

En la urgencia del tiempo presente me alegra saber que estás bien

Rogério Lima¹
Texto traducido por
Denise Moreira Santana

As crises, os transtornos, a doença não surgem por acaso. Eles nos servem como guías para retificar uma trajetória, explorar novas orientações, experimentar um outro caminho de vida.

Carl Gustav JUNG

Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.

Mahatma Gandhi

Viver não é esperar que a tempestade passe, mas aprender a dançar sob a chuva”, antigo provérbio popular.

Frédéric Lenoir

Saludo inicial

Buenos días a todos los presentes en esta sesión de apertura del XXV Congreso Internacional de Humanidades: Palabra y Cultura en América Latina: Migraciones, Éxodos, Traducciones; una resignificación contemporánea de sentidos, y a esta sesión inaugural.

Quisiera empezar saludando a la Magnífica Rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Profesora Dra. Elisa Araya Cortez; Saludo al Sr. Decano de la Facultad de Historia, Geografía y Letras, Profesor Dr. Jaime Galgani Muñoz; Saludo también a la señora directora del Instituto de Letras de la Universidad de Brasília, Profesora Dra. Sandra Lúcia Rodrigues da Rocha; Saludo a la profesora Dra. Sylvia Cyntrão, coordinadora del Grupo de Pesquisa Textualidades Contemporâneas Procesos de Hibridación, y en nombre del coordinador del Congreso de Humanidades, UnB, professor Dr. Juan Pedro Rojas; Saludo a los compañeros, las compañeras y a los estudiantes de la UMCE y de la Universidad de Brasília, participantes de esta XXV edición del Congreso Internacional de Humanidades.

Por último, saludo a las profesoras Doctoras Carmen Balart, Elga Laborde y Rozana Reigota Naves, Decana de Administración de la UnB, y al profesor Dr.

¹ Profesor Asociado de la Universidad de Brasília. Becario de Productividad en Pesquisa 2 - CNPq.

Enrique Huelva, Vicerrector de la UnB, incentivadores y fomentadores de esta gran concertación internacional de amistad académico-científica, multilateral y comunal que es el Congreso Internacional de Humanidades. Agradezco a la Universidad de Brasilia y a todas las personas que trabajaron para que mi participación en esta reunión científica llegase a ser posible. Me gustaría agradecer también a los compañeros, organizadores del XXV Congreso Internacional de Humanidades, la elección de mi nombre para impartir esta conferencia inaugural, lo que para mí es un gran honor y una gran responsabilidad. Esta elección me dio la oportunidad de, una vez más, presentarme en esta importante y acogedora institución académica que es la UMCE. Mi gratitud y aprecio a todos. Como decía el escritor Octavio Paz: agradecer es uno de los más importantes gestos humanos.

Introducción

El título de esta conferencia inaugural es: **En La Urgencia Del Tiempo Presente Me Alegra Saber Que Estás Bien**, creo que en la rápida descripción de mi método de trabajo será posible comprender el sentido de este título, que tuvo origen a partir de mi encuentro con la obra cuyo título es: **Me alegró saber que usted está bien** (1990), exhibida en el Museo de Arte de Brasilia (MAB) de autoría de la pintora brasileña Beatriz Milhazes. La artista Beatriz Milhazes es hoy una de las más importantes pintoras brasileñas en actividad.

Estive Feliz de Saber que Você Está Bem, Beatriz Milhazes – 1990.
Fuente: Arte Brasileira UTFPR, Blog.

La reunión que se inicia hoy es la primera que, en el ámbito de la cooperación UMCE-UnB, se realiza de manera presencial después de dos años y medio de distanciamiento social impuesto por la crisis del CORONAVIRUS y del COVID-19. La pandemia del COVID-19 impuso a todos nosotros –chilenos y brasileños y al resto del mundo– la distancia social, pero no el alejamiento afectivo e intelectual, pues en estos últimos 30 meses estuvimos presentes – delante de las pantallas de nuestras computadoras–, *online*, y buscamos mantenernos unidos, pensando acerca de la experiencia extrema que estamos viviendo, experiencia traumática en la que algunos de nosotros –lamentablemente– han perdido familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos. A lo largo de este período, nosotros intentamos estar cercanos los unos a los otros, ser resilientes y actuar. Según registró el escritor y filósofo Frédéric Lenoir al reflexionar acerca de la pandemia: “Nosotros actuamos comprobando el carácter inestable del juicio que

estamos pasando, nuestro dolor físico o psíquico, y buscamos la mejor manera de adaptarnos a esta situación difícil. El crecimiento nos lleva aún más lejos: no se trata solamente de sufrir menos, sino de apoyarnos en ese traumatismo para crecer, evolucionar, ir más lejos” (Lenoir, 2020, p.17). Nunca antes la famosa fórmula de Nietzsche en *El crepúsculo de los ídolos* expresó de modo tan apropiado el sentimiento contemporáneo: “De la escuela de guerra de la vida. Lo que no me mata me hace más fuerte” (Nietzsche, 2014, p. 10). Por todo eso, estar aquí hoy, presencialmente y *online*, –en la compañía de compañeros y amigos de la UMCE y de la UnB–, adquiere un significado único y especial para cada uno de nosotros.

