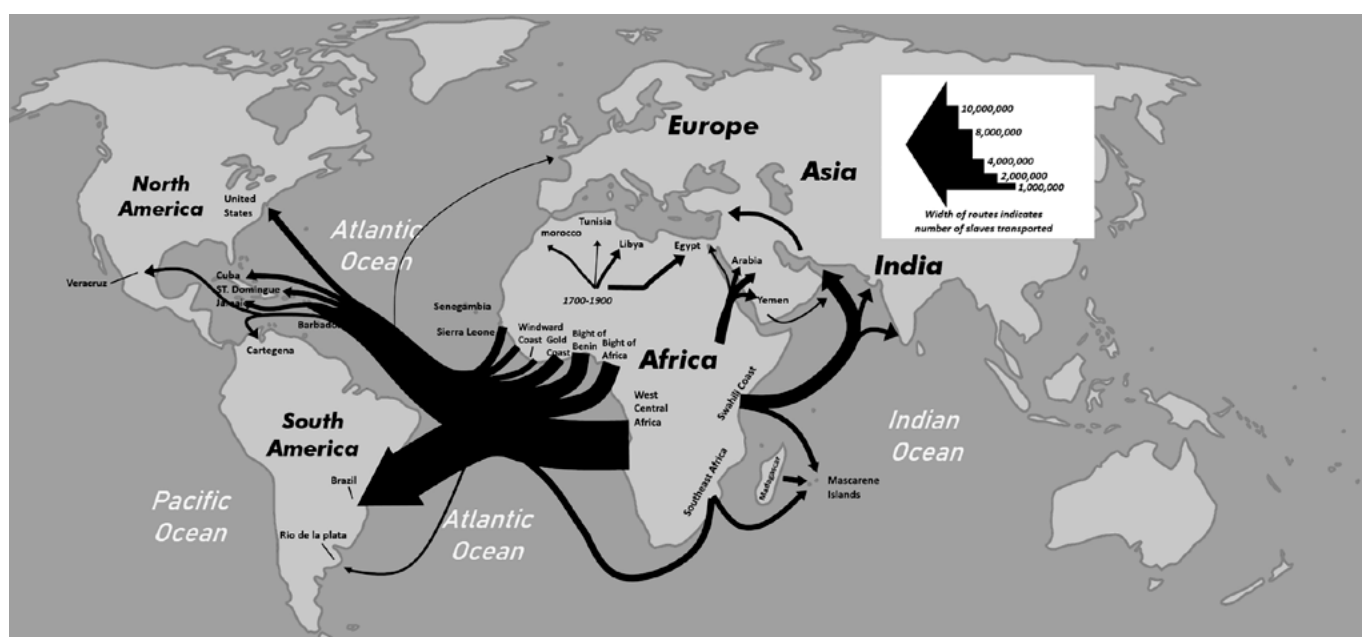

El lienzo *A Negra* (1923), de Tarsila do Amaral, en la exposición *Tarsila do Amaral Inventing Modern Art in Brazil*, en el MoMA en 2018 | foto Andrew Milligan

La formación del mayor país latinoamericano estuvo intrínsecamente conectada al proceso de globalización de la economía moderna y al comercio triangular de africanos esclavizados. Según la base de datos Slave Voyages, de la Universidad de Harvard, entre los siglos XVI y XIX más de 4,9 millones de personas fueron llevadas al territorio brasileño (Universidad de Harvard 2024), cifra a la que habría que añadir todo el comercio clandestino. Más que el simple traslado de mano de obra, ese tráfico representó la diseminación de culturas tan diversas como las de los actuales territorios de Senegal, Gambia, Angola, Nigeria, Benín, Ghana o Mozambique, lo que el filósofo camerunés Achille Mbembe considera un “proceso inédito de criollización” (Mbembe 2016, 46). A día de hoy, con más de la mitad de su población considerándose negra o parda, Brasil se posiciona como el segundo mayor país afrodescendiente del mundo, por detrás de Nigeria.

