

Represión: propuesta curatorial a partir de la recontextualización de obras de la artista franco italiana gina pane (1939 - 1990) en la colombia actual

REPRESIÓN: PROPUESTA CURATORIAL A PARTIR DE LA RECONTEXTUALIZACIÓN DE OBRAS DE LA ARTISTA FRANCO ITALIANA GINA PANE (1939 - 1990) EN LA COLOMBIA ACTUAL

Juan Pablo Baquero
Estudiante Gimnasio Campestre

Correspondencia para el autor
juanpablo.baquerob@gmail.com

Recibido: 20 de noviembre de 2020
Aceptado: 30 de noviembre de 2020

Fotografía: Deux Temps Originaux de L'action Transfert: Frustration / Fusion", (1973). Gina Pane. Musée d'art moderne collection of the Ville de Paris. <https://flash---art.it/article/gina-pane/>.
<https://flash---art.it/article/gina-pane/>

RESUMEN

Este documento presenta una propuesta curatorial sobre la obra de la artista franco italiana Gina Pane a partir de una selección de obras en las que hace una crítica a la sociedad en la cual vivió y que tienen relación con el concepto de *represión*. Su propósito es recontextualizar su mensaje social y cultural en la realidad actual de Colombia. La propuesta se estructuró a partir de una investigación documental de noticias, artículos académicos y publicaciones sobre la obra de esta artista, quien trató temas como la sociedad anestesiada, los derechos de las minorías y el rol de la sociedad frente a la vulneración de derechos, así como de la selección de noticias sobre actualidad en nuestro país. Estas permitieron establecer una relación entre los motivos de denuncia en Europa y Estados Unidos en el siglo XX, desde donde la artista creó sus obras, y algunas situaciones similares que se viven en Colombia hoy en día.

Palabras clave: curaduría, Gina Pane, arte contemporáneo, represión

SUMMARY

This document presents a curatorial proposal on the work of the French-Italian artist Gina Pane, based on her selected works that critiques the society she lived in, related to the concept of repression. Its purpose is to re-contextualize its social and cultural message in the current reality of Colombia.

The proposal is based on a documentary investigation of news, academic articles and publications about the work of this artist, who dealt with topics such as anesthetized society, minorities rights and the role of society in front of rights violation, as well as selected news about current affairs in our country. These made possible establishing a relationship between the reasons to protest in Europe and the United States in the 20th century, from where the artist created her works, and some similar situations being experienced in Colombia today.

Palabras clave: curaduría, Gina Pane, arte contemporáneo, represión

INTRODUCCIÓN

Los pensamientos y preocupaciones propias de cada sociedad y de los diferentes contextos se han expresado, entre otras, a través del arte y desde las distintas perspectivas propuestas por los artistas. Esto ha permitido ampliar las formas de aproximarnos a la realidad. En el arte contemporáneo se han abierto múltiples formas de creación artística que parten de la exploración con materiales, medios y dinámicas, para establecer conexiones entre la experiencia del artista y el público. A lo largo de la historia, muchas mujeres han sido claves en la producción artística y cultural, especialmente en lo relacionado con el arte de carácter político. Sin embargo, la mayoría ha permanecido en la sombra debido a un discurso patriarcal de la historia del arte, de manera que sólo hasta tiempos recientes están logrando el reconocimiento que merecen en este campo. La lista de artistas del siglo XX y XXI que han mostrado de manera crítica aspectos de la sociedad que las han afectado directamente, incluyendo, además de Gina Pane, a Débora Arango, la antioqueña que puso en evidencia la doble moral de la sociedad colombiana y que rompió paradigmas retrógrados en cuanto al rol de la mujer; a Tania Bruguera, artista cubana que a través de sus *performances* confronta los límites del lenguaje y del cuerpo con los espectadores, y pone en evidencia relaciones de poder; y por último, a Marina Abramovic, artista serbia, quien también utiliza el cuerpo como territorio político para explorar el comportamiento humano y así cuestionar los valores de la sociedad.

Para esta propuesta seleccionamos a Gina Pane, artista franco-italiana nacida en 1939, dado que, en su trabajo compuesto en gran parte de *performances*, señaló los horrores de la guerra y criticó el comportamiento agresivo y excluyente que la sociedad tuvo hacia a las minorías en Europa y Estados Unidos durante el periodo en el que estuvo activa. La selección de Pane obedece a la vigencia de su propuesta frente a temas de denuncia que existen en la actualidad,

particularmente en el contexto colombiano; a través de este ejercicio curatorial se crea un discurso en el que el trabajo artístico de Pane nos habla directamente a nosotros, los colombianos, sobre cómo nuestra sociedad continúa vulnerando derechos a través de la represión. En esta propuesta se plantea un diálogo entre las obras seleccionadas, el espacio expositivo como elemento que activa sensaciones corporales y noticias sobre hechos sucedidos en Colombia directamente relacionados con el concepto de represión desde un punto de vista político.