Esta conferencia inaugural no fue pensada para ser una exposición acerca de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, me ocuparé –aunque rápidamente– de hablar sobre la forma en que nosotros nos encontramos ahora, intentando responder a las preguntas que se dirigen a nosotros en el tiempo presente. Como ejemplo de algunas de las cuestiones propuestas por Frederic Lenoir, que serían “Cómo intentar seguir serenos, o incluso felices, ¿en un mundo cada vez más caótico e impredecible? O, dicho de otra manera, esperando que el mundo cambie, ¿Cómo cambiarnos a nosotros mismos, o transformar nuestra mirada para adaptarnos lo más posible a una realidad que nos desestabiliza?” (Lenoir, 2020, p. 8).

La crisis del tiempo presente

En la crisis del tiempo presente, necesitamos satisfacer nuestras dos necesidades fundamentales, que –según Spinoza– son, en primer lugar, preservarnos y, en segundo lugar, aumentar nuestra potencia vital de acción. En otras palabras, Spinoza explica que la seguridad y el crecimiento son nuestras dos necesidades fundamentales (Lenoir, 2020, p. 8). Así pues, “[t]oda la ética spinozista consiste, por consiguiente, en organizar nuestra vida gracias a la razón, para preservar la integridad de nuestro ser, aumentar nuestro poder para actuar y la alegría que lo acompaña” (p.8).

En Brasil, tuvimos un famoso periodista llamado Aparício Torelly, que se nombra a sí mismo como Barão de Itararé, que se hizo nacionalmente conocido por sus máximas y juegos de palabras. Y una de sus máximas más adecuadas para los tiempos que estamos viviendo dice: “Es necesario ver el lado positivo de las cosas negativas”. La crisis nacida por la propagación del CORONAVIRUS y del COVID-19 nos ha obligado a encontrar salidas y estrategias de enfrentamiento contra el marco sanitario, pues la pandemia nos mostró o nos volvió más insoportablemente visibles a la dimensión del marco de la desigualdad económica y social interna de nuestros países, y entre las naciones, desnudando una inmensa crisis económica social y humanitaria que vino a sumarse a tantas otras en el tiempo presente. Es importante recordar que:

En chino la palabra “crisis” está representada por dos ideogramas: uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Y la etimología de la palabra “crisis” en griego significa que hace falta tomar una decisión. Toda crisis (personal o colectiva) debe de llevarnos a tomar una decisión y aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan a nosotros. Como decía el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología de la profundidad, “Las crisis, o trastornos, la enfermedad no surge al azar. Ellos nos sirven como guías para rectificar una trayectoria, explorar nuevas pautas, experimentar otro camino de vida”. (Lenoir, 2020, p. 22)

En mi exposición, trato de registrar inevitablemente las convulsiones de nuestra época: crisis ecológica o climática, crisis migratoria, cuyos datos, según la ONU, indican la existencia de 70 millones de personas en condición de refugiados, y de estos datos, un total de 60% está compuesto por mujeres, niños y ancianos. “Migrar es a veces una difícil decisión, pero ayuda a superar adversidades. Saber moverse y adaptarse es algo vital. Sea por la búsqueda de praderas mejores, sea huyendo de días peores, el movimiento en dirección a lo nuevo es un trazo tan fundamental de los animales –e incluso del animal humano– en cuanto a la reproducción, la alimentación y la defensa” (Charleaux, 2022, p. 9).

El sociólogo portugués Boaventura de Souza Santos subraya en la primera lección de su obra *La cruel pedagogía del virus* que “El tiempo político y mediático condiciona el modo como la sociedad contemporánea se da cuenta de los riesgos que

corre” (SANTOS, 2020, p. 23). Santos nos advierte que este modo puede ser fatal para nosotros, pues “Las graves y agudas crisis, cuya letalidad es muy grande y rápida, movilizan los *media* y los poderes políticos, además de conducir a medidas que, en el mejor de los casos, resuelven las consecuencias de la crisis pero no afectan a sus causas. Al contrario, las crisis graves, de progresión lenta, acaban por pasar inadvertidas inclusive cuando su letalidad es exponencialmente más grande” (p.23).

