

Revisar la historia del arte con perspectiva de género

Viernes 11 septiembre 2020

[Colectiva COCO](#)

Catalina Bunge, Natalia de León, María Mascaró

colectivacoco@gmail.com

Resumen: *Esta investigación de la colectiva COCO (Colectiva Co) en Uruguay revela un relato artístico hegemónico que ha silenciado a las mujeres y otras identidades de género, evidenciando una violencia epistémica institucional sostenida en el tiempo. El proyecto se concreta en varias acciones artísticas y en una plataforma web donde se recopilan y difunden artistas disidentes del canon hegemónico, de una historia del arte nacional patriarcal y dominada por el canon artístico europeo-norteamericano.*

Palabras claves: *Arte; Uruguay; Feminismo; Transfeminismo; Género.*

Abstract: *An investigation undertaken by art collective COCO (Colectiva Co) in Uruguay, which intends to reveal the epistemological violence sustained over time of our artistic narrative. The project consists of several artistic actions and an online platform (web) that contains the profile and a summary of the works of different dissident artists that do not belong to the national hegemonic patriarchal artistic narrative, dominated by the European-North American canon.*

Keywords: *Art; Uruguay; Feminism; Transfeminism; Gender*

Desde el nacimiento de la colectiva hemos reflexionado sobre el campo del arte en Uruguay para concluir en la misma pregunta que Linda Nochlin hizo al mundo en los setenta, “¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres en la historia del arte en Uruguay?” (NOCHLIN, 1971). La pregunta devino en la revisión histórica del campo del arte uruguayo en sus diferentes aspectos: colecciones, exposiciones, publicaciones, reconocimientos, etc., dando origen a una investigación cuyo objetivo es recorrer la historia del arte nacional con una mirada feminista, atenta a los mecanismos utilizados en su propia creación. Interrogar las formas, recorrer los caminos, deshilvanar los hilos con los que se construyó un relato artístico en Uruguay que obstaculizó el éxito equitativo entre hombres blancos de clase media-alta y otras identidades.

Durante los primeros pasos de la investigación reconocimos que la historia cultural en nuestro país es otro campo de conflictos dominado por elementos inconscientes, presentes en documentos y eventos que conforman nuestra memoria social, y que ayudaron a la construcción de un relato patriarcal hegemónico donde abundan formas, olvidos, privilegios y violencias, que sistemáticamente han oprimido a algunxs, privilegiando a otros y empobrecido nuestro presente. El campo artístico en Uruguay reproduce las mismas violencias y ausencias que en otras dinámicas de la sociedad, como explica Andrea Giunta en su último libro, *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*:

El mundo del arte funciona como pantalla en la que estas violencias [las del resto de la sociedad] se replican bajo el formato de la exclusión, la descalificación, los mecanismos de desautorización y de invisibilización. La violencia simbólica es una forma eficaz de eliminar las voces disidentes (GIUNTA, 2019, p. 23).

A través de la recopilación y el estudio de datos que componen la historia del arte en Uruguay, esta investigación evidenció lo misógino, homofóbico, clasista, transfóbico, racista y colonialista de los mecanismos en la

construcción del relato hegemónico. El proyecto nos permitió activar nuevas líneas de investigación, y promover reflexiones necesarias para la promoción de una construcción cultural inclusiva y diversa, que refleje la sociedad toda y elimine los mecanismos discriminatorios que sustentan nuestra construcción cultural. Hemos problematizado esos mecanismos violentos para cuestionarnos ¿Estamos libres de reproducirlos? ¿Es posible la construcción colectiva y en primera persona de un archivo? ¿Qué sucede al evidenciar y deshacer los hilos conductores de un relato que sustenta la historización de un territorio? ¿Es posible sustituir la historia por múltiples relatos que permitan una identidad amorfa, diversa y no definible de un territorio?

Datos surgidos de la investigación¹

Al no contar de una investigación del campo artístico uruguayo con perspectiva de género sistematizada y sostenida en el tiempo, la recaudación de datos fue dispersa y heterogénea según cada caso. A continuación presentamos una selección de datos relevantes que ilustran de manera clara la desigualdad. Por ejemplo, algunos de los datos relevados sobre el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) resultan bastante paradigmáticos sobre la situación general del estado del arte en Uruguay. El museo fue creado en 1911 a partir de un acervo enteramente masculino proveniente del ex Museo Nacional, y es recién en 1932 que ingresa la obra de una artista mujer, de origen argentino². Cinco años después se incorporan seis artistas mujeres uruguayas a partir de su participación en el Premio Nacional de Artes Visuales.