Fotografía: Psych 1974. Gina Pane. Mutual Art. <https://www.mutualart.com/Artwork/Azione-sentimentale/3AD3DEB77485DA29?freeunlock=29D00D7EB6E0D135>

MÉTODO

Para elaborar esta propuesta curatorial se hizo una investigación documental de enfoque analítico sobre las obras creadas por la artista Gina Pane; también se investigó en artículos publicados en diferentes medios de comunicación sobre actualidad social en Colombia. Adicionalmente, se consultaron textos que permitieron tener una aproximación a la práctica curatorial en el campo el arte, como *Curaduría en un Museo* publicado por el Museo Nacional de Colombia; *Colombia: el rol del curador en el arte contemporáneo*, publicado por Nodalcultura, y *Museología, curaduría, gestión y museografía*, texto publicado por el Ministerio de Cultura en el que José Ignacio Roca, el curador más importante del país, escribe un apartado.

Fotografía: Deux Temps Originaux de L'action Transfert, Frustration, Fusion' (1973) Gina Pane Museo di arte moderna <http://www.mart.tn.it/> <https://www.domusweb.it/arte/2012/04/02/gina-pane-e-per-amore-vostro.html> <https://www.domusweb.it/arte/2012/04/02/gina-pane-e-per-amore-vostro.html>

A partir de la revisión de las obras de Pane se crearon las categorías de clasificación: *Individualismo*, *Sociedad anestesiada*, *Dolor*, *Represión*, *Protección de la Naturaleza* e *Infancia*. La categoría *Represión* fue elegida como la más relevante para hacer la propuesta curatorial, debido a la gran importancia que le dio la artista a este concepto a lo largo de su carrera y la intensidad de su mensaje, haciendo alusión a distintos acontecimientos de su contexto político y social; además, se trata de un concepto que persiste en diferentes esferas de la Colombia actual, por lo cual no es difícil establecer una conexión entre ambos.

Por otro lado, se consultaron artículos con información de tipo cuantitativo acerca de la historia de la comunidad LGBT y la represión de diversos grupos minoritarios en Colombia. Algunos de estos fueron *Comunidad LGBT: Historia y reconocimientos jurídicos*, *El panorama de las agresiones a la comunidad LGBT en Colombia*, y *El retorno de la represión*. Estos fueron de gran utilidad para establecer la conexión entre las obras y el contexto colombiano actual; para ello se usaron datos como parte del montaje y como complemento de las piezas de la exposición. Estos se organizaron según el diseño espacial propuesto para transmitir los sentimientos y emociones que hacen parte de las obras.

¿Para qué la curaduría?

La etimología de la palabra “curaduría” procede de “curador, del latín *curator*, que tiene cuidado de algo” (Museo Nacional, 2010, p. 12). Actualmente, la curaduría cumple un papel fundamental en el campo cultural. Como lo menciona Barrera (2018), es un ejercicio que sirve para plantear un discurso a través de la investigación, selección meticulosa, y organización de elementos en un espacio específico, ya sea físico o virtual, para transmitir distintas formas de comprender la realidad. El curador José Ignacio Roca (2012) explica que hacer una curaduría incluye establecer relaciones entre las obras seleccionadas y el contexto en el cual se exponen, mediante el uso, en algunos casos, de objetos complementarios que permiten al visitante entender la conexión entre las obras o la relación que estas tienen con la sociedad actual. En cuanto a su práctica

dentro de un museo, esta se entiende como “...un ejercicio que busca dinamizar la actividad museal a partir de la investigación de las colecciones, con el objetivo de difundirlas a los públicos que visitan cada una de las instituciones” (Museo Nacional, 2010, p. 13). Para el caso de la propuesta curatorial que se expondrá en este texto, se establece una curaduría a partir de la selección y presentación tanto de obras de Gina Pane como de artículos y noticias, que permitan recontextualizar el mensaje de las obras a lo que sucede en la actualidad de nuestro país, con el objetivo exponer a los visitantes un discurso en contra de la *Represión*.