En el campo de las artes plásticas, las diferentes aportaciones africanas y afrodescendientes empezaron a ser mejor comprendidas a partir de la década de 1980, período marcado por el proceso de redemocratización y la actuación del movimiento negro. Hito en ese proceso fue la exposición *A mão afro-brasileira* (1988), comisariada por Emanuel Araújo y Carlos Eugênio Marcondes Moura en el Museo de Arte Moderna de São Paulo. Tras una extensa investigación que trazaba un arco desde el barroco hasta el arte contemporáneo, la muestra presentaba a autores olvidados o cuyo origen afrodescendiente había sido blanqueado por la historiografía. Al destacar la autoría negra, *A mão afro-brasileira* tensionaba una concepción de arte afro-brasileño que se centraba en cuestiones temáticas o formales:

Mapa comercio de personas esclavizadas
| mapa KuroNekoNiyah

“Este inventario no solo busca aplicar cierta metodología, sino establecer una discusión en torno a la historiografía brasileña, cambiando la imagen del hombre negro y mestizo y tratándolo como elemento fundamental en la formación de la cultura brasileña en lo que esta tiene de más nacional” (Araújo 1988, 10).

Ese reconocimiento del “hombre negro y mestizo” también conllevaba una reflexión sobre su origen social, el pasado esclavista y el racismo contemporáneo, pero siempre reafirmando la autonomía del sujeto. En las décadas siguientes, la labor curatorial de Emanuel Araújo amplió ese campo de estudios y promovió investigaciones sobre transmisiones formales en el contexto de la diáspora africana, conformando un abanico de nuevas referencias que actualmente sigue en expansión; en 2004, fue el responsable de una de las primeras instituciones dedicadas al arte afrobrasileño de la ciudad de São Paulo, el Museo Afro Brasil, la cual dirigió hasta su muerte en 2022. Desde la capital financiera del país, Araújo contribuyó a conectar artistas afrodescendientes de diferentes latitudes y a renovar la escena artística brasileña, además de impulsar cooperaciones internacionales en América y África (Menezes 2018). Estos artistas, principalmente a partir de la década de 1990, han dialogado con distintos cánones y representaciones coloniales, a menudo generando fricciones desde sus propias experiencias afrobrasileñas: temas personales y historiográficos (del arte, de la historia social) son hilados con maestría y ponen en evidencia narrativas bien asentadas sobre el país, como su supuesta armonía racial (Dias-de-Oliveira 2023). Con todo, como veremos, esta novedosa producción contemporánea solo muy recientemente ha tenido sus obras incorporadas a los acervos museísticos.

EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO (MAC USP)

El MAC USP es el mayor museo dedicado al arte moderno y contemporáneo de Brasil y uno de los más importantes de América Latina. Es uno de los cuatro museos de la Universidad de São Paulo, instituciones que desde 2010 poseen autonomía administrativa y están equiparadas a las unidades de enseñanza (Camargo 2017, 92). Desarrolla actividades de docencia (de grado y posgrado), investigación y extensión sobre sus fondos (artísticos, bibliográficos y archivísticos), llevadas a cabo en tres líneas de investigación: Historia, teoría y crítica del arte en museos; Educación y arte en museos; y Procesos museológicos.

Fue inaugurado en 1963 a partir de la incorporación del acervo del antiguo Museo de Arte Moderno de São Paulo (1948-1962), formado principalmente por obras representativas del modernismo brasileño y de las vanguardias europeas, en particular las francesas e italianas¹. A partir de la década de 1960, gracias a la labor de su primer director, Walter Zanini, este núcleo

1

Este núcleo inicial del acervo, creado entre las décadas de 1940 y 1950, estaba constituido por 1691 obras oriundas del mecenazgo privado, adquisiciones propias y trabajos premiados por la Bienal de São Paulo (entre 1951 y 1961), con importantes nombres del arte como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Emiliano Di Cavalcanti, Pablo Picasso, Henri Matisse, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, De Chirico, Max Bill y Amedeo Modigliani.

