

DE LA DIVERSIDAD Y DE LA IDENTIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

Palabras clave

asimetría, modernidad compleja, diversidad cultural.

Keywords:

asymmetry, complex modernity, cultural diversity.

Resumen

Las insurrecciones que se están sucediendo en los países árabes y el asombro y las torpes respuestas que Occidente muestra ante ellas, están poniendo de relieve (además del hartazgo de aquellas sociedades por causa de las élites que las vienen gobernando) la hipocresía del discurso multicultural incapaz de admitir que hay otras sociedades que son mucho más dinámicas y complejas de lo que habitualmente se presupone. Estas sublevaciones nos están revelando la imposibilidad de Occidente para entender que existen unos "otros" que también pueden estar íntimamente divididos y que lejos de identificarse llanamente con sus costumbres, pueden querer alejarse de ellas y rebelarse, sin que ello signifique que ya sean o quieran ser como nosotros. En definitiva, están desenmascarando un discurso que se encuentra impedido para reconocer que existen otras modernidades diferentes de la occidental, unos "otros reales" que no se corresponden con los de los ritos ancestrales, los fundamentalismos o el saber premoderno.

Abstract

The insurrections that are happening in the Arabic countries and the amazement and the awkward answers that Occident shows before them, are emphasizing (besides the saturation of the society about the governing elites) the hypocrisy of the multicultural speech unable to admit that there are other companies that are much more dynamic and complex than habitually is presupposed. These revolutions are revealing the impossibility of Occident to understand that there exist others, and these, also are divided intimately, without identification with their own customs, and without it means that already they would like to be like us. Definitely, they are unmasking a speech that is prevented to admit that there exists other modernity different from the western one, some other that doesn't correspond with those of the ancestral rites, the fundamentalism or the premodern knowledge.

"La paradoja de las políticas de identidad es que a veces se necesita una identidad para ser libre de abandonarla"

Terry Eagleton

Primero fue Túnez, después Egipto y en el momento en que se escribe este artículo es Libia quien se encuentra en pie de guerra. Una guerra que no es una cruzada contra occidente, no se queman banderas estadounidenses ni retratos de Bush, son sus dirigentes y sus propios símbolos los que están siendo sustituidos por otros. El llamado mundo árabe está realizando su propia autocrítica y su propia renovación, algo que el mundo desarrollado occidental no está siendo capaz de hacer aunque no le falten motivos para ello: corrupción política, pérdida de derechos, déficit democrático, desigualdad... Las imágenes que se nos muestran insisten en una representación de las revueltas (y de quienes las protagonizan) como primitivas, desesperadas y por tanto lejanas de nuestros propios conflictos. Se nos dice que no debemos sentirnos amenazados por este descontento, que no puede propagarse a

nuestro territorio porque nuestros problemas derivan de nuestra complejidad y los de ellos de su retraso y porque estamos acostumbrados a resolver nuestros conflictos por las vías democráticas de las que nosotros, a diferencia de ellos, sí estamos provistos. Sin embargo lo cierto es que tanto en Oriente Medio como en Occidente, en el Magreb o en América Latina, cada día la juventud espera, como dice Tiqqun:

“su oportunidad como la esperan los obreros, e incluso los viejos. Esperan que se levante una fuerza, algo de lo que formar parte, una suerte de nueva internacional, que no cometa los errores de las antiguas. La posibilidad de acabar de una vez por todas con el pasado.

Y que comience algo nuevo.”

Podríamos decir que en esta ocasión han sido “los otros” los que han comenzado. Y no lo han hecho de una forma salvaje o irracional, como les correspondería, sino con sistemas de convocatoria, de autoorganización, de resistencia que no pueden ser más democráticos e incluso posmodernos: haciendo un uso de la tecnología, de las redes sociales, de los blogs como los principales lugares y herramientas desde las que fundar y constituir los llamamientos. Por primera vez en nuestra historia reciente asistimos a una insurrección en la que no es posible identificar un centro sino una multiplicidad de nodos. Estas revueltas no confirman ninguno de los imaginarios prefijados sobre el “mundo árabe” que occidente desde hace décadas viene construyendo. Por el contrario, ponen de relieve la falsedad de un discurso multiculturalista que bajo el argumento de la diversidad cultural, bajo la premisa de que existen “culturas ajenas” viene negando la posibilidad de construir una “modernidad compleja”, en palabras de Catherine David, una “modernidad descolonial” en la terminología de Walter Mignolo, que se cimenta sobre la idea de que la modernidad es un sistema que puede incorporar elementos muy diferentes y aceptar “disimetrías”, un sistema cuya principal ventaja es que permite que no haya “afuera”. Para Catherine David, quien desde hace años viene dirigiendo el proyecto *Representaciones Árabes Contemporáneas*:

