

Super Nota Bienales y Trienales

Alumna: Paulina Vázquez Cancino

Materia: Historia del arte

Licenciatura: Diseño Gráfico

Docente: Lic. María Fernanda Montserrath Campos Román

29 de noviembre de 2024

México

Los Bienales en México son los eventos más importantes a nivel artístico, especialmente en el arte contemporáneo, arquitectura y diseño.

Es una plataforma para exhibir las obras de artistas nacionales e internacionales y también un punto de encuentro para los diferentes artistas que acuden a este evento.

Tuvo sus orígenes en los años 50, cuando México se encontraba en un proceso de expansión cultural y consolidación como una nación moderna, después de la Revolución. Durante este tiempo México se destacó por fusionar tradiciones y tener influencias internacionales las cuales se reflejaban en el arte.

“La primera Bienal de México fue creada en 1958, por el entonces presidente Adolfo López Mateos, como parte de los esfuerzos para consolidar a México como un centro de producción cultural y artística en América Latina.”

La Bienal de México refleja riqueza y diversidad de la cultura mexicana, influenciada por tradiciones indígenas y corrientes internacionales.

Entre los artistas más destacados de esta Bienal podemos encontrar a Teresa Margolles y una de sus obras más importantes “¿De qué otra cosa podemos hablar?” que trata acerca de la violencia y la deshumanización en la sociedad.

Otro de los grandes de las Bienales de México es Rufino Tamayo con su obra “El hombre y el cosmos” la cual explora al ser humano y su búsqueda para comprender el universo.

Como también tenemos a Julio Galán con su obra “El sueño de la razón produce lucha humana” con la cual buscaba explorar los miedos y deseos, las luchas internas del ser humano y el subconsciente.

Entre otros artistas destacados de los bienales podemos encontrar a Tania Ragas ol, Jorge Méndez, María José Argona o Pedro Reyes.

Actualmente las Bienales en México siguen teniendo un gran peso en cuanto hablamos de la cultura del país, abriéndole paso a nuevos artistas y al debate sobre el futuro del arte y el diseño del país, además de servir como puntos clave para el desarrollo del arte, promueven la imagen de México y fomentan el diálogo entre artistas internacionales y locales.

Colorado

La Bienal de las Américas, fundada en 2010 y con su sede en Denver, se fundó con el propósito de formar conexiones culturales, artísticas y políticas entre Colorado y el hemisferio occidental.

Esta Bienal sirve como un sitio para que artistas, líderes y pensadores de diversas disciplinas compartan e intercambien ideas y soluciones innovadoras.

Esta Bienal inició gracias a la visión de líderes cívicos de Denver que “buscaban explorar el eje norte-sur como una fuente valiosa de creatividad e innovación”. Desde que inició, en esta bienal se presentan exposiciones artísticas y programas educativos que destacan los obstáculos culturales y políticos de las Américas. Incluyendo exposiciones que abordan temas como la migración y las transformaciones sociopolíticas.

La Bienal se distingue por enfatizar la diversidad y el intercambio, además de fomentar la colaboración, reflejar el ambiente emprendedor y abierto de Colorado.

Específicamente las ediciones en Denver, Aspen, Pueblo, Colorado Springs y Vail abordan la intersección entre arte, cultura, política y negocios.

En cuanto a artistas hablamos, una de las más importantes es Kara Walker, presente en la edición de Aspen, con su obra “Marvelous Sugar Baby” la cual habla de la historia del racismo y la esclavitud.

Otro artista de gran importancia es Ed Ruscha, quien estuvo en la edición de Aspen con su obra “Hollywood”, quien en sus obras hablaba de como la cultura de entretenimiento y la cultura pop tienen un gran peso en Estados Unidos.

También podemos encontrar a Ann Hamilton con su obra “The Event of a Thread” la cual era una instalación para alterar la percepción sensorial, que abordaba temas como la interconexión, la fragilidad y la comunicación, instalada en el Trienal de Colorado Springs.

La Bienal de Colorado tiene un gran impacto ya que destaca tanto a artistas locales como a artistas internacionales, además les brinda apoyo a artistas emergentes, también contribuye a las conversaciones globales y aporta al turismo cultural y la creación de empleos en el sector artístico.

Joyama

La bienal de Toyama es un evento celebrado cada dos años en el Museo de Arte de Toyama, el cual busca promover el arte y la cultura, con su primera edición en el año 2000 y tomando como inspiración al artista Hakusai para esta Bienal.

Toyama es conocida por su herencia cultural y por su arte, lo cual es gran parte de lo que busca su Bienal: representar la cultura japonesa.

En esta bienal, se presentan principalmente artistas locales, aunque también se incluyen artistas emergentes.

Entre los artistas más destacados de esta bienal está Yoko Ono con su obra “Wishtree”, una instalación en donde los visitantes lloraban un árbol con deseos.