La curaduría en el arte contemporáneo se ha visto beneficiada por la Internet y las herramientas digitales que brinda el siglo XXI, para facilitar la labor investigativa de un curador (Badawi, Pg1, 2016). Esta desempeña un papel muy importante, ya que es una práctica que permite una lectura de las obras por parte del espectador de manera que cree sentido para él, a partir de su selección y la relación que se establece entre ellas y otros elementos dispuestos en el espacio. En ciertos procesos curatoriales se hace un análisis de las obras que permite extrapolar las ideas y pasarlas a otro contexto donde también apliquen. Por otro lado, la curaduría se podría considerar una obra en sí misma, ya que expresa ideas o pensamientos a través de productos ya contruidos con unas bases culturales y sociales. Hay varios pasos o lineamientos que se deben seguir para elaborar una curaduría bien estructurada, que son:

1. **Conservar:** la búsqueda de todas las obras de la o el artista para así tener una colección completa de todo lo producido.
2. **Estudiar:** investigar el contexto del artista y la intención de cada obra para así elegir las que deben ser parte de la exhibición.
3. **Comunicar:** organizar el museo de cierta forma para difundir un mensaje a partir de las obras elegidas.

En un proceso curatorial también se pueden hacer adaptaciones y cambios al espacio para generar algún tipo de sentimiento o pensamiento en los visitantes, según las características y objetivos de las obras expuestas; es este un proceso colaborativo entre el cura-

dor y el artista. Un ejemplo de ello es la exposición de Clemencia Echeverri en el espacio de *Fragmentos*, en Bogotá en el 2019, donde explora diversas historias de las víctimas en el conflicto armado colombiano. En su exposición, la artista tuvo la intención de generar un sentimiento de estrés, claustrofobia y preocupación. Para ello recurrió a una videoinstalación en la que la oscuridad y el sonido transmiten el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

En resumen, el curador es una persona que se ocupa de obtener y diseñar un espacio y un orden para la exposición de diversas obras según su temática, conceptos, categorías, colores o estética para así hacer una exposición coherente en un museo. En el documento *Curaduría en un Museo* publicado por el Museo Nacional de Colombia, se menciona que “Un curador estudia, clasifica, establece categorías de análisis, contenidos temáticos, redacta guiones, instaura y supervisa normas técnicas, documenta materiales culturales y difunde conocimiento al público” (Museo Nacional, 2010). El curador se encarga de conseguir piezas que tengan una relación entre sí para crear una exposición completa; también se encarga de mirar los precios, de buscar una ubicación adecuada, de organizar el espacio y de formar un recorrido lógico que puede o no estar basado en la cronología de cada obra por el cual los visitantes podrían pasar. Finalmente, el curador también debe elaborar tarjetas para cada obra con sus datos (autor, fecha, técnica, dimensiones, etc.) y una pequeña descripción de la misma. En general, se puede decir que la curaduría es el trabajo de organizar coherentemente unas obras y objetos según una temática para transmitir un mensaje.

Gina Pane y la represión de la que fue testigo en el siglo xx

Gina Pane (1939-1990) fue una artista de raíces italianas que nació en Biarritz y murió en París, Francia. En 1960 estudió en École des Beaux-Arts, antes de empezar su carrera profesional. A lo largo de su vida desarrolló varias obras que llamó *acciones*, donde se le veía interactuando con diversos objetos y espacios, aunque además en su trabajo incluyó dibujos e instalaciones. El objetivo de estos *performances* era narrar una historia con la cual transmitir un mensaje de carácter social, donde buscaba expresar su opinión acerca de

diversas actitudes presentes en su contexto sociocultural. Además de dejar un legado que consiste en visibilizar ciertos grupos minoritarios que aún hoy son discriminados por la sociedad, su trabajo hizo una crítica a diversos acontecimientos de importancia mundial que ocurrieron durante la época de su producción artística, como la guerra de Vietnam y la lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.

La obra de Pane ha sido objeto de varios análisis, en los cuales se tienen en cuenta tanto las características técnicas y estéticas propias de las obras, así como el aspecto conceptual que propone la artista. Durante su vida llevó a cabo una carrera artística compleja, que abarcó una gran cantidad de temas. Al momento de hacer esta curaduría, se categorizaron dichos temas de la siguiente forma: el dolor, el individualismo, la sociedad anestesiada, la represión, la infancia y la protección a la naturaleza. Pane podía mezclar varios de estos temas en cada una de sus obras, pero cada una contaba con un mensaje central distinto, que estaba relacionado con una crítica a algún acontecimiento, evento o movimiento específico de su momento histórico.

