

Transregionale Akademie III – *Spaces of Art: Concepts and Impacts in and outside Latin America*

Académie transrégionale III – *Spaces of Art: Concepts and Impacts in and outside Latin America*

Die Transregionale Akademie zur lateinamerikanischen Kunst tagte in ihrer dritten Ausgabe vom 26. Oktober bis 3. November 2019 in Mexico City unter dem Titel *Spaces of Art: Concepts and Impacts in and outside Latin America*. Bei der Veranstaltung diskutierten 28 Wissenschaftler/-innen, sowohl (Post-)doktorand/-innen als auch Universitätsprofessor/-innen, in anregenden Sitzungen ein breites Spektrum von Forschungsthemen und Aufsätzen. Organisiert wurde diese dritte der lateinamerikanischen Kunst gewidmete Akademie vom DFK Paris und dem Forum Transregionale Studien. Das von Lena Bader und Thomas Kirchner in die Wege geleitete Projekt schließt eine Lücke in der aktuellen Forschungslandschaft, die der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Lateinamerika, dessen Geschichte und künstlerischer Produktion wenig Raum gewährt. Stattfinden konnte die Veranstaltung dank der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), die sie im Instituto de Investigaciones Estéticas beherbergte, wo Peter Krieger und der Soziologe Pablo G. Ascencio die Gruppe empfangen.

Der Raumbegriff

In dieser dritten Ausgabe, in der Forscher/-innen zusammenkamen, deren Arbeitsschwerpunkt vornehmlich auf der Kunst Lateinamerikas liegt, drehte sich alles um den zentralen Begriff des Raumes, der nun speziell auf seine Beziehung zur Kunst befragt werden konnte. In seiner Schlüsselbedeutung anerkannt, wurde Raum aus regionenübergreifender Perspektive neu betrachtet und von den

La troisième édition de l'académie transrégionale sur l'art latino-américain s'est déroulée du 26 octobre au 3 novembre 2019 dans la ville de Mexico sous le titre *Spaces of Art: Concepts and Impacts in and outside Latin America*. L'événement a réuni 28 scientifiques, (post-)doctorants aussi bien que professeurs d'université, qui ont pu débattre d'un large éventail de sujets de recherche et d'articles au cours de sessions stimulantes. Cette troisième académie temporaire consacrée à l'art latino-américain était cette fois encore organisée par le Forum Transregionale Studien et le Centre allemand d'histoire de l'art (DFK Paris), institut de la fondation Max Weber. Initié par Thomas Kirchner et Lena Bader, ce projet vient combler une lacune dans le paysage actuel de la recherche, lequel accorde peu d'espace aux débats scientifiques sur l'Amérique latine, son histoire et sa production artistique. La manifestation a pu avoir lieu grâce à l'Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), qui l'a hébergée au sein de l'Instituto de Investigaciones Estéticas, où Peter Krieger et le sociologue Pablo G. Ascencio ont accueilli le groupe.

Le concept d'espace

L'espace était le concept central de cette troisième édition, laquelle a rassemblé des chercheurs dont le travail porte principalement sur l'art latino-américain, permettant ainsi d'interroger ce concept en relation avec l'art. Reconnu comme une notion-clé, l'espace s'est trouvé ici reconsidéré dans une perspective transrégionale. Les participants ont exploré cette catégorie en utilisant des approches