Fachada del MAC USP | foto victortsu

inicial fue creciendo con la incorporación de obras contemporáneas que incluían el arte conceptual, videoarte, arte correo, fotografía, libros de artista e instalaciones. Actualmente el acervo artístico del museo está formado por más de 10.000 obras, de las cuales un 70 % están basadas en el soporte papel, entre grabados, dibujos y fotografías. Desde 2012, el museo está ubicado en un edificio diseñado por Oscar Niemeyer y cuenta con más de 30.000 metros² distribuidos en ocho plantas, espacio suficiente para exhibir aproximadamente 800 obras.

Pese a la marcada presencia del arte europeo, en las últimas dos décadas el programa de adquisición del museo ha buscado ampliar la colección de obras de arte contemporáneo producidas por artistas brasileños, desde autores consolidados hasta noveles, representativos de la diversidad social y cultural del país. Según la web de la institución:

“Cabe señalar que ese énfasis en artistas que aportan a sus obras una dimensión no puramente estética, sino que también subrayan cuestiones de orden sociológico y antropológico, permitirá al MAC USP elaborar programas de exposiciones en los que el arte brasileño y la compleja realidad sociocultural del país sean contemplados en su heterogeneidad. En este sentido, el MAC USP estableció un elenco de artistas representativos no solo de las diferentes regiones de Brasil, sino que aportan en sus trabajos otras dimensiones que dan cuenta de la diversidad de la sociedad brasileña” (Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo 2024a).

En este sentido, han sido representativas las adquisiciones recientes de artistas de varias regiones y diversos orígenes étnicos: Flávio Cerqueira (2014,

donación), Rosana Paulino (2017, donación) y Sidney Amaral (2021, donación), artistas afrodescendientes; Denilson Baniwa (2023, donación), artista de origen indígena; Jonathas de Andrade (2012, donación) y Luiz Braga (2012-2013, donación), artistas de la mitad norte del país. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, la representatividad de la compleja formación artística y social del país sigue siendo una brecha en el acervo, como sugieren los resultados del seminario que nos concierne.

EL WEBINARIO “DIÁSPORAS AFRICANAS EN LAS AMÉRICAS”

En consonancia con su misión universitaria de promover el estudio y la difusión de su patrimonio, el MAC USP desarrolla actividades en el campo de la curaduría que dialogan con importantes demandas contemporáneas. Ejemplo singular fue el webinar “Procesos curatoriales: curaduría crítica y estudios decoloniales en artes visuales. Diásporas africanas en las Américas”, realizado en 2021 en colaboración con el proyecto Connecting Art Histories, de la Getty Foundation. Este seminario virtual, coordinado por la directora del museo, Ana Gonçalves Magalhães, y por la artista Rosana Paulino, promovió un espacio de reflexión sobre el “arte afrodescendiente en diásporas por el continente americano”. Nueve conferencistas fueron invitados y 40 alumnos de posgrado seleccionados para acompañar sus presentaciones (el 50 % de las plazas fueron reservadas para alumnos auto-declarados negros o indígenas). Este formato buscaba impulsar uno de los objetivos de Connecting Art Histories, que es fomentar la interacción entre investigadores expertos y noveles. Las transcripciones de las conferencias y su traducción al inglés fueron publicadas en un sitio web que permite la difusión del contenido generado.

En la última fase del webinar, tres curadores negros de diferentes partes del país fueron invitados a visitar la reserva técnica y el archivo del museo para generar una reflexión crítica sobre sus diferentes colecciones. Como señala la web del evento, “se trata de un proyecto piloto que busca revisar la exposición permanente, al mismo tiempo que pretende establecer herramientas para una discusión sobre curaduría dentro de la universidad”. Los resultados fueron presentados en tres conferencias, posteriormente transcritas en la web del evento: “Entre la raza y las constelaciones: un abordaje curatorial sobre el acervo del MAC USP”, de Igor Simões; “Tiempo Negro: abstracción y racialidad en el arte contemporáneo brasileño”, de Diane Lima; y “Prospecciones afroatlánticas en el acervo del MAC USP”, de Claudinei Roberto da Silva.