La categoría en la que Pane desarrolló su obra con mayor profundidad a lo largo de su vida fue de la *Represión*. Dentro de esta hay trabajos muy importantes incluyendo "Psyché" (1974), una obra que habla de la represión que sufren las minorías como la comunidad LGBT. Esta obra es un *performance* en el cual ella se corta a sí misma para

intentar expresar un mensaje de dolor al ver la represión que sufren estos grupos sociales; en la obra, y al igual que otros artistas contemporáneos masoquistas y gays, Pane se sacrifica en un altar de la civilización homofóbica por Leszkowicz (2004). Es decir, ofrece su cuerpo como instrumento para la reivindicación de sus derechos a través de la expresión artística.

The Conditioning (1973) es una obra que trata la represión de otros grupos como los soldados que pelearon en la guerra de Vietnam; en ella muestra la poca importancia que se le dio a su sufrimiento y muerte, y la artista expresa este mensaje acostándose sobre velas prendidas que la queman. Por otro lado, *La sérénité d'Ulysse ou la métamorphose de Kafka* (1974), toma un curso distinto, enfocándose en la novela de Franz Kafka *La metamorfosis* para analizar las formas de represión por parte de la sociedad y la familia hacia el personaje principal. Finalmente, *Deux Temps Originaux de L'action Transfert: Frustration / Fusion* (1973), es un *performance* que expresa la represión de la que fue objeto y que se vivía en ese momento en general en todo el mundo. A través de su trabajo con el cuerpo, Gina Pane (cuyo apellido suena igual a *pain* o dolor en inglés) expresa la necesidad de dar voz a aquellos que no la tienen, al concebir su arte como un instrumento de reflexión y denuncia.

Fotografía: Psych 1974. Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. <https://www.richardsaltoun.com/exhibitions/72-gina-pane-action-psych/overview/>

La represión en la realidad actual colombiana

La definición del Diccionario de Oxford del término *Represión* es: “Acción de reprimir con violencia una sublevación, una manifestación política o social o la vida política de un país” y “Moderación o freno de los impulsos o sentimientos considerados inconvenientes que se impone a sí misma una persona”. Otra definición propuesta por Michael Anderson, a través de Antoni Gomila en el 2007 dice que la represión es “Mecanismo de olvido intencional, motivado”. A partir de esto, se puede deducir que la represión es entendida como un momento en el cual se limita y se usa la violencia para restringir los pensamientos de los demás, lo que sienten y sus acciones.

Fotografía: Psych 1974. Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. <https://www.richardsaltoun.com/exhibitions/72-gina-pane-action-psych/overview/>

La *represión* planteada tanto por Oxford como por Anderson está presente en distintos aspectos de la realidad actual de Colombia. Un ejemplo de esto es el odio en contra de la comunidad LGBT; el índice de asesinatos a gays, lesbianas y transexuales es muy alto. Además, hay una constante exclusión por parte del Estado, ya que no hay leyes que protejan a estos individuos. Una noticia que ejemplifica este hecho es la que fue escrita por Guillermo Ossa y publicada por El Tiempo en el 2016: “Durante el 2016, la cifra fue de 108 muertes, dos menos que en el 2015, siendo los hombres gays (43) y las mujeres trans (27) quienes más fueron asesinados”. En el contexto de Gina Pane también se presentaron actos de represión en contra de la comunidad LGBT. Por ejemplo, el incendio que ocurrió en *Upstairs Lounge*, un bar gay en Nueva Orleans en el año 1973 (Geoghegan, 2019). El fuego se inició con el objetivo de causar daño a la comunidad LGBT y enviar un mensaje en contra de su libre expresión, por lo cual puede ser considerado un acto de represión al atacar a los individuos por su forma de ser y pensar. En el contexto de esta artista (Europa y Estados Unidos en los años 60's y 70's) había constantes ataques en contra de grupos minoritarios; gracias a sus luchas, han logrado que se respeten sus derechos, pero para el caso de Colombia aún falta mucho para lograr una cultura de la tolerancia y el respeto por la diferencia.

El activismo de Gina Pane a través de sus obras

Es importante hablar del *performance* como herramienta principal en la propuesta artística de Gina Pane, ya que este medio le permitió contar historias basadas en sus pensamientos, ideas y experiencias de manera crítica hacia la sociedad del momento. El *performance* es una forma de arte del tiempo en la que se hace uso del cuerpo como medio de creación, expresión y transmisión de un mensaje; su origen está fuertemente ligado al teatro. Una investigación hecha por Leszkowicz en (2004) acerca de los *performances* de Gina Pane explica que su trabajo se extiende en el tiempo, por lo general durante una o dos horas; es planeado cuidadosamente de manera similar a un ritual, con movimientos y gestos significativos hechos de manera repetitiva para permitir que se manifestara el objetivo de esa acción.

