CARLOS SALAS Latin America and the Global Imagination MOCA ART BASEL 2015

2015 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL ANUAL ART BASEL DE MIAMI Colombia en el Art Basel de Miami

ÍNDICE

MENSAJE DEL ALCALDE DE NORTH MIAMI	1
PROGRAMA DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MOCA 2015	. 2
QUÉ DEBE SABER SOBRE EL ART BASEL DE MIAMI	8
CARLOS SALAS: Latin America and the Global Imagination:	
TEMA DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MOCA 2015	. 9

MENSAJE DEL ALCALDE DE NORTH MIAMI

Los ciudadanos de North Miami tenemos el privilegio de poder disfrutar del magnífico trabajo del maestro Carlos Salas y la sofisticada cultura de Colombia con motivo de la exposición Art Basel de Miami, en el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami. Estamos esperando con impaciencia para ver una muestra de los logros culturales de Colombia. Los hombres y mujeres de toda nuestra región, y las decenas de miles de visitantes internacionales que acudan al Art Basel de Miami Beach le tomarán el gusto a la creatividad y la cultura contemporánea de esta sofisticada nación de nuestro hemisferio.

El Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) es el escenario perfecto para esta iniciativa. El esfuerzo del MOCA a la hora de desafiar los límites de las expresiones contemporáneas se basa en la ausencia de prejuicios, la curiosidad y una experimentación que parecía arriesgada en su momento. Este esfuerzo fue reconocido con el premio Number One Museum en los Estados Unidos por el Institute of Museum and Library Services.

A lo largo de los años, el MOCA ha demostrado que tiene capacidad para albergar una gran exposición de arte contemporáneo. Prueba de ello son las ediciones anteriores, cuyo ámbito geográfico se extiende a los cinco continentes. El Gobierno Municipal de North Miami ofrece su total apoyo a este proyecto, y especialmente a las importantes contribuciones del arte y la cultura de América Latina a nuestra región. Los dirigentes de North Miami mantienen un estrecho compromiso con este evento, y nos esforzaremos por poner este proyecto en el lugar que le corresponde en esta excepcional celebración de las artes y las culturas del mundo.

Nuestro llamamiento a la unión "City on the Move" (ciudad en movimiento) demuestra que no tenemos ningún temor a hacer frente al mundo contemporáneo. A lo largo de su historia, North Miami ha incorporado comunidades internacionales y así sigue siendo. En una ciudad con un gusto tan exquisito, la sofisticación de Colombia encuentra un medio de expresión perfecto. Estamos seguros de que con su apoyo, el dinamismo del Consejo de Administración, la alcaldía, las instituciones y los ciudadanos del extenso condado de Miami-Dade, el MOCA es el lugar perfecto para que Colombia, a través de la obra de Carlos Salas, aporte sus contribuciones a este diálogo global de culturas.

Sr. Dr. Joseph Smith, Alcalde de North Miami Alcaldía Dª Carol Keys Scott Galvin Philippe Bien-Aime Alix Desulme

PROGRAMA DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL MOCA

Se presenta esta propuesta para la organización de tres eventos especiales de "alfombra roja" y una serie de programas dedicados a celebrar las artes y culturas de Colombia con motivo del Art Basel de Miami Beach. Incluye una exposición internacional de arte que lleva al maestro Carlos Salas al sur de Florida y una serie de programas relacionados:

30 noviembre de 2015. Carlos Salas: Vernissage

Este evento de alfombra roja con invitación inaugura la celebración del Art Basel del MOCA. El evento cuenta con mil invitados entre los miembros más destacados de las comunidades artística, política, académica, empresarial y de entretenimiento a nivel local, nacional e internacional para el preestreno de la exposición. Esta sofisticada velada llena de estilo y elegancia ofrecerá lo mejor de la cocina, el espíritu, la música y el entretenimiento de Colombia.

2 DE DICIEMBRE DE 2015, DE 18:00 A 22:00 H CARLOS SALAS: LATIN AMERICA AND THE GLOBAL IMAGINATION – INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

El gran acto inaugural del MOCA recibe a aproximadamente dos mil asistentes. Esta distinguida velada se ha convertido en uno de los eventos más esperados de la celebración del Art Basel de Miami. El evento de este año pretende superar todas las ediciones anteriores gracias a su particular fusión de arte y entretenimiento propia de Colombia. El MOCA Plaza, Paradise Garden y la sala VIP harán gala de un diseño innovador, con la sofisticación de los grandes diseñadores de interiores que han ofrecido voluntariamente sus talentos.

