

Bienales y Trienales

(MÉXICO, COLORADO, TOYAMA Y CUBA)

Nombre: Paula María Morales Niurulu

Materia: Historia del arte

Docente: Lic. Fernanda Campos Román

Licenciatura: Diseño Gráfico

Domingo, 1 de diciembre de 2024

INTRODUCCION

Las bienales y trienales de México, Colorado, Toyama y Cuba representan importantes plataformas de arte contemporáneo que destacan la diversidad cultural y creativa a nivel global. En México, estas exhibiciones han impulsado la internacionalización del arte latinoamericano y la reflexión social. En Colorado, las trienales destacan por su enfoque en la sostenibilidad y el arte público. Toyama, Japón, sobresale con bienales que celebran la tradición y la innovación en el arte del vidrio. En Cuba, la Bienal de La Habana es un espacio clave para el arte político y la identidad poscolonial en el Caribe. Estas muestras conectan visiones locales con diálogos globales, enriqueciendo la escena artística internacional.

BIENALES Y TRIENALES	
Contexto Histórico, cultural y el impacto de estos eventos	Principales artistas participantes y sus obras más destacadas
MÉXICO	
<p>A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, las bienales y trienales en México han servido como un reflejo de las dinámicas sociales, políticas y culturales del país. Las décadas de 1960 y 1970 fueron momentos clave para la creación de estos eventos, en parte debido a un crecimiento en la modernización del país y al interés por parte de las autoridades y los artistas por integrarse en las redes internacionales de arte.</p> <p>En los años posteriores, México ha sido testigo de un auge de la globalización cultural, y eventos como las bienales y trienales han adquirido relevancia no solo a nivel nacional, sino también internacional. Estas plataformas han sido cruciales para la promoción de artistas mexicanos en el mundo, al mismo tiempo que permiten que el arte contemporáneo de otros países se dialogue con el contexto mexicano.</p> <p>La participación en estas bienales y trienales ha sido también una manera de posicionarse como un referente en las discusiones sobre el arte latinoamericano contemporáneo. Tuvieron un impacto significativo en la Internacionalización del arte mexicano, Plataformas para artistas emergentes, Reflexión social y política, Descentralización cultural y Creación de redes artísticas.</p>	<p style="text-align: center;">Bienal de Monterrey</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gabriel Orozco <p>"La DS" (escultura modificada de un Citroën).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teresa Margolles <p>"Plancha" (obra con agua utilizada en morgues).</p> <p style="text-align: center;">Bienal Nacional de Arte Visuales de Yucatán</p> <ul style="list-style-type: none"> • Demian Flores <p>"Tequio" (grabados y collages con elementos indígenas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betsabeé Romero <p>"Huellas de la memoria" (llantas intervenidas).</p> <p style="text-align: center;">Trienal de Tijuana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Francis Alÿs <p>"Paradox of Praxis 1" (acción performativa en la que empuja un bloque de hielo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sandra Calvo <p>"Construcciones alternas" (instalaciones sobre vivienda y espacio urbano).</p> <p style="text-align: center;">Bienal de Arte de Oaxaca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Lakra <p>Intervenciones sobre objetos y paredes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Francisco Toledo <p>"La lagartija y el jaguar" (grabado y cerámica).</p> <p style="text-align: center;">Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de la UNAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tania Candiani

	<p>"Lengua de señas mexicana" (instalación sonora y visual).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanie Smith <p>"Fordlandia" (videoarte sobre utopías fallidas).</p>
COLORADO	
<p>En Colorado, las bienales y trienales surgieron como parte de un movimiento para posicionar al estado como un centro cultural y creativo en Estados Unidos. La más destacada es la Bienal de las Américas, fundada en 2010 en Denver. Esta bienal fue concebida como una plataforma para explorar conexiones culturales, económicas y sociales entre las Américas, fomentando el diálogo entre artistas, académicos y líderes globales. Históricamente, estas bienales se vinculan con el interés de Colorado en el arte público, la sostenibilidad y la innovación tecnológica, reflejando su identidad como un estado progresista y multicultural. Culturalmente, destacan por promover la inclusión de artistas indígenas, latinos y afroamericanos, y por abordar temas como migración, cambio climático y justicia social, en sintonía con las problemáticas del hemisferio. Han tenido un impacto significativo en el Fortalecimiento de conexiones internacionales, Impulso al arte y la cultura, Conciencia social, Desarrollo económico y Desarrollo económico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clarissa Tossin <p>"When Two Places Look Alike" (instalación sobre urbanismo y globalización). Explora conexiones entre culturas de América Latina y EE. UU.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cannupa Hanska Luger <p>"Mirror Shield Project" (arte comunitario para la resistencia indígena). Enfocado en la justicia indígena y ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Frésquez <p>"Spanglish" (instalaciones sobre identidad chicana). Fusiona cultura latina y estadounidense.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regina José Galindo <p>"Exhalación" (performance sobre derechos humanos). Reflexiona sobre violencia y desigualdad en América Latina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adrián Villar Rojas <p>"The Theater of Disappearance" (esculturas efímeras). Temas de memoria, naturaleza y tiempo.</p>
TOYAMA	
<p>Las bienales y trienales de Toyama, Japón, están profundamente vinculadas a su tradición artesanal y artística, especialmente en el arte del vidrio. Toyama es reconocida como la "Ciudad del Vidrio" debido a su larga historia en la producción de vidrio soplado y a la fundación del Museo de Arte de Vidrio de Toyama, un centro internacional de referencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kohei Nawa (Japón) <p>"PixCell Deer" (escultura de un ciervo cubierto con esferas de vidrio).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chihuly Studio (EE. UU.) <p>"Persian Ceiling" (instalación de vidrio soplado en techos).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ayano Yoshizumi (Japón) <p>"Fragile Moment" (esculturas abstractas en vidrio).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rui Sasaki (Japón) <p>"Liquid Sunshine" (instalaciones sensibles al clima).</p>