También tenemos a Tatsuo Miyajima y su obra “Contador” que era una instalación luminosa de números los cuales parpadeaban y cambiaban a lo largo del día, este buscaba explorar la conexión humana entre la vida y la muerte.

Otro de los artistas más importantes es Chharu Shiota, quien con sus obras, instalaciones hechas con hilos, exploraba temas como la memoria, la identidad y la ausencia. Específicamente su obra “The key in the hand”, una instalación de un barco con un techo lleno de hilos rojos con llaves colgando, la cual abordaba los temas memoria y conexiones humanas.

La Bienal de Toyama ayuda a dar a conocer la cultura de Toyama al resto del mundo y da a conocer a sus artistas locales, esto ha ayudado a que el resto del mundo le haya dado a visibilidad que buscaba, además de influir en las tendencias actuales a nivel global.

Cuba

Creado en 1984 por el Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam en La Habana, Cuba, la Bienal de La Habana es uno de los eventos artísticos más importantes de Latinoamérica. Esta surgió como respuesta a las bienales tradicionales, dándole voz a poblaciones marginadas y promoviendo la integración y representación de diferentes culturas.

Utiliza instalaciones al aire libre en donde la comunidad tiene el arte de manera más accesible, teniendo en cuenta a Cuba como un país socialista y con limitaciones económicas la Bienal también es una ventana hacia el exterior ayudando a que la sociedad pueda ver lo que esta ocurriendo en el resto del mundo.

Así también es un espacio en donde los artistas cubanos pueden alzar la voz sobre los problemas políticos y sociales de su país.

Entre los artistas más importantes de esta Bienal podemos encontrar a Tania Bruguera con su obra “Tatlin’s Whisper” que fue modificada para esta bienal y consistía en una instalación en donde la gente podía pararse enfrente de un micrófono y decir lo que quisiera para después ser llevados por unos militares, lo que quería dar a entender la situación actual de Cuba.

También está Carlos Garaicoa con su obra “La Ciudad de los Sueños” que no era más que los planos de arquitectura de Cuba y una veneración al arte, cultura y arquitectura cubana.

Kcho (Alexis Leyva) es uno más de los artistas más reconocidos, con su obra “El Barco de Papel” la cual hablaba de la migración y de cómo los cubanos intentaron escapar de su país en barcos pero muy pocos lo lograron y la mayoría fueron ejecutados en ese intento

Esta Bienal ha impactado de manera significativa ya que ha servido como plataforma para que los artistas cubanos exhiban su trabajo de manera intencional sin abandonar Cuba, así como también ayuda a rehabilitar la cultura de la Isla, ayuda a que tanto los cubanos alcen la voz sobre la situación de su país como también para que sepan que esta sucediendo en el resto del mundo y así también el gobierno se interese en la importancia del arte.

Conclusión

Sin duda las Bienales son eventos de gran importancia para los artistas a nivel mundial, ya que no solo sirven para exponer sus obras sino también para dar a conocer problemas que estemos enfrentando como sociedad así como la violencia, la desigualdad y también problemas políticos y temas personales como las conexiones humanas, salud mental, entre otros temas.

Lo que las Bienales tienen en común es que todas buscan que se den a conocer estos temas relevantes de los cuales no siempre hablamos y de los en ocasiones los encontramos incómodos.

También les abren paso a nuevos artistas y crean conversaciones entre artistas internacionales, nos permiten conocer lo que sucede en el resto del mundo y así crear conexiones.

Bibliografía

Clase Historia del Arte, 2024

ChatGPT:

About —. (s/f). Biennial of the Americas. Recuperado el 29 de noviembre de 2024, de <https://www.biennialoftheamericas.org/about-us>

Biennial of the Americas. (s/f). Biennial of the Americas. Recuperado el 29 de noviembre de 2024, de <https://www.biennialoftheamericas.org/>

El Herald de México. (s/f). El Herald de México. Recuperado el 29 de noviembre de 2024, de <https://heraldodemexico.com.mx/>

OBSERVATORIO DE ARTE Y CULTURA. (s/f). OBSERVATORIO DE ARTE Y CULTURA. Recuperado el 29 de noviembre de 2024, de <https://observatoriodearteycultura.org/>

Smith, T. (2016, diciembre 7). *Biennials: Four fundamentals, many variations*. Biennial Foundation. <https://www.biennialfoundation.org/2016/12/biennials-four-fundamentals-many-variations/>

Casos de sociología del arte. (s/f). Uoc.edu. Recuperado el 30 de noviembre de 2024, de <https://arts.recursos.uoc.edu/casos-sociologia/es/la-bienal-de-la-habana-el-arte-del-tercer-mundo-en-la-vitrina/>

CUBARTE. (s/f). *14 Bienal de La Habana: Un recorrido de 37 años*. Portal

Cubarte. Recuperado el 30 de noviembre de 2024, de

<https://cubarte.cult.cu/periodico-cubarte/14-bienal-de-la-habana-un-recorrido-de-37-anos/>