“la existencia de un afuera refleja, en el mejor de los casos, una actitud romántica y absolutamente ingenua y, en el peor de los casos, una ideología neocolonial, pues implica asumir que hay un centro y una periferia, que hay unos que inventan y otros que repiten, unos que están adelantados y otros que están atrasados.... Ambas actitudes nos impiden confrontarnos con la raíz del problema: las “discronías”, que son espacios materiales, pero también espacios llenos de ideología, espacios políticos y económicos.”

Las insurrecciones que se están sucediendo en los países árabes y el asombro y las torpes respuestas que occidente muestra ante ellas, lo que están poniendo de relieve (además del hartazgo de aquellas sociedades por causa de las élites que los vienen gobernando) es la hipocresía del discurso multicultural incapaz de admitir que hay otras sociedades que son mucho más dinámicas y complejas de lo que habitualmente se presupone. Estas sublevaciones nos están revelando la imposibilidad

de occidente para entender que existen unos "otros" que también pueden estar íntimamente divididos y que lejos de identificarse llanamente con sus costumbres, pueden querer alejarse de ellas y rebelarse, sin que ello signifique que ya sean o quieran ser como nosotros. En definitiva, están desenmascarando un discurso que se encuentra impedido para reconocer que existen otras modernidades diferentes de la occidental, unos "otros reales" que no se corresponden con los de los ritos ascentrales, los fundamentalismos o el saber premoderno. Desde BNV Producciones y desde el programa UNIA arteypensamiento (www.unia.es/arteypensamiento) de la Universidad Internacional de Andalucía, hemos partido del presupuesto de que el atoladero en el que estamos no es diferente del atoladero en el que está el Otro. Hemos combatido la concepción de la modernidad como un fenómeno homogéneo y lineal que en todos los sitios tiene que seguir el mismo patrón, cuando en realidad ocurre todo lo contrario: la modernidad es un fenómeno complejo que acepta la heterogeneidad y es eso lo que la hace más útil. Hemos intentado buscar fórmulas que nos permitieran la interacción con distintas experiencias espacio-temporales que coexisten en el mundo actual. Es decir nos hemos esforzado por señalar que la diversidad deberíamos vincularla a los espacios y a los tiempos pero en absoluto al origen geográfico y menos aún al cultural. Desde este convencimiento hemos realizado tres proyectos íntimamente relacionados con el tema del que venimos hablando y que dadas las circunstancias hemos creído conveniente presentar para este artículo. Los proyectos, todos ellos producidos directa o indirectamente por BNV, son el ya mencionado *Representaciones Árabes Contemporáneas* dirigido por Catherine David, organizado por la Fundació Antoni Tàpies y co-producido en su parte discursiva con UNIA arteypensamiento. *Transacciones-Fadaia* también organizado por UNIA arteypensamiento y *On traslation* Miedo/Jauf, de Antoni Muntadas, producido para el Centro José Guerrero de Granada.

Representaciones Árabes Contemporáneas es un proyecto que se propuso luchar contra la tendencia a considerar el mundo árabe como un todo homogéneo e indiferenciado, y en el que se evitó usar una noción "arte contemporáneo"-profundamente connotada y asociada a una interpretación occidental del progreso optándose por otra "representaciones contemporáneas" que a criterio de la directora del proyecto daba cabida a una amplia y variada gama de discursos y manifestaciones expresivas divergentes. El proyecto que se inició en el año 2001 (su contenido puede consultarse en la web www.unia.es/arteypensamiento) contaba con una parte expositiva que se realizó en la Fundació Antoni Tàpies, el Centro José Guerrero y en el KW institute for contemporary art, y con otra parte discursiva que se realizó en los mismos espacios además de en la Universidad Internacional de Andalucía. A partir del estudio de diferentes situaciones y contextos heterogéneos, como son los de Beirut, El Cairo e Irak y dotándose de diferentes formatos: conferencias, proyecciones de película, exposiciones, seminarios, publicaciones, *Representaciones Árabes Contemporáneas* ha tratado de identificar los problemas materiales, visuales e ideológicos que actualmente acontecen en el mundo árabe y los estereotipos que sobre este espacio occidente ha fabricado. Para Catherine David, los prejuicios coloniales siguen determinando la percepción que se tiene en Occidente del mundo árabe. Y