El arte como forma de acceso a los modos contemporáneos de sentir y de pensar

Si aquí utilizo el tema del arte – según encontré inspiración en el cuadro de Beatriz Milhazes – es porque entiendo que el arte es una forma de acceso a los modos contemporáneos de sentir y pensar, así como pensaba la escritora Susan Sontag respecto a la fotografía cuando escribió su obra *Sobre la Fotografía* (2004). Así que, en tiempos como estos en los que estamos viviendo –según muestra claramente la historia del Congreso Internacional de Humanidades y del Grupo Textualidades Contemporáneas: formas de hibridación– las pesquisas desarrolladas en el ámbito de las Humanidades, en el campo de las artes por los artistas pueden ayudarnos a imaginar nuevos modos de convivencia, e infinitas y nuevas posibilidades de transformación intelectual, social, política, económica y ambiental.

En los últimos dos años y medio, todos nuestros encuentros y congresos que se celebraron en el formato *online* mantuvieron unidas las voces chilenas, brasileñas y otras voces latinoamericanas en defensa de justicia social, derechos humanos, inclusión, diversidad y diferencia en múltiples contextos, espacios y personas. El objetivo de nuestras relaciones intelectuales y encuentros académicos ha sido el de comprometernos en discusiones críticas y hacer posible la generación de respuestas interdisciplinarias para cuestiones locales y globales, a través de lentes de esperanza crítica. En ese proceso, la educación diseñada para un más allá del aula es centralmente importante en la movilización de acciones significativas para el cambio. Los puntos planteados hasta aquí son esenciales en la

multilateralidad de las relaciones Sur-Sur que tanto la UMCE como UnB siguen buscando desarrollar, poniendo en práctica la realización del Congreso Internacional de Humanidades, de los encuentros del Grupo de Investigación Textualidades Contemporáneas Procesos de Hibridación, así como la realización de *Seminarios como la Esperanza crítica y activismo: posibilidades y desafíos en un mundo actual y futuro post pandemia.*

El carácter derivativo de la pesquisa inductiva: multi/inter/transdisciplinarietà

Como estamos en un ambiente académico, donde la investigación científica ocupa un lugar principal, yo elegí tratar en esta conferencia acerca de algunas características de mi proceso de investigación científica. Esa decisión está unida en parte a la necesidad que siento de aclarar el título de mi ponencia y en parte por aclarar cómo llegué al tema elegido.

Invariablemente, mis proyectos de pesquisa tienen características inductivas. El carácter derivativo de la pesquisa inductiva apunta a la multidisciplinarietà, a la interdisciplinarietà y a la transdisciplinarietà, llevándola, naturalmente, a integrar en su proceso constitutivo diversos saberes disciplinarios y no disciplinarios, haciendo posible, de esta manera, el acceso a las distintas herramientas que proporcionan la realización del ensayo y de la performance, dirigidos al ejercicio de comprensión de la historia y de las crisis del tiempo presente.

La metodología inductiva lleva naturalmente a la investigación de saberes diversos y a una educación apoyada en la investigación acerca de lenguajes artísticos no pensados. En nuestro caso, somos llevados a la experimentación de lenguajes y formas de interpretación de las artes, en sus relaciones con el quehacer literario, y sobre la producción y difusión del producto literario. Somos desafiados a pensar en la economía política en su posibilidad de alcanzar el estatuto del arte; al pensar la producción de la cultura, la narrativa como acto cognitivo en una triple relación interdisciplinaria con la neurociencia, la lingüística y la psicología.

La metodología adoptada por mí, en mi proceso de investigación, es la búsqueda básica (lectura bibliográfica, análisis crítico y escritura), con el objetivo de generar conocimientos y puntos de vista nuevos aplicables al entendimiento de la producción literaria contemporánea, y que vengan también a contribuir para el avance de los Estudios Literarios en Brasil y para la apertura de nuevas líneas de investigación y/o el fortalecimiento de líneas que ya existen, de importancia para el desarrollo de la carrera de estudios en Letras en Brasil.