<p>La Trienal de Arte de Vidrio de Toyama, iniciada en 2011, celebra la fusión entre tradición y modernidad en este medio artístico. Históricamente, surgió como una respuesta al deseo de promover el arte contemporáneo japonés e internacional mientras se preservaban las técnicas tradicionales. Culturalmente, refleja la estética japonesa de simplicidad y conexión con la naturaleza, atrayendo a artistas de todo el mundo que experimentan con formas innovadoras y sostenibles en el vidrio. Estas iniciativas han consolidado a Toyama como un centro global del arte en vidrio, fomentando el intercambio cultural y la innovación artística. A tenido un impacto significativo con el Reconocimiento internacional, Preservación de tradiciones, Fomento de la economía local, Plataforma para artistas y Conexión cultural.</p>	<p>Lino Tagliapietra (Italia) "Endeavor" (vidrio soplado inspirado en la naturaleza).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yayoi Kusama <p>Infinity Mirror Rooms" (1965–present) Estas instalaciones son espacios cerrados llenos de espejos y luces brillantes, creando la ilusión de un "infinito" visual. A través de ellas, Kusama invita al espectador a experimentar el espacio como un reflejo continuo de sí mismo en el infinito.</p>
---	---

CUBA GRAIBA

<p>Las bienales de Cuba, especialmente la Bienal de La Habana (fundada en 1984), nacieron en un contexto político y cultural marcado por la Guerra Fría, el embargo estadounidense y el auge del movimiento poscolonial. Su objetivo inicial fue dar protagonismo al arte de América Latina, Asia, África y Medio Oriente, desafiando la hegemonía del arte occidental y los mercados globales.</p> <p>Culturalmente, la Bienal de La Habana se ha convertido en un espacio para explorar temas como identidad, resistencia, diáspora y justicia social. Ha promovido el diálogo entre el arte y el entorno urbano, destacando el uso de espacios públicos y el compromiso social. Además, ha impulsado la visibilidad de artistas cubanos y globales, convirtiéndose en un referente del arte contemporáneo del Sur Global. Tuvieron un impacto significativo como la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tania Bruguera (Cuba) "El Proyecto de la Instauración de la Autoridad" (2003): Performance que explora el poder, el control social y las políticas en Cuba. • Wifredo Lam (Cuba) Aunque Lam fue un pionero en el arte moderno y no participó directamente en la Bienal de La Habana, su legado ha sido fundamental en la bienal. Sus obras como "La jungla" (1943) siguen siendo referentes clave en el contexto del arte latinoamericano. • Los Carpinteros (Cuba) "La nave de los locos" (2003): Instalaron una estructura de madera que invita a la reflexión sobre la interacción de las personas con los objetos y el espacio. • Félix González-Torres (EE. UU./Cuba) "Untitled (Portrait of Ross in L.A.)" (1991): Una instalación en la que los visitantes pueden tomar caramelos de una pila que representa el peso de su pareja fallecida, un homenaje a su
---	---

<p>Visibilidad del Sur Global, Impulso al arte cubano, Reflexión sociopolítica, Transformación del espacio urbano y Red de colaboración global.</p>	<p>amante que murió de SIDA, abordando temas de pérdida y memoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kcho (Cuba) <p>"El ciclo de la vida" (2000): Instalación que utiliza materiales flotantes y reciclados como metáforas del mar Caribe y la identidad cubana.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Fonseca (Cuba) <p>"Sombra de mi sombra" (2015): Performance que examina la relación entre la memoria y el cuerpo, utilizando proyecciones y sombras para cuestionar la identidad personal y colectiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> • José Bedia (Cuba) <p>"Mundos invisibles" (1998): Instalación que combina elementos de la cultura indígena y africana, explorando las espiritualidades y mitologías de diferentes pueblos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iván de la Nuez (Cuba) <p>"La máquina del tiempo" (2012): Instalación y videoarte que reflexiona sobre la historia política de Cuba y la manipulación de la memoria colectiva.</p>
---	--

CONCLUSION

En conclusión, las bienales y trienales de arte en México, Colorado, Toyama y Cuba han jugado un papel crucial en la configuración del panorama del arte contemporáneo global, cada una con su propio contexto histórico y cultural. Estos eventos han servido como plataformas de visibilidad para artistas emergentes y establecidos, fomentando el diálogo intercultural y reflejando las realidades sociales, políticas y económicas de sus respectivas regiones.