3 DE DICIEMBRE DE 2015. MOCA CONTEMPORARY DIALOGUES: *LATIN AMERICA AND THE GLOBAL IMAGINATION*

Esta mesa redonda reúne a académicos, críticos y artistas para analizar las cuestiones globales que afectan a América Latina. Se espera que participen en este intercambio intelectual de alto nivel académicos, conservadores y artistas de la región.

El siglo veintiuno, cuya llegada despertó tanta expectación, parece caracterizarse por crisis multidimensionales agudas que ponen en riesgo la supervivencia del planeta; sin embargo, en contraste con esta visión lamentable del mundo, existe la ilusión de un mundo que podría convertirse en una realidad. Son tiempos apasionantes, tiempos en los que las antiguas hegemonías se han derrumbado y se emprende la búsqueda incansable de nuevos lenguajes. Estos lenguajes, en nuestra opinión, deben surgir del compromiso intelectual crítico entre las distintas tradiciones. ¿Cuál es el compromiso crítico de América Latina con la imaginación global entre tradiciones y culturas, y entre las diversas trayectorias y experiencias de lo contemporáneo? ¿Cómo nos demanda un enfoque más teórico que trascendental?

4 de diciembre de 2015. De 19:00 a 22:00 h MOCA MOVING IMAGE: En el taller: Un documental de Ana María Salas

Hace un tiempo recibí una carta de mi padre en la que me contaba que sufría leucemia crónica, una enfermedad incurable. Al leerla, vi su muerte. Decidí regresar a Bogotá, de donde me había marchado diez años atrás, para vivir un tiempo con él en su taller y hacer juntos este documental. Soy Ana M. Salas, la directora del documental, y mi padre es Carlos Salas, pintor abstracto. Su taller es un lugar especial, dotado de una magia única y sencilla que parece suspendida fuera del mundo, pero se encuentra en un distrito central de Bogotá. A través de su vida diaria, sus rutinas, su trabajo y los diálogos con su padre y un amigo, los momentos que compartimos, sus obras, se vislumbra un retrato del pintor lleno de energía y creatividad que se impone a la muerte cada día y se presenta en el contexto de Colombia. La serie de películas continuará hasta el 30 de junio, y presentará a los espectadores el panorama del cine colombiano y latinoamericano.

PERSPECTIVAS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ANUAL DEL MOCA: *Colombia in the Twenty First century*

La Conferencia anual es impartida por un miembro destacado del país en cuestión; esto es, Ministros de Asuntos Exteriores, de Cultura, embajadores, el alcalde de la ciudad capital, etc. La conferencia ofrece a los asistentes una perspectiva más amplia del país en su relación con el mundo. La Conferencia anual 2015 lleva por título Colombia in the *Twenty first Century*.

Tras las décadas perdidas de los años 80 y 90, cuando América Latina sufrió el aumento de la pobreza, el desempleo masivo, la violencia extrema y la explosión de la deuda pública, el continente ha ido levantando la cabeza y se ha convertido en un ambicioso laboratorio para la experimentación de nuevas políticas sociales y económicas.

Las curas de austeridad impuestas a determinados países de la región por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se han sustituido por políticas de estimulación en las que el estado ha asumido un papel principal más o menos importante en la gestión de la economía.

La historia se ha ido revirtiendo de manera lenta, pero segura. El rumbo progresista adoptado por determinados países de América Latina en los últimos quince años ha echado por tierra las teorías de quienes proclamaban el "fin de la historia". Gracias al coraje y la determinación de los gobiernos para acabar con la pobreza y la violencia, las cosas han cambiado en gran medida. Valientes iniciativas de paz, nuevas políticas económicas, una nueva visión de la política y la democracia... América Latina ha cambiado. ¿Hacia dónde se dirige Colombia?

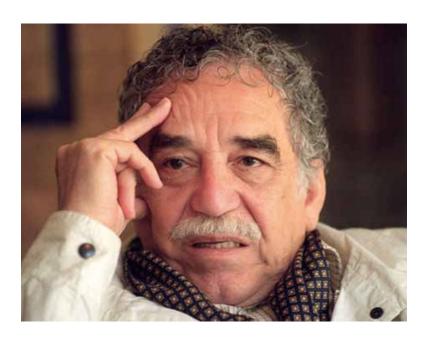

ENERO DE 2015 SIMPOSIO ANUAL DEL MOCA GABO y el Siglo XXI

La literatura moderna y el mito se entienden como conceptos opuestos. El mito es sagrado, anónimo y colectivo. El mito habla de una experiencia que se vive a nivel social. Por contra, la literatura moderna habla de una situación particular vinculada más que nunca a un autor individual; no se sustenta en una verdad y, por lo tanto, no puede ser sagrada.