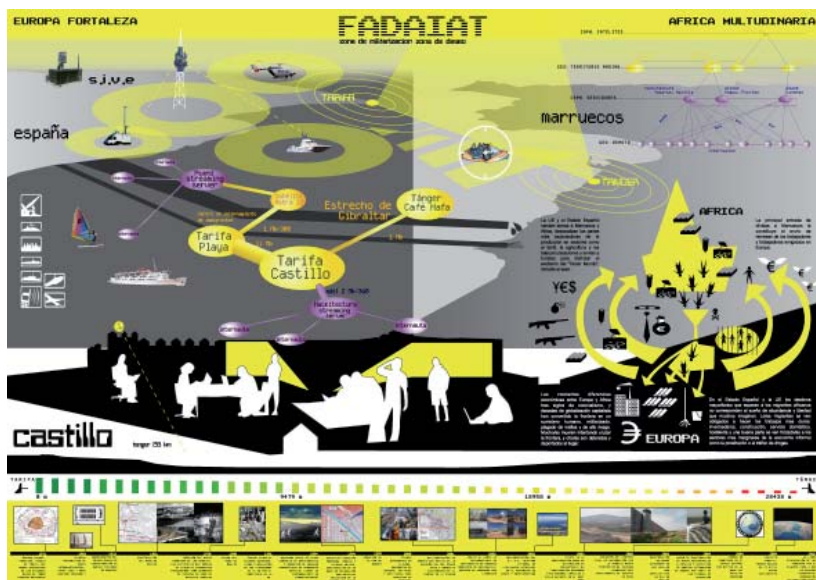

Fig. 1. *Representaciones Árabes Contemporáneas*, 2001.
Dirigido por Catherine David y co-producido por la Fundació Tapies y UNIA Arte y pensamiento.

eso es lo que explica que tengan tanta aceptación en Europa artistas cuyas obras confirman la idea profundamente arraigada en las mentalidades occidentales de que las sociedades árabes son violentas, sexistas y oscurantistas. Trabajos que, incidiendo en el concepto de diversidad cultural, ofrecen una visión muy codificada y esquemática de las culturas árabes contemporáneas. La importancia de *Representaciones Árabes Contemporáneas* es que se enfrentó al asunto de la diversidad cultural desde otra posición, desde el reconocimiento de que existen nuevos lugares donde se producen nuevos enunciados (en estas semanas lo estamos comprobando claramente) y que por ello debemos estar dispuestos a transformar nuestro punto de vista, aceptando la heterogeneidad de procesos históricos que son dispares y diacrónicos, prestando una atención privilegiada a los detalles, las micronarrativas y a las pequeñas variaciones, que son las que nos permitirán articular otras formas de ver, estableciendo una ruptura con el consenso como modo determinado de producción de la realidad. Nos atrevemos a afirmar que este proyecto ha ayudado a adquirir un conocimiento más preciso de lo que sucede actualmente en varias zonas del mundo árabe y a plantear las complejas dimensiones de lo estético en relación con las situaciones sociales y políticas, ayudando de esta forma a pensar con mayor profundidad el papel que desempeñan hoy las prácticas culturales también en nuestros propios países y en nuestras propias circunstancias. *Transacciones/Fadaia* se generó en el marco del programa 2004 de UNIA arteypensamiento dirigido por la crítica de arte Mar Villaespesa y contó con la colaboración de diferentes colectivos como Indymedia Estrecho, Hackitectura, Zemos98, el colectivo Aljaima de Tánger o la Casa de Iniciativas de Málaga. Articulado en torno al binomio resistencia/creación, se "okupó" el emblemático Castillo de Guzmán de Tarifa en pleno Estrecho de Gibraltar, bajo el lema libertad de conocimiento/libertad de movimiento en un ejercicio de "reconquista" civil del espacio público. En un bucle continuo a lo largo de dos días y dos noches, se convirtió el Patio de Armas del Castillo