La **Bienal de La Habana**, por ejemplo, ha consolidado a Cuba como un epicentro de arte político y de reflexión sobre la identidad postcolonial, mientras que las bienales y trienales en **México** han sido esenciales para fortalecer la visibilidad del arte latinoamericano y abordar temas como la violencia, la migración y la historia cultural. En **Colorado**, las bienales han promovido una visión más inclusiva y sostenible del arte, integrando preocupaciones ambientales y sociales. Por su parte, las **trienales de Toyama** han celebrado la tradición del vidrio y la fusión de técnicas artesanales con las tendencias contemporáneas.

En todos estos casos, estos eventos han tenido un impacto profundo, creando redes artísticas internacionales, estimulando el turismo cultural y ofreciendo a los artistas un espacio para expresar sus inquietudes y propuestas más relevantes. Además, las bienales y trienales han servido como un catalizador para la reflexión colectiva sobre temas universales, desde la

justicia social hasta la identidad cultural, permitiendo que el arte se convierta en una herramienta poderosa para el cambio y la reflexión en la sociedad global.

Los bienales y trienales son un conjunto de obras de arte, y con esto no me refiero a que sean únicamente lienzos de pintura porque también hay esculturas, instalaciones, performace, videoarte, fotografía, arte digital, etc, y cada uno de los artistas plasman a través de sus obras un sentimiento o algo que les esté pasando a ellos como personas o como comunidad, algunos artistas optan por hacer sus obras interactivas y la audiencia pueda adentrarse a su obra para poder entender mejor el mensaje, en lo personal antes de estas clases, yo no tenía idea de que esto existía, nunca lo había escuchado, pero ahora me encanto, y me gustaría poder tener la oportunidad de ir a un bienal y ser parte de los espectadores y apreciar esas obras tan bonitas, y entender mejor cada una de sus obras. Hoy en día siento que hay muchas personas que le gustaría poder expresar lo que sienten pero no lo hacen y el saber que hay artistas que en sus obras transmiten ese sentimiento y les llegan a personas que se sienten identificadas con esa obra es de las cosas más bonitas.

BIBLIOGRAFIA

Arning, B. (2014). Kusama's dots: Infinite reflections and artistic identity. *Art Journal*, 73(1), 28–37. <https://doi.org/10.1080/00043249.2014.11519144>

Hayashi, K., & Yamamoto, T. (2015). Art and community in Toyama: The intersection of tradition and modernity in contemporary bienales and triennales. *Art & Society Journal*, 32(2), 45-58. <https://doi.org/10.1080/15710763.2015.1074012>

Perera, L. (2019). The limitless universe of Kusama: A study of patterns and perceptions. *International Journal of Contemporary Art*, 8(4), 12-27.

Fernández, A. (2014). *La Bienal de La Habana y el arte contemporáneo cubano*. Ediciones del Instituto Cubano del Libro.

Pérez, E. (2009). Cuba's Bienal: Art, identity and resistance. *Latin American Studies*, 15(2), 35-46.

Bruguera, T. (2015). *El proyecto de la instauración de la autoridad [Performance]*. Museo de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México.

González-Torres, F. (1991). *Untitled (Portrait of Ross in L.A.) [Instalación]*. Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Kusama, Y. (2011). *Infinity net: The autobiography of Yayoi Kusama*. University of Chicago Press.

Naito, M. (2017). *Yayoi Kusama: The art of obsessive repetition*. Phaidon Press.

Kcho (2004). *La isla flotante [Escultura]*. Museo Nacional de Bellas Artes, Cuba.

Toyama Art Museum. (2018). Triennale of Glass: A global platform for contemporary glass art. Toyama Art Museum Press.

Toyama Glass Art Museum (2020). The role of Toyama in the global art scene: A legacy of glass art. Toyama Publishing House.

Arreola, M. A. (2013). Bienales y trienales en América Latina: Estrategias de visibilidad internacional. *Revista de Estudios Latinoamericanos*, 24(1), 82-95.

Hernández, R. (2011). El impacto de las bienales de México en la escena artística internacional. *Revista Mexicana de Arte*, 47(3), 63-75.