Sin embargo, mito y modernidad coexisten en la obra de Gabriel García Márquez. Su obra es profundamente moderna y, aunque está plagada de símbolos sobrenaturales y metafísicos en forma, sus historias no son narraciones fundacionales; no representan la institución de una nación o un pueblo. Al contrario: en su obra se impone la destrucción. Su obra más representativa, Cien años de soledad, es considerada por los críticos una metáfora de la historia. Es la historia de un pueblo desde su génesis hasta su apocalipsis, con elementos en común con el mito, como la presencia de eventos y hombres extraordinarios que ascienden a los cielos, entre las sábanas de una preciosa joven (Remedios la bella), mariposas amarillas que persiguen a trabajadores (Mauricio Babilonia), misteriosas predicciones de pergaminos sobre el destino de Macondo y la familia Buendía por parte de un gitano (Melquiades). La organización de Márquez es cíclica, de manera que los eventos y los nombres se repiten. Pero todos estos eventos, incluso los más extraordinarios, se basan en los recuerdos del escritor y su familia, y, especialmente, de los episodios de la historia de Colombia: en particular, la matanza de las bananeras de la United Fruit Company y la guerra bipartidista.

En su discurso La soledad de América Latina, pronunciado en Suecia con motivo de la recepción del Premio Nobel en 1982, Márquez desarrolla la idea de que las adaptaciones latinoamericanas de los sistemas de gobierno europeos están abocados al fracaso porque no tienen en cuenta las peculiaridades de los pueblos en los que se aplican. Este simposio, que se basa en el tema del Art Basel del MOCA 2015, analiza América Latina en el siglo XXI a través de la obra del Nobel colombiano.

QUÉ DEBE SABER SOBRE EL ART BASEL DE MIAMI BEACH

- En 2014, el Art Basel de Miami Beach recibió la visita de 73.000 personas, incluyendo más de 160 grupos de museos e instituciones internacionales.
- Ubicada en el nexo entre América del Norte y América Latina, Miami Beach cuenta con muchas millas de playas de arena caracterizadas por la clásica arquitectura art decó, además de una vibrante vida nocturna. En consonancia con la feria Art Basel, honra el mundo del arte con exposiciones especiales, colecciones privadas y galerías en sus museos de talla mundial, lo que da lugar a un evento cultural celebrado en diferentes lugares.
- La primera edición del Art Basel en Miami Beach tuvo lugar en 2002, después de haberlo pospuesto en 2001 con motivo de la incertidumbre que siguió a los ataques terroristas del 11 de septiembre.
- Incluye nueve sectores de exposición: Galerías, Nova, Posiciones, Kabinett, Público, Cine y Revistas. Juntos, ofrecen una amplia gama de obras de arte, incluyendo pinturas, esculturas, fotografías, películas y obras de arte institucionales, e incluso públicas en el Collins Park, a un corto paseo de las instalaciones principales del evento.
- En 2014, hubo más de 267 galerías en representación de 31 países de América del Norte, América Latina, Europa, Asia y África, expuestas en el evento celebrado en Miami Beach.
- En 2013, casi 700 galerías solicitaron su participación en la feria
- Cada año participan más de 250 galerías
- La mayoría de exposiciones y eventos pertenecen a instituciones culturales y colecciones privadas de Miami Beach y el área circundante. Los detalles estarán disponibles en el calendario del evento en línea poco antes del evento.

CARLOS SALAS Latin America and the Global Imagination: TEMA DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL MOCA 2015

Babacar MBow

El siglo XXI, cuya llegada despertó tanta expectación, parece caracterizarse por una violencia excepcionalmente atroz legada por el siglo XX, con crisis multidimensionales agudas que ponen en riesgo la supervivencia del planeta. Sin embargo, en contraste con esta visión lamentable del mundo, existe la ilusión de un mundo que podría convertirse en una realidad; son tiempos apasionantes, tiempos en los que las antiguas hegemonías se han derrumbado y se emprende la búsqueda incansable de nuevos lenguajes. Estos lenguajes, en nuestra opinión, deben surgir del compromiso intelectual crítico entre las distintas tradiciones. Carlos Salas: *Latin America and the Global Imagination (América Latina y la imaginación global)* permite plantear interrogantes que revelen los límites de determinados contextos teóricos y llamen al compromiso crítico entre tradiciones y culturas; entre las diversas trayectorias y experiencias de lo contemporáneo. Este es un periodo de enorme creatividad intelectual potencial, pero también nos demanda un enfoque más teórico que trascendental.