en una especie de “Plaza Yiah el Fnaa reformulada”, en un espacio de discusión, activismo y creación a partir de diferentes zonas autónomas, interconectadas entre sí. Si bien el nodo central estaba en el Castillo, hubo otras localizaciones, a veces simultáneas, que se desarrollaron en el propio proceso del proyecto, como Radio Medi1 o la Universidad Abdelmalek SEADI, ambas de Tánger. El proyecto se articuló en cuatro partes: el *Archivo Online Transacciones*; la *Cartografía*; el *Encuentro-Taller* y el *Laboratorio Fadaiat*. El *Archivo* documentaba prácticas artísticas que se estaban desarrollando y que estaban contribuyendo a la construcción de narrativas críticas sobre el fenómeno que transcurre en el espacio geopolítico del Estrecho de Gibraltar desde hace más de una década. El *archivo* albergaba documentos sobre la frontera y la inmigración en el Estrecho, en el campo de la creación plástica, literaria y audiovisual, y con él se pretendía no sólo difundir dichas prácticas y producciones sino también a articular un corpus plural de discursos de crítica cultural. El *archivo* tenía una vocación abierta, contributiva, en proceso y copyleft. La *Cartografía* trataba, por una parte de mapear los mecanismos de militarización y extensión hacia el sur de la frontera, y los flujos económico-productivos ligados a la globalización neoliberal, y por otra trataba también de señalar los procesos que desafían el sistema y su frontera, que la atraviesan y la deconstruyen de forma permanente. Entre estos destacan de manera evidente las migraciones vinculadas al trabajo, pero también los asociados a las redes de movimientos sociales y los múltiples flujos de comunicación. En el *Encuentro-Taller* participaron diferentes representantes de las redes sociales de las dos orillas, del activismo, las ciencias sociales, la crítica cultural, el mundo de la comunicación y el sindicalista, que debatió sobre temas como frontera, inmigración y género en la

Fig. 2. *Transacciones* - Fadaiat, 2004. Dirigido por Mar Villaspesa

actual sociedad globalizada, y en particular en el contexto geopolítico del Estrecho, así como sobre las posibles alianzas, y estrategias que pueden adoptar los colectivos y movimientos que trabajan en ambas orillas del Estrecho. La cuarta y última parte del proyecto fue *El laboratorio Fadaiat*, que se articuló en torno a dos propuestas:

- *Fadaiat media & frontera lab*, que se propuso y planteó como un laboratorio descentralizado de nuevos medios. La red tecnológica instalada funcionaba como una especie de espejo del SIVE (Sistema de Vigilancia Exterior) instalado por el Gobierno Español con fondos Europeos con objeto de blindar la frontera. Funcionaba como una máquina concebida para unir y construir, para desafiar y eventualmente sustituir a la otra máquina, diseñada para separar y controlar.
- *Patio AV* donde se presentaron proyectos más específicos como: un programa de vídeo, acciones bajo los formatos de performance y danza y sesiones de música y proyecciones a cargo de djs y vjs en colaboración con Radio Medi1 Tánger.

En *Transacciones/Fadaiat* tomó un importante protagonismo el cruce entre el activismo artístico, político y social y la institución, en este caso la Universidad Internacional de Andalucía. En este proyecto, se evidenciaron muchas de las objeciones que se plantean cuando se inician procesos de producción en los que el objetivo es construir tramas y redes, nuevas alianzas y en las que la Institución ocupa un papel principal, ya sea desde el punto de vista financiero o desde la representación. Como se pregunta Ana Longoni, ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué se gana y qué se pierde con el ingreso en el terreno institucional de artistas o colectivos que vienen trabajando en torno a preguntas como las relaciones entre arte, política, vanguardia y activismo? Debemos reconocer que no tenemos respuestas claras, pero lo que sí creemos es que aunque someter determinadas prácticas al dispositivo institucional puede acarrear problemas y en ocasiones suele ser un lastre y un escollo para su desarrollo, desde otra perspectiva es también la única forma de que estas prácticas accedan a recursos (no sólo económicos) que pueden fortalecer su trabajo, habitualmente sometido a condiciones muy precarias, permitiéndole una visibilidad que puede extenderse y replicarse.