En este sentido, como se trata de investigación descriptiva, donde el proceso y su significado es el centro principal del tratamiento del problema propuesto, la investigación tiene carácter *Cualitativo*: Se tiene en consideración que hay una relación dinámica entre el mundo real y el sujeto productor de literatura y arte de manera general, o sea, hay un enlace indisoluble entre el mundo objetivo y la subjetividad humana que no puede ser traducida en números. La interpretación del fenómeno literario y la atribución de significados son básicos en los estudios puestos en marcha, lo que exige la adopción del proceso de investigación cualitativa. Los ambientes naturales para la realización de la investigación son: bibliotecas, archivos y colecciones digitales disponibles en Internet, galerías de arte y museos, filmotecas, etc. En medio del desarrollo de la crisis generada por la pandemia del CORONAVIRUS y COVID-19, los acervos digitales pasaron a constituir las fuentes directas, inestimables, para el recaudo de datos destinados al desenvolvimiento de las investigaciones.

Hoy, en un tiempo de grandes cuestiones, tribulaciones, dificultades para echar raíces, falta de tranquilidad y de paz – en el que la noción de verdad se pone a prueba – el objetivo de mis reflexiones sigue siendo: pensar en los desafíos de lo contemporáneo. Pensar acerca de lo que nombré como *Tiempos Interesantes*, por intermedio de una lectura crítico-analítica de productos artísticos, filosóficos, políticos, económicos y teóricos, y contribuir a la elaboración de un pensamiento acerca de la performance del artista y del intelectual –a partir de eventos no canónicos, considerados como menores y oscuros; sin importancia o incluso banales– en los tiempos desafiantes en los que vivimos.

La leche de los sueños, a 59ª Bienal de Venecia

Dirigiendo mi atención a la curaduría de la 59ª Bienal de Venecia 2022, titulada *The milk of dreams* [*La leche de los sueños*], encontré una muestra de arte tal como la muestra de la 58ª Bienal realizada en el año 2019, que tuvo como título: *Que vivas en tiempos interesantes* [*May you live in interesting times*] dedicada a enfrentarse a la inestabilidad y a la incertidumbre del tiempo presente. La muestra *La leche de los sueños* fue concebida y organizada en un período de enorme inestabilidad e incertidumbre, una vez que su desenvolvimiento coincidió con la eclosión y propagación de la pandemia del COVID-19.

Así como la gran mayoría de nosotros, Cecilia Alemani, curadora de la Bienal de 2022, pasó largos e interminables meses delante de la pantalla, reflexionando acerca del papel que la Muestra Internacional de Arte debería desempeñar en este momento histórico. Para ella, la respuesta más sencilla y sincera que encontró es que la Bienal resume todo aquello que echamos de menos en los dos últimos años: la libertad de conocer personas de todo el mundo, la posibilidad de viajar, la alegría de estar un tiempo juntos, la práctica de la diferencia, la traducción, la incompreensión y la comunión.

El tema de la Bienal de Venecia 2022 fue inspirado en la obra homónima de la escritora surrealista Leonora Carrington (1917-2011). En su obra, la artista surrealista describe un mundo mágico en el que la vida es constantemente revisitada desde el prisma de la imaginación. Se trata de un mundo en el que todos pueden cambiar, transformarse, volviéndose algo u otra persona, un mundo libre, lleno de posibilidades. Sin embargo, la obra *The milk of dreams* es también una alegoría del siglo que impuso una intolerable presión sobre la definición del Yo, lo que obligó a Carrington a una vida de exilio: recluida en hospitales psiquiátricos, transformándola en un eterno objeto de fascinación y deseo, pero también una figura de poder sorprendente y misteriosa, siempre fugándose de las restricciones de una identidad fija y coherente. Cuando le preguntaban sobre su nacimiento, Carrington decía que ella fue el resultado del encuentro de su madre con una

máquina, sugiriendo la misma unión bizarra del humano, animal y mecánico que marca gran parte de su trabajo.

La exposición *La leche de los sueños* [*The Milk of Dreams*] lleva las criaturas sobrenaturales de Leonora Carrington, al lado de otras figuras de transformación, como compañeras de un viaje imaginario por las metamorfosis de los cuerpos y definiciones de lo humano (Alemani, 2022, LaBiennale.org). Al abrir el espacio inédito para artistas mujeres en la Bienal de Venecia de 2022, Cecilia Alemani estableció un paradigma de reconocimiento para el arte que pone en cuestión elementos y temas que han sido importantes para las investigaciones desarrolladas dentro del Grupo de Pesquisa Textualidades Contemporáneas: procesos de hibridación y presentadas también en las sucesivas ediciones del Congreso Internacional de Humanidades.

El Grupo de Pesquisa Textualidades Contemporáneas: procesos de hibridación es un grupo internacional de pesquisa que reúne profesores-investigadores de las siguientes instituciones: Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE); Universidad de Brasília (UnB); Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC RJ); Universidad Federal de Espírito Santo (UFES); Universidad Federal de Juiz de Fora (UFJF); Universidad Federal de Uberlândia (UFU); Universidad Federal del Norte de Tocantins (UFNT); Universidad Tecnológica Federal de Paraná (UTFPR) y Università Degli Studi di Padova, Italia.