Desde su creación y hasta el 2016, hubo 174 muestras individuales, de las cuales solamente treinta fueron de artistas mujeres, realizadas recién a partir del año 1985 cuando se dedicó una muestra a la artista alemana Luisa Richter. Sin embargo, la primera muestra individual de una artista mujer uruguaya fue

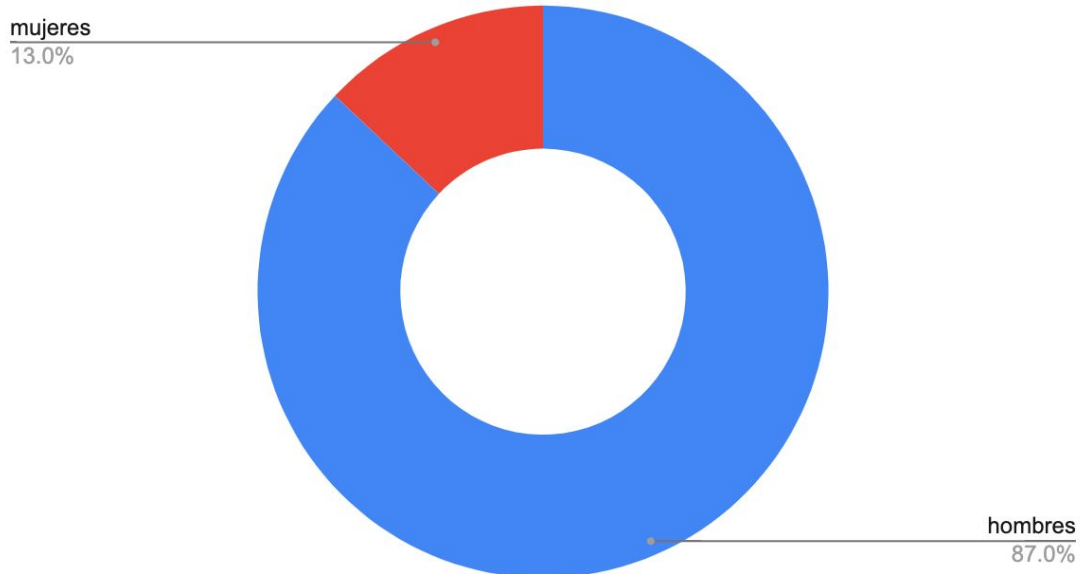
¹ Se completan los datos con un listado al final del texto.

² "Hacia la montaña" (1929) de Ana María Prendergast (Argentina, 1897).

en 1995, con la retrospectiva de [Amalia Nieto](#).

Según los datos disponibles en la página del Museo, actualmente la colección del MNAV está compuesta por obra de 922 artistas clasificadxs por su género masculino o femenino³, del cual solamente el 13% (118 contra 804 artistas varones) son mujeres.