Una de las actividades de los curadores invitados fue la creación de listados de artistas del acervo relacionados con las diásporas africanas en las Américas. Llevada a cabo en el contexto de la pandemia de la Covid-19, esa búsqueda se hizo principalmente a través de la web del acervo virtual, que

2

En la web del proyecto se subraya que “para los artistas modernos, el concepto se relaciona con el origen, lo que ‘viene primero’. De esta forma, se considera primitivo el arte de los niños, de los enfermos mentales, el arte popular y folklórico, el arte de la prehistoria, el arte naïf, además del arte producido fuera de Europa, como el africano, el de la América precolombina, el indígena y el de las islas de Pacífico”.

pone a disposición del usuario los filtros de orden alfabético, país de nacimiento y país de radicación. Aunque consideradas “incompletas y sujetas a nuevas revisiones” –hay que señalar que durante el periodo de la investigación estaban disponibles en dicho acervo virtual autores incorporados hasta febrero de 2019–, la labor representó el inicio de una preocupación por “marcadores raciales, de género y sociales –que en los tiempos actuales cobran relevancia para la comprensión e interpretación de obras y artistas”.

Fueron confeccionados seis listados: 1. Artistas nacidos en el continente africano. 2. Artistas caribeños. 3. Artistas nacidos en EE. UU. 4. Artistas brasileños afrodescendientes. 5. Artistas no afrodescendientes (representación de temas negros) y 6. Artistas de erudición popular (Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo 2024b). El único listado en el que la ascendencia africana aparece como prerequisite es Artistas brasileños afrodescendientes; en los demás se registró indistintamente a todos los autores según su lugar de nacimiento. Los dos últimos listados se ciñen a aspectos temáticos y formales: por un lado, Artistas no afrodescendientes (representación de temas negros), es un listado de autores blancos (brasileños o extranjeros) con temas relacionados con el arte afrodiaspórico; por otro, Artistas de erudición popular, recoge a aquellos autores cuya producción ha sido interpretada bajo la clave del primitivismo² o del naïf. Además de la descripción técnica de las obras (nombre, soporte, dimensiones, fotografía, etc.), los listados enumeraban las exposiciones y publicaciones en las que habían participado (internas y externas), lo que contribuye a rastrear la difusión que ha tenido cada pieza.

En el momento de la investigación, constaban en el acervo nueve artistas brasileños afrodescendientes, entre los cuales había una mujer (Rosana Paulino). Estos sumaban 32 obras; de ellas, apenas cinco habían sido incorporadas en este siglo. Dos autores afrodescendientes también aparecen en el listado de Artistas de erudición popular, lectura que busca contrarrestar una visión excluyente que a menudo ha relegado esta producción fuera de las narrativas de la historia del arte (Menezes 2018). Como tema, la pobla-

Listados	Número de autores (incorporados al acervo hasta febrero de 2019)	Número total de obras
Artistas nacidos en el continente africano	14, de los cuales 3 mujeres	29
Artistas caribeños	93, de los cuales 11 mujeres	135
Artistas nacidos en EE.UU.	84, de los cuales 13 mujeres	210
Artistas brasileños afrodescendientes	9, de los cuales 1 mujer	32
Artistas no afrodescendientes (representación de temas negros)	40, de los cuales 10 mujeres	158
Artistas de erudición popular	19, de los cuales 6 mujeres	192

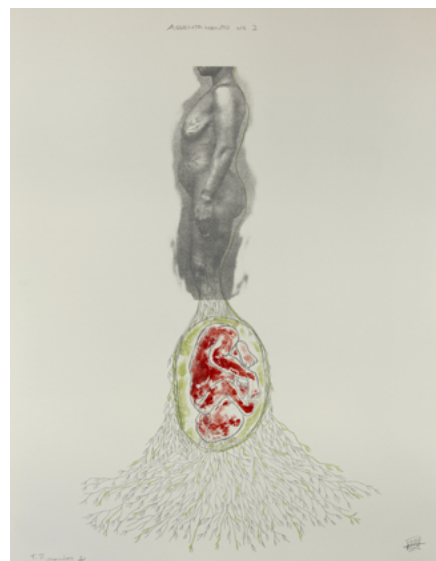
ción negra aparecía en 158 obras, muchas de ellas representativas del arte moderno brasileño y de autores de la élite de la región sureste.