Así pues, volviendo a la Bienal de Venecia, quisiera explicarles que “[p]or primera vez en sus 127 años de historia, la Bienal incluye una mayoría de mujeres y artistas no conformes de género, una elección que refleja una escena artística internacional llena de agitación creativa y un repensar deliberado de la centralidad del hombre en la historia del arte y cultura contemporánea” (Alemani, 2022, LaBiennale.org). Se seleccionaron para la muestra un número significativo de artistas latinoamericanos. Entre ellos subrayo los cinco artistas brasileños seleccionados para participar del Pabellón de Brasil en la 59ª edición de la Bienal de Arte de Venecia: Jonathas de Andrade, el artista indígena Jaider Esbell, Lenora de Barros, Luiz Roque, Rosana Paulino y Solange Pessoa.

En la sección de premiación de la Bienal, se presentaron dos artistas agraciadas con el León de Oro por su conjunto de obra: la alemana Katharina Fritsch y la artista chilena Cecilia Vicuña. Sí, a Cecilia Vicuña del arte frágil hecha con piedras, huesos, que ella bautizó con el nombre de precarios. Poeta, creadora de instalaciones denominadas *Quipus* – estructura de origen inca compuesta por tejidos e hilos – con los que Cecilia Vicuña realiza distintas performances, todas encaminadas a preservar la memoria de los pueblos indígenas latinoamericanos, del medio ambiente y de las tradiciones de su gente y pueblo. Los Quipus de Vicuña se caracterizan por estar contruidos con lana cruda teñida en color rojo. Los espectadores y críticos muchas veces reaccionan a las obras como evocando a la sangre. Lo quipus de Vicuña se refieren a los sofisticados sistemas indígenas de registro matemático y escrita suprimidos por las fuerzas colonizadoras españolas. Al contrario de los quipus precolombinos transportables, los quipus de Vicuña están integrados al paisaje o en las galerías en las que son exhibidos (Wikipedia, Cecilia Vicuña).

Según explica Cecilia Alemani, la exposición *La leche de los sueños* [*The milk of dreams*] está fundamentada en diferentes conversaciones realizadas con artistas en los últimos años. Según la curadora, las cuestiones que se pusieron en marcha a partir de estos diálogos parecen capturar el momento de la historia en que la sobrevivencia misma de la especie está amenazada, pero parece también resumir muchas otras indagaciones que impregnan las ciencias, las artes y los mitos de nuestro tiempo.

En su curaduría, Alemani propone las siguientes reflexiones: ¿Cómo se está cambiando la definición de humano? ¿Qué constituye la vida y lo que diferencia plantas y animales, humanos y no humanos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades con el planeta, otras personas y otras formas de vida? ¿Cómo sería la vida sin nosotros? Estas son algunas cuestiones clave de la edición 2022 de la Bienal de Arte de Venecia que se concentra en tres ejes temáticos en particular: la representación de los cuerpos y sus metamorfosis; la relación entre individuos y tecnologías; la conexión entre los cuerpos y la Tierra. Yo diría que estas son cuestiones que – sin

lugar a dudas– deben hacer parte de nuestras reflexiones en el siglo XXI, pues ahora mismo tenemos muchos contemporáneos:

[...] imaginando una condición post humana que desafía la visión occidental moderna del ser humano – en especial el supuesto ideal universal del hombre blanco y masculino “Hombre de la Razón” – como el centro fijo del universo y medida de todas las cosas. En su lugar, los artistas proponen nuevas alianzas entre especies y mundos habitados por seres porosos, híbridos y múltiples que no son diferentes de las criaturas extraordinarias de Carrington. Bajo la presión cada vez más invasiva de la tecnología, las fronteras entre cuerpos y objetos fueron totalmente transformadas, provocando profundas mutaciones que mapearon nuevamente las subjetividades, jerarquías y anomalías (Alemani, 2022, Labiennale.org).