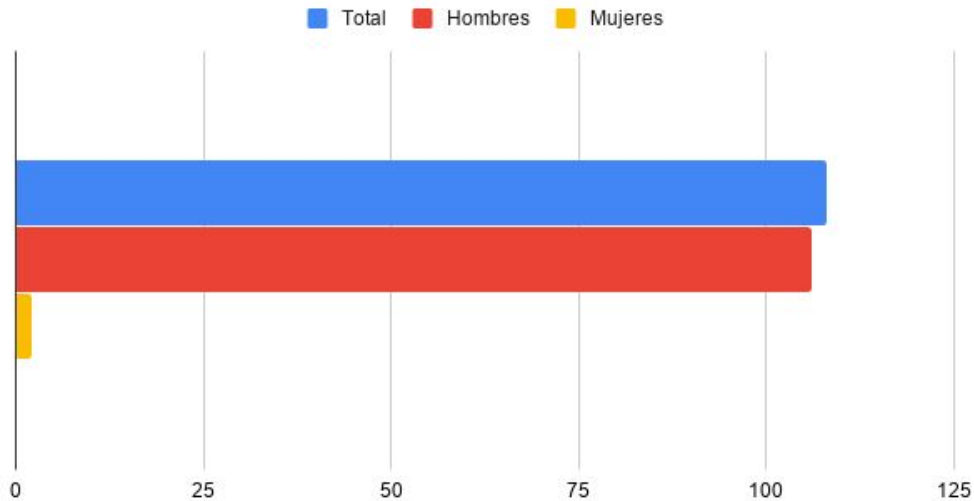
Acervo MNAV

Otro dato relevante a destacar es la desigualdad en la dirección de la institución; desde 1911 hasta la fecha, la dirección fue ejercida por siete hombres y una sola mujer, Jacqueline Lacasa, quien ejerció el puesto durante menos de dos años (1,8 % del tiempo total).

³ El total de artistas en el acervo al día 10 de setiembre de 2020 es de 967, clasificadxs de la siguiente manera: hombre, mujer, desconocido, grupo. Para esta investigación trabajamos con los 922 artistas identificados con los géneros de hombre - mujer.

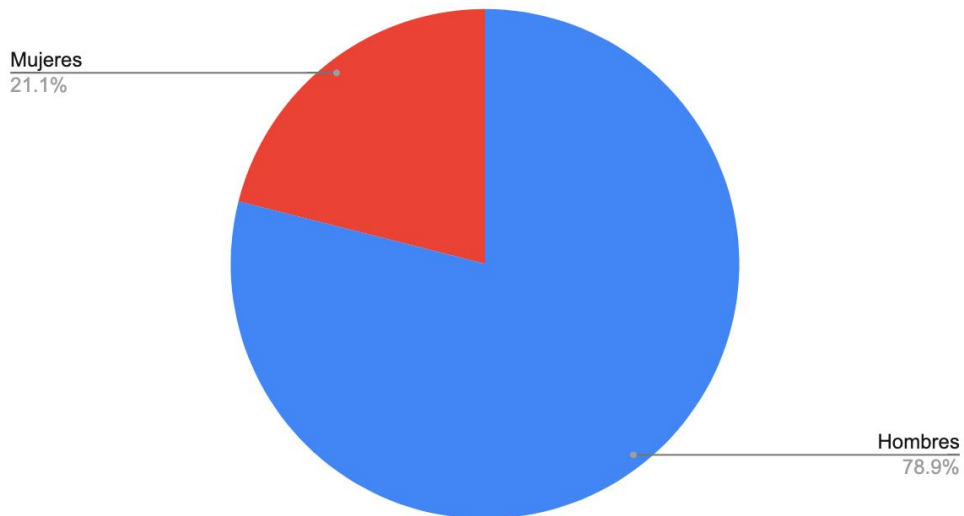
Dirección en Años del MNAV

Si hablamos de premios y distinciones hasta la fecha 11 de septiembre de 2020, las cifras son igual de desalentadoras. La participación uruguaya en la Bienal de Venecia se compone de cuarenta y cinco artistas en total (hasta 2019), dentro de las que se encuentran cinco mujeres (11 %) (EL MONITOR PLÁSTICO, 2019, p. 4). El Premio Figari, entregado por el Museo Figari y la Dirección Nacional de Cultura (DNC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), fue entregado a cincuenta y siete artistas en total, de lxs cuales doce fueron mujeres (21 %), a su vez el jurado estuvo compuesto por cincuenta y ocho hombres y veintitrés mujeres (MUSEO, [201-]). El premio Paul Cézanne, entregado por el MEC y la Embajada de Francia en Uruguay desde 1982, fue otorgado a veinticuatro artistas, de lxs cuales solo seis han sido mujeres (25%). El porcentaje de otras identidades no masculinas en el Premio Nacional de Artes Visuales entregado por el MEC desde 2006 es de 33%⁴ (MNAV, [201-]).

⁴ Este premio es el más importante y antiguo en nuestro país y tiene origen en el Salón Nacional de Bellas Artes inaugurado en 1937. La continuidad, organización y modalidad de premiación ha variado desde entonces, hasta convertirse en el Premio Nacional de Artes Visuales en el año 2006. Con la intención de la claridad en los datos, decidimos trabajar con esta última etapa, donde, además, el premio homenajea con su nombre a una personalidad relevante del arte uruguayo, y se entrega cada dos años.