El tercer proyecto del que también nos interesaría hablar es *On traslation Miedo/Jauf* un vídeo de Antoni Muntadas. Durante el periodo que duró la exposición Muntadas. La construcción del miedo y la pérdida de lo público, de enero a marzo de 2008, el vídeo se presentó, además de en el Centro José Guerrero, en la Cinèmathèque de Tanger, se emitió por Canal Sur Televisión, la TV local de Tarifa y por el canal Al Jazeera para el mundo árabe. El vídeo parte de una planificación sencilla, se basa en la intervención de veintinueve personas de ambos lados de la frontera, que mediante la técnica de la entrevista responden e intentan traducir aquello que ésta les evoca. Las entrevistas, todas ellas realizadas por Muntadas, se hicieron con la máxima distensión. Tras un par de preguntas generales sobre el miedo, no vinculadas al contexto del Estrecho, se establecía una conversación en la que los participantes gozaban de la libertad y el tiempo

Fig. 3. *On Translation Miedo / Jauf*, 2008. Antoni Muntadas. Producido por el Centro José Guerrero.

suficiente para expresarse. Cuando la grabación finalizó, se contaba con más de cuarenta cintas de una hora para visionar. Por ello, más que entrevistas al uso, lo que se llevó a cabo en esta primera fase fue un estudio de campo o lo que Muntadas denominó como “una aproximación ensayística en vídeo”. A partir de las lecturas del material y de los textos se fue estableciendo un índice de concordancias y coordenadas y se agruparon los testimonios de los entrevistados por bloques temáticos. El primer bloque lo establece el concepto más abstracto que engloba a los siguientes: el miedo. Los bloques consecutivos reflejan las ideas que se asocian a él: su instrumentalización

política, el papel de los media, la inmigración, las mafias, el silencio, el otro... Todos aquellos aspectos que en base al miedo han ido construyendo los imaginarios colectivos y que han acrecentado las fisuras entre dos territorios que están a media hora de distancia. Las imágenes que acompañan al texto, tomadas en parte por el equipo de realización y grabación del vídeo, otras cedidas por Canal Sur Televisión y otras extraídas de películas de ficción, cumplen diversas funciones. Por un lado, ayudan a dibujar los bloques que separan los capítulos del índice temático en los que se habían agrupado las transcripciones; por otro señalan las tres familias de imágenes con las que Muntadas estaba interesado en trabajar: el mar y el Estrecho como la frontera natural, el espacio político y poético donde se desarrolla la narración; las vistas panorámicas de antenas, como el paisaje de los “media”, sistemas de comunicación que están en íntima relación con la construcción de una realidad mediática que impide conocer otra... que puede ser desvelada por la traducción, la interpretación, lo no dicho, o incluso el silencio; y las vallas y muros fronterizos que ejemplifican esa “Europa fortaleza” y militarizada que esgrime y difunde por diversos canales el miedo a lo diferente, para justificar las tecnologías de vigilancia que han secuestrado el espacio público. Con este grupo de imágenes se organizan los otros elementos clave del lenguaje de este trabajo, lo que Muntadas llama los Open Visuals y los Collages. Con todos estos recursos: entrevistas, opens y collages, a los que habría que añadir las citas que abren cada capítulo, *On Translation: Miedo/Jauf* se proponía abordar un proyecto sobre la experiencia y la interpretación del miedo y sus complejidades a los dos lados del Estrecho. Cómo se construye y se manipula este sentimiento, cuáles son sus componentes, sus efectos y los propósitos de quienes los fabrican y sobre todo cómo el miedo se despliega fomentando determinadas políticas sobre la identidad, ya que, como afirma Edward Said, “nadie niega la continuidad persistente de largas tradiciones, sostenidos asentamientos, lenguajes nacionales y geografías culturales.

Pero no existe razón excepto el miedo y el prejuicio para que se insista en su separación y en su carácter distintivo”.