Alemani llama la atención de aquellos que están interesados en los cambios dramáticos por los cuales el mundo está pasando, para el siguiente hecho:

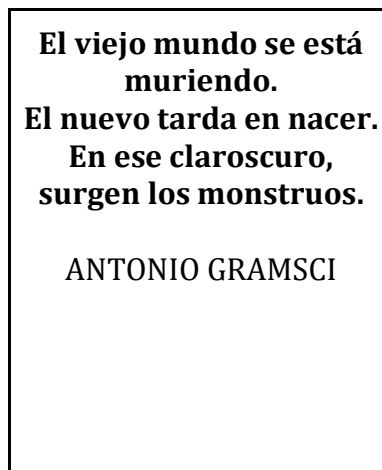
Hoy el mundo parece dramáticamente dividido entre el optimismo tecnológico – que promete que el cuerpo humano puede ser infinitamente perfeccionado a través de la ciencia – y el miedo de una completa adquisición por máquinas vía automatización e inteligencia artificial. Esa brecha se amplió durante la pandemia de COVID-19, que nos obligó aún más a separarnos y enclaustró gran parte de la interacción humana dentro de las pantallas de los dispositivos electrónicos.

La presión de la tecnología, el aumento de las tensiones sociales, la eclosión de la pandemia y la amenaza inminente del desastre ambiental nos hace recordar todos los días que, como cuerpos mortales, no somos invencibles ni autosuficientes, pero sí parte de una tela simbiótica de interdependencias que nos unen unos a los otros, a otras especies y al planeta como un todo.

En ese clima, muchos artistas alumbran al fin del antropocentrismo, celebrando una nueva comunión con el no humano, con el mundo animal y con la Tierra; ellos cultivan un censo de parentesco entre las especies y entre el orgánico y el inorgánico, el animado y el inanimado. Otros reaccionan a la disolución de sistemas supuestamente universales, redescubriendo formas localizadas de conocimiento y nuevas políticas de identidad. Otras todavía practican lo que la teórica y activista femenina Silvia Federici llama como “reencantamiento del mundo”, mezclando las tradiciones indígenas con mitologías personales de la misma forma que Leonora Carrington. (Alemani, 2022, LaBiennale.org)

Los fundamentos de la curaduría de la Bienal de Venecia 2022 están centrados en una Ética de la Teoría Posthumana. Algo que, en mi opinión, dialoga con el tema de este XXV Congreso Internacional de Humanidades: Palabra y Cultura en América Latina. Migraciones, Éxodos, Traducciones; una resignificación contemporánea de sentidos y sus subdivisiones y áreas temáticas: Identidad latinoamericana; Poder, Conflicto y Violencia; Perspectivas de Género; Diversidad e Inclusión; Interculturalidad; Éxodos y Migración. Esos son temas originados en medio de grandes tensiones y, al mismo tiempo, abarcados o incluidos en las grandes agendas internacionales – como la agenda ahora en vigor del Congreso Internacional de Humanidades – originan grandes tensiones, delante de las reivindicaciones que producen.

Esas reivindicaciones generan demandas que, a su vez, obligan a la sociedad y a los gobiernos a actuar en el sentido de mitigar o resolver los problemas puestos en discusión. En resumen, generan presión. Y, como diría el crítico literario Eduardo Portella, solamente bajo presión las sociedades y los gobiernos actúan y negocian. Pues, si no hay presión, no habrá razón por las que actuar o negociar. Permaneceremos en un estado durmiente, en una especie de sonambulismo, o latencia –si estamos mínimamente atentos al desarrollo de los hechos, en particular a los hechos políticos–. En la obra *Chiaroscuro* (2021), el artista chileno Alfredo Jaar –en diálogo con el pensamiento filosófico de Antonio Gramsci– nos advierte acerca del peligro que puede nacer de nuestra desatención. *Chiaroscuro* es un ejemplo de migración y de hibridación de lenguajes y áreas de conocimientos; se trata de un poster con la siguiente cita:

Fuente: <https://alfredojaar.net/projects/2021/chiaroscuro/>

El trabajo de Jaar está constituido por “obras que buscan quitar la venda a lo que involuntariamente no se dice o deliberadamente se oculta en un ambiente autoritario” (Carta Campinas, site).

Las líneas de pensamiento que guían la participación de investigadores en el Congreso Internacional de Humanidades están presentes en las obras de artistas contemporáneos expuestas en otras galerías del pabellón Central de la Bienal de Venecia. Los cuerpos mutantes convocados por Aneta a Grzeszykowska, Julia Phillips, Ovariaci, Christina Quarles, Shuvina Ashoona, Sara Enrico, Birgit Jürgenssen e Andra Ursuța sugieren nuevas fusiones de lo orgánico y de lo artificial, sea como medio de auto reinención o como inquietante anticipo de un futuro cada vez más deshumanizado.