Premio Figari desde 1995

Estos números junto con los relevados en otras colecciones privadas y públicas, archivos y recopilaciones digitales⁵, publicaciones impresas, y cuantificación de reconocimientos varios como nombres de escuelas, calles, imagen en billetes, museos dedicados a sus obras y vidas, etc, nos ayudan a completar un paisaje patriarcal instalado en nuestro relato, que afecta a nuestro imaginario social, asociado a identidades masculinas, blancas y de clase media alta.

Esta normatividad del arte uruguayo, esconde también otras hegemonías, como el canon artístico europeo y norteamericano como valor superior en la producción nacional. La excelencia artística en el campo del arte uruguayo, según el relato artístico develado en los documentos, es determinada por su semejanza y cruces con los artistas del norte, delegando a una subalternidad a aquellxs que desarrollaron su producción enteramente en el país. Esta norma se replicó en la formación de artistas de todas las generaciones, dado que los grandes talleres que formaron alumnxs durante la historia del arte en Uruguay, fueron, y son, aquellxs liderados por quienes tuvieron su experiencia en Europa o Estados Unidos, prolongando y replicando hasta hoy la colonización en el arte nacional.

⁵ Autores- La base de datos de autores de Uruguay (<http://autores.uy/>) y Arte Activo – Catálogo Digital de Artistas Visuales de Uruguay (<https://www.museos.gub.uy/arteactivo/>).

Acciones artísticas surgidas de la investigación (2017-2020)

Archivo X + Atlas X + RIP

Revisar nuestra herencia cultural a la luz de nuevas fuentes, discursos y afectos es importante para nuestra construcción como sociedad y como individuos ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Es real, justa e interesante una cultura basada en la producción masculina blanca y capitalina?

Archivo X, Atlas X y RIP son acciones que reaccionan a las violencias institucionales históricas por raza, género, clase, condición física, lugar de residencia, etc; y buscan sumarse a otras iniciativas para visibilizar y proyectar un campo del arte nacional inclusivo y equitativo, que represente y fomente una sociedad justa, diversa e igualitaria, es decir, plena, profunda y en continuo crecimiento.

Archivo X

Archivo X reúne artistas disidentes en una plataforma en línea de diseño simple e intuitivo, colectivo y colaborativo. Esta acción nació en 2018, impulsada por apoyo de los Fondos Concursables (FC) proporcionados por el MEC, con el objetivo de visibilizar, dinamizar y activar el legajo de subjetividades relegadas del relato hegemónico, y convirtiéndolo en patrimonio público. Archivo X no intenta posicionarse como un nuevo relato, o como el sustituto del anterior, sino como otra voz que se suma a las existentes y a las que existirán. Permanece mutable y mutante, nutrido por nuestra mirada y por los intercambios con otras personas y colectivos. Es nuestra intención política cuestionarnos constantemente su construcción, dejarlo abierto a nuevas preguntas sobre nuestras teorías y prácticas.

Atlas X y RIP (Revisar, Investigar, Proponer)

Estas acciones materializan la investigación donde se devela un poder normatizador y patriarcal que ha dominado -también- el campo del arte en Uruguay. Dos exhibiciones con los mismo objetivos en contextos y situaciones diferentes. [Atlas X](#), tuvo lugar en agosto de 2019 en un café en Montevideo, donde se escribieron las paredes con los datos sobre la desigualdad del campo del arte, y se mostraron artistas de [Archivo X](#) (Sofía Larre Borges, Ema Young, Mentah Guiponi) esta acción duró una sola noche, y dió lugar a RIP en 2020 en el Centro Cultural de España, una muestra en la que se potencia la acción en espacio y duración con los recursos habilitados por el CCE. RIP tiene lugar en toda la planta baja de su sede en la ciudad vieja y se mantiene abierta de agosto a noviembre 2020. Estas acciones proponen recorrer la historia del arte nacional con una mirada feminista crítica a los mecanismos utilizados en su propia creación, presentes en documentos y eventos que conforman nuestra memoria social. Se exhiben los datos que evidencian el patriarcado instalado en el arte uruguayo*, y se abre un espacio para interpelar la actualidad y proponer el cambio hacia prácticas artísticas inclusivas y con equidad.