Leitung
Direction
Lena Bader,
Laura Karp Lugo,
Thomas Kirchner

Teilnehmer/-innen über vielfältige interdisziplinäre Ansätze ausgelotet: in Bezug auf randständige Kunstinstitutionen (Ana Bilbao), auf Regionen wie die Andenregion mit ihrem reichen Vorrat an Bildvorstellungen (Pablo Fasce, Melanie Vietmeier), auf emblematische Orte der Hauptstadt (Ana Paula dos Santos Salvat), Verständnisse von heiligen Stätten (Savannah Esquivel, Elsarís Núñez Méndez), transnationale Verhandlungen und Vernetzungen (Milena Gallipoli, Matthijs Jonker, Laura Bohnenblust, Nikolas Drosos, Amal Equeiq, Diogo Rodrigues de Barros), aber auch auf die wechselseitige Durchdringung von Kunst und Politik in der Öffentlichkeit (Carolina Vanegas Carrasco) und die Wandlung eines innergesellschaftlichen Problems zum politischen Thema (Próspero Carbonell). Gemeinsamer Nenner aller dieser Überlegungen war Lateinamerika. Der Dialog, in den viele gemeinsame Anliegen einfließen konnten, erwies sich als fruchtbar und spannend.

Eine lateinamerikanische Perspektive

Die koloniale Vergangenheit Lateinamerikas ist ein entscheidender Baustein für die Kenntnis des Kontinents im Sinne eines großmaßstäblichen Verständnisses seiner Entwicklung und Rezeption. Deshalb wandten sich die Diskussionen der transregionalen Akademie zunächst methodologischen und epistemologischen Problemen zu, die für das Studium dieser Weltregion von entscheidender Bedeutung sind. Vor dem Hintergrund dieses spezifischen Kontextes, der eigene Fragestellungen und Antworten erfordert, wurde der Raumbegriff erörtert. Im Lauf der Projektpräsentationen und Themensitzungen traten zwischen den verschiedenen Themen und Überlegungen der Teilnehmer/-innen zahlreiche gemeinsame Bezugfelder zutage. Eines davon ist das dekoloniale Paradigma, das sich in den aktuellen Versuchen ausdrückt, die traditionellen Erzählungen mithilfe neuer Entwürfe zu einer Historiografie Lateinamerikas auszuhebeln. Wie mehrere Referate zeigten, gibt der koloniale Hintergrund Anlass zu einer ganz spezifischen Befragung des Raumbegriffs. Widerstand gegen den Kolonialismus

multiple et interdisciplinaires : en relation avec des institutions artistiques marginales (Ana Bilbao), avec des géographies telles que celle de la région des Andes et son imaginaire visuel (Pablo Fasce, Melanie Vietmeier), avec des lieux emblématiques de la capitale (Ana Paula dos Santos Salvat), des conceptions des lieux sacrés (Savannah Esquivel, Elsarís Núñez Méndez), des négociations et réseaux transnationaux (Milena Gallipoli, Matthijs Jonker, Laura Bohnenblust, Nikolas Drosos, Amal Equeiq, Diogo Rodrigues de Barros), l'interpénétration des arts et de la politique dans la sphère publique (Carolina Vanegas Carrasco), et la transformation d'une inquiétude domestique en sujet politique (Próspero Carbonell). Toutes ces réflexions avaient l'Amérique latine pour dénominateur commun. Le dialogue s'est révélé fluide, fécond et intense, permettant le partage de nombreuses préoccupations.

Une perspective latino-américaine

Le passé colonial de l'Amérique latine est un élément décisif pour la connaissance de ce continent, la compréhension de son développement et de sa réception à une large échelle. Au sein de l'académie transrégionale, ce constat a orienté les discussions vers des problèmes méthodologiques et épistémologiques qui se sont révélés cruciaux pour l'étude de cette région du monde. Le concept d'espace a ainsi été débattu à partir de ce contexte particulier, qui implique des questionnements et des réponses propres. Au cours des présentations de projet et des sessions thématiques, de nombreux points de recoupement sont apparus entre les différents sujets et réflexions des participants. L'un d'eux était le paradigme décolonial qui sous-tend les tentatives actuelles de renverser les narrations traditionnelles grâce à de nouvelles propositions en matière d'historiographie de l'Amérique latine. Cet arrière-plan colonial a conduit à interroger la notion d'espace d'une manière spécifique, comme l'ont montré de nombreux exposés. La résistance aux différentes formes de colonialisme s'est exprimée dans des recherches sur des contre-monuments (Carolina Vanegas Carrasco), sur les espaces artistiques

