

Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, 2022.

Narrar con imágenes: una aproximación al uso testimonial de las imágenes visuales en el arte experimental chino.

Flores, Verónica Noelia.

Cita:

Flores, Verónica Noelia (2022). *Narrar con imágenes: una aproximación al uso testimonial de las imágenes visuales en el arte experimental chino. Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/2.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/354>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eoQd/hEH>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

II Congreso Internacional de Ciencias Humanas (UNSAM)

9, 10 y 11 de noviembre de 2022

MESA 38. Marcos conceptuales, metodológicos y técnicos para interrogar lo visual en Ciencias Sociales y Humanas. Potencia de la investigación y de la expresión

Narrar con imágenes: una aproximación al uso testimonial de las imágenes visuales en el arte experimental chino

Verónica Noelia Flores

IIGG-FSOC-UBA/CONICET

vvnflores@gmail.com

Resumen

En el marco de los fértiles debates abiertos por el “giro icónico” o “pictorial” a través de las distintas corrientes de la filosofía de la imagen, el propósito de este trabajo es compartir una aproximación al valor testimonial de las imágenes visuales para el estudio de coyunturas históricas de rápida transformación social, cultural y material. Nos interesa indagar en el potencial narrativo de la imagen, así como en la presencia y agencia de lo icónico en el espacio público, a partir de determinadas propuestas reflexivas generadas durante el desarrollo temprano del arte experimental en China a fines del siglo XX. Como estudio de caso, abordaremos la experiencia y los registros fotográficos realizados por el artista Zhang Dali 张大力 (n. 1963) en la ciudad de Beijing durante la década de 1990. Buscaremos presentar el enfoque conceptual y los recursos estéticos utilizados por este autor al componer la serie “Diálogo y demolición” (1998-1999), en la cual expone sus intervenciones efímeras, retratando escenarios urbanos en transición al derrumbe, y convirtiendo a estas imágenes en soportes expresivos para una memoria personal y colectiva.

Palabras clave: arte contemporáneo chino; Zhang Dali; narrativas visuales; registros fotográficos; memoria personal y colectiva.

Acerca del arte experimental en China

En las últimas décadas, la transformación de los espacios de creación y circulación de productos, ideas e influencias culturales ha intensificado el alcance de los contactos y la interacción dinámica en el campo del arte a nivel transnacional, pero también ha

permitido extender los límites del conocimiento y posibilidades de comprensión de otras manifestaciones y experiencias artísticas, gestadas en su especificidad histórica, más allá de las convenciones, lógicas y sentidos predominantes en Occidente. En este sentido, el panorama heterogéneo del arte contemporáneo a escala global se ha enriquecido con la emergencia de nuevas propuestas experimentales, surgidas como “vanguardias periféricas” en el seno de países que vienen atravesando un hondo proceso de cambio cultural (Gao, 2011; Gladstone, 2014; Banka, 2017). En efecto, estas expresiones cobraron mayor relevancia y visibilidad a raíz del impacto material del desarrollo económico reciente y de los efectos sociales de la transformación de los espacios a partir de la industrialización y la urbanización aceleradas (Wu & Wang, 2010).

En Asia oriental este es el caso de China, cuyos artistas se han destacado en los últimos años por su carácter versátil e innovador, ganando visibilidad y dinamismo propio en los circuitos más importantes de exhibición y en el mercado de arte a nivel internacional (Clarke, 2008; Tang, 2015). La notable pluralidad y el carácter multifacético de sus manifestaciones responden en gran medida a los dramáticos cambios ocurridos al interior de China, pero también, a la apertura y riqueza de los contactos e influencias externas (Gao, 1998b; Wu, 2001, 2009).

El objetivo de este trabajo es brindar un aporte a la comprensión del uso testimonial de las imágenes en el arte experimental chino a partir de la obra de Zhang Dali, recuperando la construcción de su mirada respecto del proceso vertiginoso de cambio en la ciudad de Beijing en la década de 1990. Nos interesa especialmente la serie fotográfica “Diálogo y demolición” en la cual se pone de manifiesto el registro visual no solo de las transformaciones materiales del entorno, sino también de los vestigios, huellas y evocaciones de los sitios y entramados comunitarios que aún permanecen como referencias sensibles de una memoria personal y colectiva.