RIP se concreta en tres líneas de acción: (1) *Revisar* juntxs las formas en las que se creó el relato artístico en Uruguay, a partir de enfrentarnos a los datos que develan la inequidad de género; (2) *Investigar*, sistematizar juntxs nuevos datos, ampliar la propuesta a más espacios y propuestas en todo el territorio nacional. En esta ocasión el Centro Cultural de España abre su archivo y pone a disposición sus colecciones, publicaciones y los diferentes materiales que hacen a su práctica, para analizar en conjunto y sumar a la investigación sobre la práctica artística en Uruguay. (3) *Proponer* se genera como un espacio para proponer colectivamente nuevas formas de contar nuestra propio ser cultural. Proyectamos ficciones imposibles para alcanzar una historia con equidad de género.

En este proceso se abren diálogos fraternos y constructivos con referentes feministas uruguayas, latinoamericanas y españolas, que propician una reflexión profunda y propuestas reales que mejoren nuestra realidad cultural.

Un gran logro de RIP es la incorporación de dos espacios fundamentales destinados a amplificar el poder reflexivo de RIP. Con gran honor incluimos la participación de [Margaret Whyte](#), artista uruguaya de larga trayectoria en el campo del arte nacional, quien realizó *Ser y no estar*; una obra instalativa y monumental en la que homenajea a esas mujeres ausentes en nuestra historia.

Y ***Narración*** un espacio que habilita algunas de esas voces ausentes en nuestra narrativa artística. En dicho espacio, y durante dos meses se sucederán tres muestras dedicadas a artistas queer (a cargo del curador invitado Luisho Díaz), artistas afro (a cargo de la curadora invitada Mayra Da Silva), y un espacio para reflexionar sobre la importancia de los pueblos originarios en nuestra cultura y sociedad (a cargo de la curadora invitada Teresa Puppo); con el fin de vislumbrar la potencia de un relato inclusivo y diverso, coherente con nuestra sociedad.

Este proyecto de largo aliento nos acercó a otra gran pregunta de la teoría feminista formulada por Griselda Pollock en 1990, “¿Se contenta la historia del arte feminista con descubrir artistas mujeres y revalorizar su contribución al arte?”. Nuestra respuesta es no. Un cambio real requiere de acciones afirmativas que luchen por evitar aquellos mecanismos discriminatorios y normalizadores en las prácticas artísticas actuales, en la gestión y en la administración, por parte de todos los agentes culturales.

Datos

MNAV (Museo Nacional Artes Visuales)

Acervo (obras): El 10 de diciembre de 1911 se crea el Museo Nacional de Bellas Artes a partir de un acervo proveniente del antiguo Museo Nacional, integrado por un total de 243 obras, todas de artistas hombres. En 1932 ingresa al acervo la primera obra de una artista mujer (Óleo sobre tela, titulada “Hacia la montaña”, 1929 de la argentina Ana María Prendergast, 1897). En 1937, y a partir de la realización del primer Salón Nacional de Bellas Artes, se incorporan a la colección del museo las primeras obras de mujeres artistas uruguayas, Ma. Rosa de Ferrari, Marta Carafa, Delia Demicheri, Margarita Fabini, Carmen Garayalde, María de las Mercedes De Luis.

Actualmente el [acervo del MNAV](#) cuenta con 6.772 obras de 967 artistas (al día 10 de septiembre de 2020), clasificadxs de la siguiente manera: hombre (804), mujer (118), desconocido (40), grupo (5). Para esta investigación trabajamos con 922 artistas identificados con los géneros de hombre - mujer.

Su dirección: En los 109 años de historia del MNAV (1911-2020) sólo una mujer fue designada Directora del MNAV, Jacqueline Lacasa, entre el año 2007 y el 2009. Directores del MNAV desde su creación: Domingo Laporte (1910-1928) / 2. Ernesto Laroche (1928 - 1940)/ 3. José Luis Zorrilla de San Martín (1940-1961) / 4. Alberto Muñoz del Campo (1961 - 1969) / 5. Ángel Kalenberg (1969-2007) / 6. Lic. Jacqueline Lacasa (2007 - 2009)/ 7. Mario Sagradini (2009 - 2010) / 8. Enrique Aguerre (2010 - actualidad).