En contraste con esos escenarios hiper tecnológicos, las pinturas y montajes de Paula Rego y Cecilia Vicuña vislumbran nuevas formas de simbiosis entre animales y seres humanos, en cuanto Merikokeb Berhanu, Mrinalini Mukherjee, Simone Fattal e Alexandra Pirici crean narrativas que entrelazan las preocupaciones ambientales con antiguas divinidades ctónicas, produciendo mitologías ecofeministas innovadoras. La artista colombiana Delcy Morelos, cuyas obras están inspiradas en las cosmologías andinas y en las culturas de la Amazonia, presenta una instalación en gran escala con un laberinto construido en la tierra.

Así pues, casi al final de esta ponencia, me gustaría subrayar aquí que no podemos, bien como no debemos, tratar el arte de modo general, ni la literatura de

modo particular, como actividades disociadas de la realidad o libres de las tensiones culturales. Lo que clasifico como tensiones culturales son todas aquellas ocurrencias originadas en el ámbito de la cultura, a ejemplo de la educación, la economía, la política, la sociabilidad, etc. la artista y performer brasileña Paula Garcia en su obra nombrada “Corpo ruindo”, 2015, reflexiona sobre la tríada: pensamiento, trabajo y agotamiento, subrayando la existencia de fuerzas invisibles que actúan sobre todos nosotros. Garcia desarrolla una reflexión en torno a su tesis acerca de la existencia de fuerzas que regulan las relaciones humanas: fuerzas visibles, fuerzas invisibles, sistemas de control, fuerzas políticas y sociales.

Formas poco sutiles de destrucción de las identidades

En el tiempo presente, en América Latina, conviene subrayar lo que nos recuerda la activista indígena Paula Gunn Allen (1939 - 2009) al reflexionar acerca de las condiciones de vida en su pueblo: “nosotras, las feministas, debemos estar conscientes de la historia de este continente”, pues “la raíz de la opresión es la pérdida de la memoria” (Allen, 2015, p. 232) Silvia Federici complementa la idea para recordarnos que “[e]se es un hecho que los gobiernos de las naciones hegemónicas y colonialistas nunca se olvidaron, y por eso se dedicaron muchos recursos y mucha energía a destrucción nacional e internacional, de todo lo que pudiera fortalecer el sentimiento de orgullo e identidad de los pueblos que pretendían conquistar y explorar. También por eso promovió la política de demolición constante, a través de la “renovación urbana” o, como ahora en el Medio Oriente, de bombardeos de saturación, transformando ciudades en montones de escombros, acabando con casas, infraestructuras, edificios históricos, cualquier cosa que pueda constituir una unión con la tierra y con la historia de luchas y culturas pasadas (Federici, 2021, Introdução).

Conclusión

Para concluir voy a referirme al pensamiento del escritor franco-libanés Jacques Attali, que así se expresó al referirse a la crisis financiera del 2008: “La crisis

actual, bien como todas las otras antes de ella, de toda naturaleza, terminará un día, dejando atrás de ella innumerables víctimas y algunos pocos vencedores. Por lo tanto, será posible que cada uno de nosotros salga ahora en mejores condiciones que cuando entramos. Hasta que comprendamos su lógica y trayecto, usemos los nuevos conocimientos acumulados en muchos campos, confiemos tan solo en nosotros mismos, llevémonos en serio, y volvámonos actores de nuestro propio destino y adoptemos estrategias audaces de supervivencia personal (Attali, 2009, p. 17).

Para vencer nuestras dificultades futuras, Attali dice que debemos desarrollar siete capacidades importantes para garantizar nuestra supervivencia delante de cualquier tipo de amenaza: sea una crisis económica, una crisis de amor, una dictadura o una crisis cardíaca. A saber: 1) Respetarnos a nosotros mismos: debemos vivir y no tan solo sobrevivir. 2) Tener intensidad: debemos formar una visión de nosotros mismos; proyectar a largo plazo; reinventarnos sin cesar. 3) Demostrar empatía: ponernos en lugar del otro, comprender su cultura y sus razones. 4) Ser resilientes: resistir mental, moral, psicológica, material y financieramente a todo tipo de crisis, construyendo reservas redundantes y protectoras. 5) Ser creativos: debemos aprender a transformar situaciones de adversidad en oportunidad. Pensar de modo positivo. 6) Desarrollar la ubicuidad: tener capacidad de movilidad en el interior de nuestra identidad, sin perder el respeto por nosotros mismos. 7) Tener un pensamiento revolucionario: debemos encontrarnos listos para enfrentar una situación extrema, transgredirnos a nosotros mismos, actuar contra el mundo negando las reglas del juego, persistiendo, sin embargo, en mantener nuestro respeto y autoestima. Y yo creo que todo esto será lo que haremos en este Congreso Internacional de Humanidades.