La impronta estética de Zhang Dali

Bajo el marco de la emergencia del arte experimental chino, abordamos aquí la impronta particular de Zhang Dali, un artista chino nacido en Harbin (1963) y graduado de la Academia Central de Diseño y Bellas Artes en Beijing (1987), donde vive y trabaja actualmente. Se trata de un artista multifacético, que ha trabajado en los últimos años diversos temas, especialmente vinculados a la condición humana en el presente y a la exposición de problemas sociales, utilizando para ello distintas técnicas, recursos y lenguajes provenientes de la pintura, la escultura y la fotografía, pero también del grafiti, la instalación y la performance.

En relación con las influencias extranjeras tempranas de este artista, cabe destacar su estancia en Italia, donde vivió entre fines de 1989 y 1995. Allí entró en contacto por primera vez con el arte del grafiti, una técnica de intervención sobre superficies de espacios públicos, generalmente sin autorización, que en China se encuentra aún muy restringida. Al regresar a su país en 1995, se convirtió en los años siguientes en el único artista realizador de grafitis, en un momento en que la materialidad y textura urbana de las calles y barrios de la ciudad de Beijing comenzaba a transformarse de manera acelerada (Gao,1998a). Producto del avance del rediseño de la planificación urbana en favor de la edificación de grandes construcciones, los sitios históricos, los espacios comunitarios y los barrios antiguos comenzaban a ser sistemáticamente señalados por el gobierno municipal para su demolición.

En este contexto, Zhang comenzó a desarrollar hacia fines de la década del 90 una serie de fotografías a partir de intervenciones con grafiti en lugares públicos, sin permiso de las autoridades, especialmente sobre paredes de edificios en ruinas o pronto a ser demolidos (Wu, 2009). A pesar de su uso inusual en China, esta técnica se presentaba como un recurso efectivo para establecer un medio de diálogo entre el artista y las personas que habitaban o comenzaban a ser desplazadas de esos espacios en constante transformación (Tang, 2000). Con el título “Diálogo y demolición”, la realización de esta serie se convirtió en un proceso de más de diez años de registro visual de escenarios en movimiento, desde una mirada crítica y sensible respecto de las consecuencias sociales que trajo aparejado el proceso de urbanización acelerada en China.

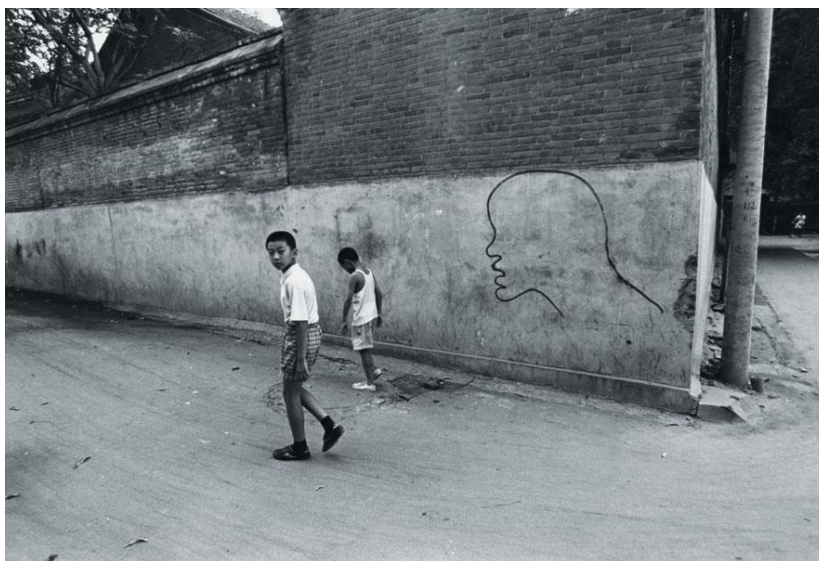

Fig. 1. Zhang Dali, *N.93-A*. Serie Diálogo y demolición. Fotografía. Beijing, 1995.