Carlos Salas: *Latin America and the Global Imagination* puede fracasar en su intento de alcanzar un conocimiento universal; sin embargo, su compromiso con ese ideal, así como los rigores analíticos y metodológicos que se esfuerza en plantear, ofrecen la oportunidad de separar la superficialidad de lo profundo, lo meramente persuasivo de lo definitivo, y lo falso de lo creíble. La definición de un eje latinoamericano con sus expresiones multidimensionales no aboga por el abandono de la disciplina de la Historia del arte, aunque no haya conseguido alcanzar sus propios estándares con cierta frecuencia; estos campos pueden ser, y han sido, deconstruidos para su corrección. Carlos Salas: Latin America and the Global Imagination es un intento de promover una mejor comprensión desde una equivalencia comparativa basada en ese principio que coloca las realidades artísticas en el mismo plano mediante la eliminación de toda hegemonía jerárquica.

Nos adentramos en el proceso de la imaginación con herramientas teóricas y conceptuales a partir de experiencias vinculadas a nuestra historia personal y a compromisos anteriores. Estas herramientas y experiencias son al mismo tiempo contestatarias y conflictivas, y convierten la imaginación en un elemento frágil, pero también flexible, adaptable y, en definitiva, crítico. Esta fragilidad que recuerda que la teoría debe ser historizada hace que sea necesario "alzar la voz". Carlos Salas: Latin America and the Global Imagination, al favorecer los diálogos interactivos y la intertextualidad, permite también una contemporaneidad compleja; una contemporaneidad de lo no contemporáneo. Gayatri Spivak demuestra que el pensamiento se contamina con el tiempo: "Lo que hago siempre lleva la marca del lugar en el que me encuentro". Este contexto del pensamiento nos ha permitido también dar un paso atrás en algunas propuestas, como la desvinculación del arte y los artistas de las sociedades, y los problemas que las acucian.

Visto en el contexto del Art Basel de Miami, Carlos Salas: *Latin America and the Global Imagination* permite entonces descodificar, deconstruir las tareas asignadas a la imaginación artística; descubrir los tejidos siempre distintos e ir más allá del dominio de las esencias inmutables y las ideas trascendentales. A continuación, la 'región' se desarrolla simultáneamente y se aleja de las Comunidades imaginadas de Benedict Anderson para definir una construcción de la imaginación que no se base en la renuncia a su naturaleza imaginaria, sino que sea el resultado de una decodificación y recodificación de determinados rasgos que la tarea de la capacidad imaginativa pretende singularizar.

En este sentido, la importancia de la educación hacia lo imaginario permite ir más allá de la "identidad propia del nacionalismo en beneficio de la textualidad compleja de lo internacional". El deseo de obtener certezas da como resultado la simplificación de todo lo que es complejo. Sin embargo, a lo largo de la obra de Salas descubrimos que en la vida que nos rodea abunda una gran diversidad de avances desconcertantes, de equívocos y misterios que la mente del ser humano debe esforzarse en comprender. En este desorden, Salas señala que es necesario saber cómo apartarse de falsas evidencias y explicaciones básicas para no perderse ese valioso burbujeo que despierta una inteligencia dormida y estimula el pensamiento.

¿Cómo participan el arte y los artistas en la búsqueda de una salida a la actual lógica neodarwiniana? ¿Es responsabilidad del artista abordar estas contradicciones o debe distanciarse de los problemas que acucian a la sociedad? ¿Su intervención es garantía de legitimidad? ¿Es la autonomía radical del arte con respecto a los asuntos del mundo en Europa-América un modelo para los países que luchan por el bienestar de su sociedad? Carlos Salas: *Latin America and the Global Imagination* es un llamamiento a un mundo en el que no solo algunos vivan mejor, sino un mundo en el que todos vivamos mejor.

Para hacer frente a estas inquietudes, el MOCA concibe Carlos Salas: *Latin America and the Global Imagination* como una oportunidad para interpretar el papel de las artes y de los artistas en el proceso de la imaginación, poniendo de manifiesto el compromiso crítico con los profundos interrogantes sobre la necesaria búsqueda de alternativas al modelo que rige el orden global actual.

NOTAS