“MAYORÍAS AMINORADAS”: MIRADAS CURATORIALES SOBRE EL ACERVO DEL MAC USP

Esta baja representatividad de autores negros, en nada proporcional a la formación étnica del país, fue matizada en las investigaciones de los tres curadores invitados. Al poner en diálogo obras de diferentes épocas y estilos, algunas de las cuales apenas exhibidas, se tensionaba la formación del acervo y una historia del arte que, en las palabras de Claudinei Roberto da Silva, “se pretende hegemónica”. Para este curador paulistano, “de la relación dialéctica promovida en la fricción entre narrativas hegemónicas y contrahegemónicas puede resultar una superación, o síntesis, que haga obsoletas las proposiciones contrarias a la pluralidad de género, raza y clase” (Silva 2021), un movimiento creador para establecer un nuevo vocabulario o semántica para una nueva enseñanza del arte.

En esta misma línea, el curador sureño Igor Simões propuso diálogos a partir del concepto de constelación, ubicando en planchas piezas de distintas épocas y procedencias y potenciando el conflicto. En una de ellas yuxtapuso la pintura *A Negra* (1923), de la icónica pintora modernista Tarsila do Amaral, y los grabados *Assentamento n.º 2* (2013) y *Assentamento n.º 3* (2013), de Rosana Paulino. En su conferencia, Simões señala la “estructura institucional articulada” que ha mantenido en estado de constante visibilidad la pieza de Amaral, que desde 1963 ha sido expuesta 75 veces y reproducida en 83 publicaciones, lo que contrasta con la incorporación tardía de una artista negra al acervo, en 2017. También remarca que la representación de Tarsila do Amaral fue producida apenas treinta y cinco años después de la abolición de la esclavitud (1888), y constituye una recreación de referentes modernistas europeos “que aquí sustituyen a África o Tahití por las favelas y senzalas [barracones de esclavizados]” (Simões 2021).

Las obras *Assentamento n.º 2* y *Assentamento n.º 3*, a su vez, constituyen intervenciones sobre fotografías de estudios raciales del siglo XIX, en concreto retratos somatológicos de una mujer esclavizada tomados a pedido del naturalista Louis Agassiz. A la violencia de la desnudez y de la postura rectilínea/zoológica, Paulino superpone elementos que restituyen su humanidad: un útero con un feto, raíces que se expanden por el suelo. Con esta operación, la persona esclavizada deja de ser un tipo racial/social, como *A Negra* de Amaral, para convertirse en una figura fundadora de la nación. Para Simões, la obra también puede ser leída como una metáfora del asentamiento de una nueva historia del arte, una disciplina que posibilite una mirada crítica sobre el presente y la reescritura del pasado.

Litografías *Assentamento n.º 2* (2013) y *Assentamento n.º 3* (2013), de Rosana Paulino. Acervo MAC USP | fotos cortesía de la artista

Escultura *Foi assim que me ensinaram* (2011), de Flávio Cerqueira. Acervo MAC USP
| foto Romulo Fialdine

La curadora Diane Lima, a su vez, propone un diálogo entre las colecciones abstractas del MAC USP y la producción contemporánea de obras no figurativas por parte de artistas afrobrasileños, como Lagor Peres o Ana Claudia Almeida. Para la investigadora baiana, esa opción no significaría un retorno a convenciones formales del pasado sino un descontento con las herramientas críticas de la figuratividad, que no serían capaces de “desmantelar el mundo que la representación de sus denuncias contra-atacan (...) En otras palabras, la dimensión utilitaria del lenguaje, al utilizar la violencia como herramienta de protesta, no ha sido capaz de realizar la descolonización o el fin del mundo tal como lo conocemos y en el que la violencia racial tiene sentido” (Lima 2021). Como señala la autora, estas producciones no rechazan el pasado, sino que se alejan de la perspectiva cronológica/historiográfica, retomando la experiencia afrobrasileña a partir de la noción no lineal de ancestralidad.