Fig. 2. Zhang Dali, *Demolición 125-A*.
Serie Diálogo y demolición. Fotografía. Beijing, 1998.

Desde un interés particular por el movimiento propio y por la presencia física, corporal, en los espacios que retrataba, Zhang se movía, a pie o en bicicleta, siendo testigo de la demolición y el derrumbe diario de viejos edificios, templos, callejones y barrios antiguos, pero también del desarraigo y reubicación forzosa de sus habitantes, en el marco de una propaganda oficial dirigida a lograr la aceptación entre los ciudadanos de que la “modernización” era tan buena como necesaria (Wu, 2000).

En estos recorridos, Zhang Dali fue dejando en las paredes “condenadas a derribo” el perfil dibujado o tallado de una cabeza humana al que en muchos casos agregaba la firma “AK-47”, en referencia al fusil de asalto soviético, convertido por su enorme difusión en un arma de destrucción masiva y en un símbolo de la violencia impuesta por la guerra. Acerca de la elección y propósito de estas acciones, Zhang expresaba lo siguiente en una entrevista publicada en 2006:

Suelo elegir las paredes de los lugares que tarde o temprano van a ser derribados. Solo pinto y pienso en la pared como una pantalla de Beijing. Puedes ver el cambio a través de eso (...). En ciudades occidentales como París, una vez que pintan grafiti, éste se convierte en una obra de arte; no pintan donde hay destrucción. En cuanto a mí, solo estoy tratando de expresar mis pensamientos. Utilizo la fotografía para registrar un proceso de trabajo.

Fig. 3. Zhang Dali, *Ciudad Prohibida*. Serie Diálogo y demolición, Beijing, 1999. Fotografía.

A través de esta serie, Zhang buscaba establecer una forma visible de comunicación entre lo que permanece y lo que es destruido, al tiempo que postulaba preguntas reflexivas respecto de la legitimidad de la modernización, sobre los costos que implicaba para el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y especialmente, sobre el impacto de la deshumanización que invisibilizaba el sufrimiento físico y psicológico de las personas y de las comunidades afectadas por este proceso. Acerca de estos temas, Zhang Dali expresaba en 1998:

La expansión urbana y su ambigua extensión nos llenas de emoción, malestar e inquietud. Todos y cada uno de los rincones de la ciudad son un caos. Se acumulan montones de basura y la gente come, vive y duerme entre los desperdicios. Los niños buscan juguetes en el agua del río que corre negra como la tinta y apesta como el infierno, mientras las bolsas de plástico cuelgan de las ramas de los árboles y juegan sobre la hierba, agitándose con la brisa como cabezas y manos cortadas (citado en Gao, 2011, p. 231).

En efecto, la aparición de estas figuras efímeras acompañó la emergencia de debates públicos acerca del significado, los modos y la finalidad última de la modernidad urbana, expresando la vigencia y el carácter provocador de esta “estética de las ruinas”, siguiendo la caracterización del historiador Wu Hung (1999). Al mismo tiempo, se reactualizaban públicamente a través de estas imágenes, con sus distintas capas de sentido y contrastes, las reflexiones en torno a la tensión latente y manifiesta entre las memorias colectivas y las nuevas realidades impuestas por el desarrollo urbano.

Conclusiones preliminares

Con el propósito de reflexionar acerca del carácter narrativo de las imágenes visuales en contextos históricos de rápida transformación social, cultural y material, abordamos cómo el arte experimental chino, a partir de la obra de Zhang Dali en su serie “Diálogo y demolición” (Beijing, 1998-1999), ha buscado plantear interrogantes sobre las consecuencias del proceso acelerado de urbanización y modernización dirigida por el gobierno chino en las décadas recientes.