Führung im Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico City
Visite guidée au Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico City

in seinen unterschiedlichen Formen äußert sich z. B. in Forschungen über Gegendenkmäler (Carolina Vanegas Carrasco), alternative künstlerische Räume im Süden (Ana Bilbao) und die Praktiken lateinamerikanischer Künstlerinnen (Lara Demori). Er wird umso anschaulicher, wenn die Stadt als Raum der Machtausübung und Schauplatz von Spannungen analysiert wird, in dem die zwischen Kolonisatoren und Kolonisierten wirksame Dialektik von Zentrum und Peripherie auf den Prüfstand kommt (Ana Paula dos Santos Salvat). In den Themensitzungen wurde das dekoloniale Denken in seinen Formulierungen durch Walter D. Mignolo, Arturo Escobar, Rafael Cardoso beziehungsweise Chandra Talpade Mohanty diskutiert. In der Folge dieses Gedankenaustauschs konnte der methodologische Rahmen mehrerer Forschungsprojekte neu gefasst werden.

Der öffentliche Workshop

Als öffentlicher Abschlussworkshop fand ein Dialog zwischen drei Wandmaler/-innen, den Teilnehmer/-innen der Akademie und dem örtlichen Publikum statt. Die Künstler/-innen thematisierten den Raum im Zusammenhang mit ihrer Praxis und ihren Projekten. Für Janet Calderon (Hidalgo) ist die Straße ein Raum, in dem die Kunst aus den Institutionen hinausgelangen und eine gemeinsame Existenz mit der lokalen Bevölkerung eingehen kann. Eine wesentliche Rolle spielt der Raum auch für Dyg' Nojoch (Chiapas): in einem offenen öffentlichen Raum zu malen, ist für ihn nicht dasselbe, wie für eine Galerie zu malen. Die in die Erschaffung des Werks einbezogenen Personen sind jedes Mal andere, und auf diese Situation muss der schöpferische Prozess sich einstellen. Die Wandmalerei selbst ist ein Raum, den der Künstler als »Buch, das sich öffnet und binnen weniger Minuten oder Sekunden viele Seiten umblättert« definiert. Für Gustavo Chavez Pavon (Mexico City) kann der Raum in konfliktreichen Zeiten eine Kampfansage verkörpern. Wandmalerei erscheint in diesem Fall als Raum des Widerstands. Der Künstler schloss den Workshop mit den Worten: »Wir alle sind Frauen, wir alle sind Genoss/-innen.«

alternatifs au sud (Ana Bilbao), et sur les pratiques des femmes artistes latino-américaines (Lara Demori). Cette résistance devient d'autant plus manifeste lorsque la ville est analysée comme un espace de pouvoir, théâtre de tensions dans lequel la dialectique centre-périphérie entre colonisateurs et colonisés est mise à l'épreuve (Ana Paula dos Santos Salvat). Les sessions thématiques ont accueilli des discussions sur la pensée décoloniale formulée par Walter D. Mignolo, Arturo Escobar, Rafael Cardoso ou encore Chandra Talpade Mohanty. Ces échanges ont permis de repenser le cadre méthodologique d'un certain nombre de projets de recherche.

Le workshop public

Un dialogue entre trois peintres muralistes et tous les participants de l'académie ainsi que le public local a été proposé en guise de workshop public de clôture. Les artistes ont abordé la notion d'espace en lien avec leur pratique et leurs projets. Pour Janet Calderon (Hidalgo), les rues sont des espaces où l'art pourrait être sorti de ses institutions et coexister avec la population locale. Pour Dyg' Nojoch (Chiapas), l'espace joue un rôle très important, peindre pour une galerie n'étant pas la même chose que peindre dans un espace public ouvert. Les personnes impliquées dans la création de chaque œuvre sont différentes et le processus créatif doit s'adapter à cette situation. La peinture murale elle-même est un espace que l'artiste décrit « comme un livre qui s'ouvre et dont de nombreuses pages se tournent en quelques minutes ou secondes ». Pour Gustavo Chavez Pavon (Mexico), l'espace peut faire figure de défi dans un contexte où il y a beaucoup à dénoncer. La peinture murale apparaît alors comme un espace de résistance. L'artiste a conclu le workshop par ces mots : « Nous sommes tous des femmes, nous sommes tous des camarades ».