Primera muestra individual de artista mujer uruguaya: Recién en el año 1995 (84 después de la inauguración del museo) se realiza la primera exposición individual dedicada a una artista mujer uruguaya, Amalia Nieto.

** Datos recuperados de la exposición de Enrique Aguerre en el Museo Gurruchaga el 24 de mayo de 2016 en el Conversatorio: ["La mujer, las artes visuales y la cultura en el Uruguay: ¿Hacia dónde vamos?"](#)*

** [Acervo MNAV](#)*

Premio Paul Cézanne

Premio: El premio Paul Cézanne fue creado en el año 1982 por la embajada de Francia en Uruguay con el objetivo de apoyar la creación artística de lxs jóvenes talentos uruguayxs y enriquecer los lazos culturales existentes entre Francia y Uruguay.

Premiadxs: Hasta el momento han habido 22 ediciones. De los 24 premios entregados, 6 fueron a mujeres, un total de 25%. Ana Tiscornia fue la primera en ganar este premio en el año 1986.

Artistas seleccionadxs: De un total de 219 artistas seleccionadxs (no hay registro de la cantidad de artistas presentadxs), 157 fueron hombres y 62 mujeres, 28%.

Jurado: El jurado estuvo compuesto por un total de 127 personas, 32 mujeres y 95 hombres (34% mujeres).

** Los datos surgen de la investigación de "estudiantes brasileños" proporcionado por la Embajada de Francia en Uruguay.*

Premio Figari

Premio: El Premio Figari a la trayectoria de lxs artistas visuales fue instituido por el Banco Central del Uruguay en el año 1995. A partir de noviembre de 2009 pasa a ser gestionado por la Dirección Nacional de Cultura del MEC y el Museo Figari. A partir del año 2010 con la edición XV, el premio es otorgado a unx únicx artista en cada edición.

Premiadxs: De los 57 artistas premiadx, 12 fueron mujeres, lo que representa un 21%. María Freire fue ganadora de la segunda edición del Figari en 1996, un año antes Amalia Nieto había sido reconocida junto a otros artistas hombres.

Jurado: En los 24 años del premio 81 personas han sido jurados, 23 mujeres, 28,4%.

** [Información extraída de la página del premio Figari](#)*

Premio Nacional de Artes Visuales

Premio: Este premio es el más importante y antiguo en nuestro país y tiene origen en el Salón Nacional de Bellas Artes inaugurado en 1937. La continuidad, organización y modalidad de premiación ha variado desde entonces, hasta convertirse en el Premio Nacional de Artes Visuales en el año 2006. Desde entonces el premio homenajea con su nombre a una personalidad relevante del arte uruguayo, y se entrega cada dos años.

Premiadxs: De lxs 9 artistas ganadorxs del Gran Premio o el Primer Premio, un 33% han sido artistas mujeres, 3 premiadas en un total de 9 premios entregados. Cecilia Vignolo fue la ganadora en la primera edición en 2006, y su obra "La vida es un flujo y reflujo" fue la primera performance premiada en la historia de este reconocimiento.

Artistas seleccionadx: Del total de 263 artistas seleccionadx en estas ediciones, 92 fueron mujeres, un 35%.

Jurado: El jurado ha estado compuesto por 33 personas, 16 fueron mujeres, un 48%.

Nombre del premio: En esta última etapa del Premio Nacional (a partir de

2006) se ha otorgado un nombre a cada edición. De los 8 nombres designados hasta la fecha, solo tres fueron dedicados a mujeres, un 37,5%.

52° Premio Nacional de Artes Visuales María Freire- 2006

53° Premio Nacional de Artes Visuales Hugo Nantes- 2008

54° Premio Nacional de Artes Visuales - Carmelo Arden Quin- 2010

55° Premio Nacional de Artes Visuales - Wifredo Díaz Valdéz- 2012

56° Premio Nacional de Artes Visuales José Gamarra- 2014

57° Premio Nacional de Artes Visuales Octavio Podestá - 2016

58° Premio Nacional de Artes Visuales Linda Cohen - 2018

59° Premio Nacional de Artes Visuales Margaret Whyte - 2020

Bienal de Venecia

Bienal: Desde 1954 Uruguay participa en la Bienal de Venecia, exposición de arte que tiene lugar cada dos años en esa ciudad desde 1895. En 1960 Uruguay compra el actual pabellón, siendo uno de los tres países latinoamericanos, junto a Brasil y Venezuela, que cuenta con un espacio expositivo propio dentro de los jardines de la Bienal.