Quisiera, por fin, agradecer la atención de todos.

Muchas gracias.

Referencias

- Allen, Paula Gunn. *The Sacred Hoop*. New York: Open Road Integrated Media, 2015.
Attali, Jacques. *Sept leçons de vie: survivre aux crises*. Paris: Fayard, 2009.

Carl Gustav JUNG, *apud* Lenoir, 2020.

Carta Campinas. A fotografia do trauma: 'Lamento das Imagens' reúne instalações, pôsteres e projeções de vídeos do artista chileno Alfredo Jaar. In *Cultura SP*. on quarta-feira, 01 set 2021 10:26 PM. Disponível em: <https://cartacampinas.com.br/2021/09/a-fotografia-do-trauma-lamento-das-imagens-reune-instalacoes-posteres-e-projecoes-de-videos-do-artista-chileno-alfredo-jaar/> . Acesso em: 21 de outubro de 2022.

Charleaux, João Paulo. *Ser estrangeiro: migração, asilo e refúgio ao longo da história*. São Paulo: Editora Claro Enigma, 2022. (Coleção Tirando de Letra)

Damásio, António. *Spinoza avait raison – Joie et tristesse, le cerveau des émotions*. Paris: Odile Jacob, 2013, p. 40.

Federici, Silvia. *Reencantando o mundo: feminismo e a política dos comuns*. 1ª edição. Tradução Coletivo Sycorax. São Paulo: Editora Elefante, 2022.

Folha de São Paulo. Quem é Cecilia Vicuña, poeta chilena anti-Pinochet que tem obra enfim reconhecida. In *Ilustrada*. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2021/11/quem-e-cecilia-vicuna-poeta-chilena-anti-pinochet-que-tem-obra-enfim-reconhecida.shtml>. Acesso em 19 de out. de 2022.

Google Arts & Culture. *The khipus keepers*. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/project/khipus> . Acesso em: 21 de outubro de 2022.

Jaar, Alfredo. *Chiaroscuro*. Disponível em: Alfredo Jaar: <https://alfredojaar.net/projects/2021/chiaroscuro/>. Acesso em: 21 de outubro de 2022.

La Biennale. *Statement by Cecilia Alemani Curator of 50th International Art Exhibition*. Disponível em: <https://www.labiennale.org/en/art/2022/statement-cecilia-alemani> . Acesso em: 02 de out. de 2022.

Lenoir, Frédéric. *Viver!/: um manual de resiliência para um mundo imprevisível / Frédéric Lenoir ; tradução de Gentil Avelino Tilton e João Batista Kreuch. – Petrópolis, RJ : Vozes, 2020.*

Lima, Rogério. Corpo, o que a arte evoca em nós: corpo ruindo. In: Elga Perez Laborde, Ormezinda Maria Ribeiro, Rozana Reigota Naves. (Org.). *Textualidades e (re)orientação social na América Latina*. 1ed.Campinas: Pontes, 2018, v. 1, p. 493-505.

Mahatma Gandhi, *apud* *Sept leçons de vie: survivre aux crises*, Jacques Attali, 2009, p. 24.

- Milhazes, Beatriz. *Estive Feliz de saber que você está bem*. In Arte Brasileira UTFPR. Disponível em: <https://artebrasileirautfpr.wordpress.com/2011/07/01/como-vao-voces/estive-feliz-de-saber-que-voce-esta-bem-beatriz-milhazes-mista-sobre-tela-1990/> . Acesso em: 01 de out. de 2022.
- Nietzsche, Friedrich. *O crepúsculo dos ídolos: ou como se filosofa com o martelo*. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Cia. das Letras, 2014.
- Rádio Senado. Dois anos do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/02/23/dois-anos-do-primeiro-caso-de-coronavirus-no-brasil>. Acesso em: 22 de outubro de 2022.
- Santos, Boaventura de Sousa. *A cruel pedagogia do vírus*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2020. Edição do Kindle.
- Sontag, Susan. *Sobre a fotografia*. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Cia. das Letras, 2004.
- Vicuña, Cecilia. Disponível em: <https://www.ceciliavicuna.com/>. Acesso em: 21 de outubro de 2022.
- Wikipedia Contributors, 'Cecilia Vicuña', *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 6 September 2022, 14:46 UTC. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cecilia_Vicu%C3%B1a&oldid=110883873. Acesso em: 20 de Outubro de 2022.
- Youtube. El Misterio de los Quipus. In *El robot de Platón*. Disponível em: <https://youtu.be/wpTRRzq7-cQ> . Acesso em: 21 de outubro de 2022.