Besuch der schwimmenden Gärten von Xochimilco, Mexico City
Visite des jardins flottants de Xochimilco, Mexico City

Das Leben in Mexico City

Zu den Stärken der transregionalen Akademie gehört, dass sie den Teilnehmer/-innen große Nähe zur Gastgeberstadt, deren prägenden Orten und Traditionen bietet. Geführt von Pablo G. Ascencio, konnten sie in dieser dritten Ausgabe bei Besuchen von archäologischen Stätten, Kirchen und Parks die frühe Vergangenheit der Stadt, ihre gastronomische Kultur in Form von *mole*, *quesadillas*, *atole* nebst anderer Köstlichkeiten und ihre Rituale (Tag der Toten) entdecken. Das erkenntnisreiche Besichtigungsprogramm umfasste Teotihuacan, Xochimilco und Coyoacán, Templo Mayor, Plaza de la Constitución (gemeinhin Zócalo genannt und eingerahmt von Kathedrale und Präsidentenpalast), den »Panteón Civil de Dolores« (den größten, im Park von Chapultepec gelegenen Friedhof) von Mexico City, den Palacio de Bella Artes nahe der Alameda Central, das Museo Nacional de Antropología und das Museo Universitario Arte Contemporáneo der UNAM, unter der Leitung von Cuauhtémoc Medina, dem Hauptkurator des Museums.

Netzwerke und Freundschaften

Wie die Ausgaben von 2016 in São Paulo und 2017 in Buenos Aires bereits gezeigt haben, überdauern die in der transregionalen Akademie geknüpften Kontakte die Zeit des Aufenthalts. Format und Länge der Veranstaltung begünstigen eine rasche Annäherung zwischen den Teilnehmer/-innen. Die miteinander geteilten Thematiken haben gemeinsame Reflexionen und Projekte entstehen lassen. So ist auch aus dieser dritten Ausgabe eine fruchtbare Vernetzung entstanden.

La vie à Mexico

L'une des forces de l'académie transrégionale est qu'elle offre aux participants une grande proximité avec la ville d'accueil, ses hauts lieux et ses traditions. Lors de cette troisième édition, les participants ont pu, guidés par Pablo G. Ascencio, découvrir le passé lointain de la ville (à travers des visites de sites archéologiques, églises et parcs), sa gastronomie (*mole*, *quesadillas*, *atole* et autres délices), et ses rituels (jour des morts). Un programme enrichissant était proposé, comprenant des visites de Teotihuacan, Xochimilco, Coyoacán, Templo Mayor, Plaza de la Constitución (communément appelée le Zócalo et entourée par la cathédrale et le palais présidentiel), le « Panteón Civil de Dolores » le plus grand cimetière de Mexico dans le parc de Chapultepec, le Palacio de Bella Artes près de l'Alameda Central, le Museo Nacional de Antropología et le Museo Universitario Arte Contemporáneo de l'UNAM, sous la direction de Cuauhtémoc Medina, conservateur en chef du musée.

Réseaux et amitiés

Comme l'ont démontré les éditions précédentes à São Paulo en 2016 et Buenos Aires en 2017, les liens forgés au sein de l'Académie transrégionale perdurent au-delà du séjour. Le format et la longueur de la manifestation ont favorisé un rapprochement rapide entre les participants. Les thématiques partagées ont suscité des réflexions et projets communs. Ainsi, cette troisième édition a elle aussi permis un réseautage fructueux.