Artistas seleccionadxs: De los 47 artistas elegidos para representar al país, solamente 5 han sido mujeres, lo que representa casi el 11%. En 1966 María Freire fue una de las participantes junto a otros 3 artistas, siendo la primera artista mujer que representó a Uruguay en la Bienal de Venecia. En 1993, Águeda Dicancro fue la primera artista mujer uruguaya en presentar una muestra individual en representación del país.

Curadorxs: De los 35 envíos realizados por Uruguay, 9 fueron curados o co-curados por mujeres, un 26,7%.

* Información extraída de Wikipedia [Pabellón de Uruguay en la Bienal de Venecia](#)

* Información extraída de [Discurso Bienal. Monitor plástico 2019](#)

Bienal de Montevideo

Bienal: La Bienal de Montevideo es organizada desde el 2012 por la Fundación Bienal de Montevideo, presidida por S. A. S. Princesa Laetitia d' Arenberg.

Curadorxs: Las cuatro ediciones hasta el momento han tenido por curador general a un hombre, 0% de representación de otro género. De lxs 5 co-curadorxs que han participado 3 fueron mujeres, 60%.

Artistas seleccionadxs: De lxs 187 artistas seleccionadxs, 58 fueron mujeres, casi el 31%.

** Información extraída de la web [Bienal de Montevideo](#)*

Museos en Uruguay

En Uruguay existen dieciséis museos dedicados a las artes visuales o con elementos museísticos artísticos, de propiedad pública o privada, con nombres que homenajean a personas, solo uno lleva nombre de mujer (Museo María Irene Olarreaga Gallino), y refiere a la coleccionista y donante de las obras y el edificio del museo.

Pinacoteca-Museo Eusebio Giménez

Museo Silveira Silva

Museo Quinta Vaz Ferreira

Museo María Irene Olarreaga Gallino

Museo Luis Alberto Solari

Museo Joaquín Torres García

Museo Gurvich

Museo Figari

Museo Escultórico Edmundo Prati

Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes

Museo de Arte González Pose

Museo Colección de Pintura y Escultura Nacional Nicolás García
Uriburu

Museo Agustín Araujo

Museo Casa de Juan Zorrilla de San Martín

Fundación Pablo Atchugarry

Casa Collell

* Información extraída de la web [Museos en Uruguay](#)

Sobre la colectiva:

[COCO](#) está conformada por Catalina Bunge, Natalia de León y María Mascaró. Desde 2016 producimos y coordinamos proyectos artísticos de investigación, educación y acción para profundizar en la reflexión sobre género, arte, e identidad en la sociedad contemporánea.

Referencias:

GIUNTA, Andrea. *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. 2a edición. Buenos Aires. Primera edición 2018. Siglo XXI.

EL MONITOR PLÁSTICO. *El monitor plástico: Discurso bienal*. Montevideo. Catálogo de la exposición en el Museo Zorrilla del 6 de julio al 10 de agosto de 2019. Disponible en: https://issuu.com/museozorrilla/docs/discurso_bienal_-_monitor_plastico_2019

MNAV. *Museo Nacional de Artes Visuales*, [201-]. Disponible en: <http://mnav.gub.uy/cms.php>. Acceso en: 20 junio 2020.

MUSEO Figari. *Premio Figari*, [201-]. Disponible en: <https://www.museofigari.gub.uy/innovaportal/v/10360/20/mecweb/historia?breadid=null&3colid=10397>. Acceso en: 20 junio 2020.

NOCHLIN, Linda. *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?*(traducción al español: Ana María García Kobeh). Cordero, K., y Saenz I. (comps.). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. Universidad Iberoamericana (Cdmx), Programa Universitario de Estudios de Género de la Unam, Conaculta-Fonca, Curare, 2001, pp. 17-44.

POLLOCK, Griselda. *Historia y Política. ¿Puede la Historia del Arte sobrevivir al Feminismo?*. (1990). Disponible en: <http://www.estudiosonline.net>. Acceso en: 20 junio 2020.