Las investigaciones curatoriales de estos tres intelectuales en el MAC USP señalan la urgencia de la incorporación de la producción afrobrasileña contemporánea en el acervo. Esta presencia no solo aportaría una mayor representatividad social y étnica, ampliando el rol de las representaciones afrobrasileñas disponibles, sino que constituiría una valiosa herramienta para repensar la formación del museo y una historia del arte esencialmente eurocéntrica. A partir de un vasto repertorio de referencias estéticas afrodiaspóricas y novedosos procedimientos conceptuales, esta producción tiene la potencia de tensionar el acervo existente y proponer nuevas lecturas más conectadas con las demandas del presente. Un ejemplo: en la escultura *Foi assim que me ensinaram* (2011), del artista Flávio Cerqueira, un niño cumple castigo sentado sobre una pila de libros antiguos ricamente encuadernados, como *Modern European History* o *Fernão de Magalhães: os caminhos da verdade*. De forma literal, el conocimiento heredado de Europa sostiene el castigo del alumno (aparentemente un afrodescendiente), moldeado en cerámica blanca: un encuentro metafórico entre el museo, la historia, la historia del arte y la violencia que debe cesar.

BIBLIOGRAFÍA

- Araújo, E. (1988) *A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica*. São Paulo: Fundação Emílio Odebrecht
- Camargo, M.J. (2017) A trajetória dos museus na Universidade de São Paulo. En: *Cadernos do Patrimônio da Ciência e Tecnologia: instituições, trajetórias e valores*. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins, pp. 83-109. Disponible en: http://site.mast.br/hotsite_cadernos_do_patrimonio_da_ciencia_e_tecnologia/index.html [Consulta: 01/08/2024]
- Dias-De-Oliveira, P. (2023) *Fotografia y reescrituras de la historia en Brasil: André Penteado, Eustáquio Neves, Rosana Paulino y Rosângela Rennó (1990-2020)*. Tesis doctoral inédita. Universidad de Sevilla. Disponible en: <https://idus.us.es/handle/11441/154185> [Consulta: 07/08/2024]
- Lima, D. (2021) *Tempo Negro: abstração e racialidade na arte contemporânea brasileira*. Disponible en: <https://estudosdecoloniais.mac.usp.br/painel-curatorial/diane-lima/> [Consulta: 23/05/2024]
- Mbembe, A. (2016) *Crítica de la razón negra. Ensayo sobre el racismo contemporáneo*. Barcelona: NED Ediciones
- Menezes, H.S. (2018) *Entre o visível e o oculto: a construção do conceito de arte afro-brasileira*. Trabajo de Fin de "Mestrado" para optar al Título de "Mestre em Antropologia Social". Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo. Disponible en: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-07082018-164253/pt-br.php> [Consulta: 10/10/2021]
- Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (2024a) *Programa curatorial MAC USP 2020-2024*. Disponible en: <http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/institucional/programacuratorial.asp> [Consulta: 23/5/2024]
- Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo (2024b) *Novas Proposições no Acervo do MAC USP*. Disponible en: <https://estudosdecoloniais.mac.usp.br/pesquisas/> [Consulta: 23/05/2024]
- Silva, C.R. (2021) *Prospecção afroatlântica no acervo do MAC USP*. Disponible en: <https://estudosdecoloniais.mac.usp.br/painel-curatorial/clauidinei-roberto-da-silva/> [Consulta: 23/05/2024]
- Simões, I. (2021) *Entre a raça e as constelações: uma abordagem curatorial sobre o acervo do MAC USP*. Disponible en: <https://estudosdecoloniais.mac.usp.br/painel-curatorial/igor-simoes/> [Consulta: 23/05/2024]
- Universidad de Harvard (2024) *Tráfico transatlántico de esclavos: base de datos*. Disponible en: <https://www.slavevoyages.org/voyage/database> [Consulta: 01/03/2021]