Las fotografías de Zhang Dali nos resultan de valor como materiales de investigación, tanto por su carácter testimonial, al ser registros efímeros de sitios a punto de ser demolidos y transformados en edificios de arquitectura moderna, pero también por su carácter evocativo, al remitirse a materialidades, formas de vida y registros cotidianos que correspondían a los habitantes de esos espacios. En la “estética de las ruinas” que surge de su obra se entretienen memoria y realidad, recuerdos del pasado y afectos del presente, una trama que interpela a las generaciones que vivieron y recuerdan las distintas etapas del proceso de cambio social en China, desde el período de la revolución socialista hasta las reformas más recientes.

Atendiendo al uso testimonial de las imágenes visuales y a la agencia de las imágenes en espacios públicos, la obra de Zhang Dali permite esbozar una reflexión crítica acerca de la intersección entre los nuevos paisajes urbanos, las relaciones e historias de las personas con los espacios que habitan, y los efectos materiales de la política de planificación urbana dirigida por el gobierno. En este sentido, el componente documental de la serie fotográfica que narra visualmente este proceso resulta de suma importancia para el artista. Se afirma como una forma de testimonio frente a la injusticia de lo impuesto, así como una posibilidad de articular contra-narrativas o narrativas visuales alternativas, capaces de exponer los discursos y decisiones que han fundamentado la historia reciente y las imágenes oficiales de China, pero también de mostrar aquello que ha permanecido vivo y resiliente en los márgenes.

Los distintos recursos que Zhang utiliza en esta serie están enfocados a la tarea de enfrentar tanto la historia oficial -centrada actualmente en la validez del progreso material inscripto en la modernización urbana- como las historias mínimas, igualmente dinámicas. En otras palabras, el potencial narrativo de las imágenes habilita el registro no solo de las consecuencias de los discursos propagandísticos de la política gubernamental, sino también de aquellos eventos y experiencias que corren el riesgo de ser olvidados, incluso en el presente. Ante la aparente desaparición de las tradiciones

y de los contextos humanos que les dan sentido, las imágenes se presentan como testimonios materiales de la experiencia vital de quienes habitaron esos sitios, así como soportes de un relato que da cuenta de espacios atravesados por fuerzas e interacciones discretas, por historias, temporalidades y memorias compartidas, por reivindicaciones plurales, y por afectos situados en el presente a través de trayectorias colectivas.

Referencias bibliográficas

Banka, R. (2017). Contemporary Chinese Art as a Product and Reflection of Globalization in Culture, *Journal of East-West Thought*, 3, 7, 41-55.

Clarke, D. (2008). "Revolutions in vision: Chinese art and the experience of modernity". En Louie, K. (Ed.) *Modern Chinese Culture*. Cambridge University Press. 272-296.

Clark, J. (2020) Behind the Painting: Xu Bing's Hybrid Landscapes. Fraser, S. & Li, Y. (Ed.) (2020) *Xu Bing Beyond the Book from the Sky*.

Gao, M. (1998a). *Inside Out – New Chinese Art*. University of California Press.

_____. (1998b). *Toward a Transnational Modernity: An Overview of Inside Out: New Chinese Art*. UCP.

_____. (2011). *Total Modernity and the Avant-Garde in Twentieth-Century Chinese Art*. MIT Press.

Gladstone, P. (2014). *Contemporary Chinese Art: a critical history*. RB.

Li, Z. (2006). *Four Essays on Aesthetics: Toward a Global Perspective*. Lexington Books.

Manonelles, L. (2011). *Arte experimental en China: Conversaciones con artistas*. Bellaterra.

Preguntas y respuestas: entrevista con Zhang Dali (2006). Recuperado de <http://edition.cnn.com/2006/TRAVEL/12/07/beijing.qa/>

Tang, X. (2015) *Visual culture in Contemporary China. Paradigms and Shifts*. Cambridge University Press.

Wu, H. (1999). *Transience: Chinese experimental art at the end of the twentieth century*. UCP.

_____. (2000). *Exhibiting Experimental art in China*, UCP.

_____. (2009). *Internalizing changes: Contemporary Chinese art and urban transformation*. University of Nebraska.

Wu, H., & Wang, P. (2010). *Contemporary Chinese art: Primary documents*. MoMA.