Los tres proyectos de los que hemos hablado comparten una preocupación: ¿Cómo tratar las diferencias y desequilibrios que se producen entre el mundo árabe y el occidental? ¿Cómo tratar el problema de “la diversidad cultural” o de “la identidad”? Conceptos sobre los que las grandes potencias y el discurso oficial se empeñan en hacer pivotar gran parte de los actuales conflictos, relaciones, miedos y sentimientos defensivos, que asociados al surgimiento de una configuración nítidamente perfilada llamada “islam” y a imponentes imágenes de acciones realizadas por “terroristas”, inducen a la población a apoyar la moderación, la racionalidad y sobre todo la centralidad ejecutiva de lo que conocemos como civilización occidental. En la época en que estos proyectos se desarrollaron (de 2001 a 2008), los “discursos oficiales” de occidente sobre esta problemática se limitaban a dos opciones, el muy reaccionario de Huntington sobre “el choque de civilizaciones” y el más bienintencionado de la “alianza de las civilizaciones” impulsado en aquel entonces por Rodríguez Zapatero, que aunque diferentes compartían un punto de partida: ambos tendían a explicar los conflictos sociales y políticos a partir de conflictos de identidades, lo que a la postre desemboca en una jerarquización entre las pertenencias, las culturas, los seres humanos. Ante esta situación, lo que a BNV, a UNIA arteypensamiento y a los directores y autores de estas propuestas nos parecía imprescindible era distanciarnos de estas opciones y

Fig. 4. On Translation Miedo / Jauf, 2008. Antoni Muntadas. Producido por el Centro José Guerrero

tratar de forma diferente esta asimetría. Asimetría también construida culturalmente, porque aunque existen dos lados, es fundamentalmente occidente quien ha construido “sus otros”, y mientras uno ha definido nítidamente unos estereotipos, “los otros” se esfuerzan y se ven abocados a desmitificar todos los constructos culturales que sobre ellos se han fabricado. Por supuesto existen muchas desigualdades, que derivaban de fuerzas que dominan y espacios dominados, pero que precisamente por ello no podemos llegar a pensar que unos avanzan y otros retroceden, sino que todos los pueblos, todos los contextos culturales y sociales viven y, de vez en cuando, sufren, como ahora está ocurriendo en diversos países del mundo árabe, procesos continuos de cambios y transformación. Por ello, creíamos que debíamos huir tanto de las posiciones fundamentalistas e integristas de Huntington como del “humanismo tolerante” y multicultural que en el fondo también plantea una exigencia del ganador sobre el perdedor, ya que como señala el filósofo Santiago López Petit: “tolerante es el que soporta a algo o a alguien, es decir, el que individualizándose respecto a los demás marca una separación que no es mera distancia, sino diferencia de altura”. Nos propusimos iniciar un proceso de producción que ayudara a la construcción de tramas de datos y redes a partir de fragmentos tan diversos como afines, de forma que pudiéramos multiplicar trayectos, analizar y confrontar experiencias, así como favorecer la creación de espacios y discursos críticos de encuentro e intercambio. De ahí, recordar que una de las motivaciones en el inicio del proceso de estos proyectos era, junto al denominador común del análisis, la reflexión y el diálogo sobre el fenómeno de la diversidad, articular resistencias a las cartografías oficiales, en el sentido que el escritor español Manolo Vázquez Montalbán daba al término resistencia, que podríamos resumir en el interés por formar parte de las fuerzas de emancipación frente al poder económico que bloquea todo lo que no controla. Para finalizar, simplemente decir que hemos presentado tres proyectos que desde nuestro punto de vista se han preocupado por extender las dimensiones pedagógicas y cognitivas de la cultura, que se han mostrado dispuestos a aceptar que son muchos y diversos los lugares capaces de generar nuevos enunciados, que reconocen la existencia de espacios heterogéneos que transforman, cambian y definen nuevas situaciones, que aceptan que necesitamos representaciones que se enfrenten entre sí y permitan avanzar en el conocimiento del mundo contemporáneo. Tres proyectos que no se reducen ni se someten al acontecimiento, sino que son capaces de reconocer, fortalecer y ensanchar las tramas donde se produce la creación, que han sido capaces de detectar los propios contextos, escucharlos y a partir de ahí, desarrollar un trabajo de reconstitución del lugar del arte. Tres proyectos, por último, que ha ayudado a las instituciones que los han patrocinado a repensarse y democratizarse, abandonando su concepción jerárquica y autoritaria, abriendo espacios a nuevos modos de hacer. Si logramos hacer posible, aunque sea en un mínimo porcentaje, este tipo de proyectos y de política cultural, el papel de las instituciones, los autores y los movimientos sociales no sería tanto perseguir y localizar nuevos dispositivos de orden, como elaborar proyectos y potencias realmente singulares, concretas, para ver qué tipo de transversalidad se despliega desde allí.