Los eventos que aborda Gina Pane en sus obras fueron de gran impacto a nivel global. Un ejemplo de ello es la guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1955 y 1975 y fue el centro de la obra *The Conditioning*. Esta guerra fue una pelea entre el capitalismo y el comunismo, en la cual Estados Unidos peleaba para prevenir la ya existente expansión de la ideología comunista al resto de Vietnam; la Unión Soviética y China por su parte, peleaban para terminar de convertir a Vietnam en un país con una ideología de izquierda. Durante esta guerra hubo una gran cantidad de víctimas, “más de 58.000 estadounidenses y al menos 1,1 millón de vietnamitas murieron. Otros países también tuvieron víctimas. Por ejemplo, fallecieron más de 4.000 soldados de Corea del Sur” (Le, 2015). Estas muertes parecían no ser importantes para el Gobierno de EE.UU., quien se empeñó en continuar la guerra, y por esta razón Pane decidió hacer una obra que hablara sobre el sufrimiento de los soldados. En Colombia muchos defienden la guerra como medio para solucionar algunos de los problemas del país e ignoran el sufrimiento de quienes se enfrentan a las balas, independientemente del bando al que pertenezcan.

Otro acontecimiento que fue usado por Pane para el desarrollo de sus obras fue el movimiento de liberación LGBT para adquirir derechos. Este movimiento histórico tuvo su inicio en Nueva York en 1969, cuando en un bar que aceptaba a las comunidades excluidas hubo una detención por parte de la policía. A partir de este momento la comunidad LGBT empezó a protestar en contra del odio y en busca de la igualdad de derechos de los que gozan las personas heterosexuales. Según Tom Geoghegan (2019), antes de este acontecimiento el odio y la segregación de las comunidades LGBT eran muy grandes en los Estados Unidos; además de no tener ninguna ley de protección, no se les permitía trabajar, hacer parte de los militares, y eran constantemente perseguidos. Debido a esto, Pane decidió usar el surgimiento de las protestas de esta comunidad como la base para algunas de sus obras. El efecto de este evento no se manifestó sólo en el trabajo de Pane, sino de diferentes formas alrededor del mundo, según una investigación hecha por de la Universidad Simón Bolívar (2010):

Dos años después de los disturbios de Stonewall había grupos radicales en favor de los derechos LGBT en cada ciudad importante de Estados Unidos, en Canadá, Australia y Europa Occidental, igualmente se generó la publicación de revistas en numerosas ciudades y campos universitarios de América y después en el norte de Europa. (Mejía e Iglesia, 2010).

Por otro lado, el efecto de este acontecimiento siguió esparciéndose hasta Colombia en 1981, cuando el hecho de ser homosexual dejó de ser un crimen, pero como lo citan Iglesia y Mejía (2010):

... Todos los avances que se obtuvieron jurídicamente no repercutieron en la actitud homofóbica de muchos sectores del país”. Un texto que trae lo que ocurre a la mayor profundidad es la investigación hecha por Sánchez y Castro (2015), quienes exponen un análisis a varios casos de agresión por orientación sexual, uno de estos casos es “un trans y su novio (...) cuando pasaron junto a un bar, un grupo de personas comenzaron a insultarlos “por su condición sexual.

La artista también aborda la represión de otra forma, sin tener en cuenta un evento histórico específico; más bien, habla en términos generales acerca de la sociedad.

En los últimos años, las Naciones Unidas han tomado acción en contra de la discriminación y han hecho publicaciones donde estipula que las personas que pertenecen a la comunidad LGBT tienen los mismos derechos que una persona heterosexual: “Las normas internacionales de derechos humanos establecen la obligación jurídica de los Estados de velar por que todas las personas, sin distinción, puedan disfrutar sus derechos humanos” (ONU, 2017). Sin embargo, esto no es suficiente para lograr una actitud respetuosa y tolerante frente a la diversidad sexual en una cultura como la colombiana.

La artista también aborda la represión de otra forma, sin tener en cuenta un evento histórico específico; más bien, habla en términos generales acerca de la sociedad. Tal es el caso de la obra *La sérénité d'Ulysse ou la métamorphose de Kafka*, en la cual su foco principal es mostrar la represión por parte de la sociedad a las personas, ya que para estas la vida gira solo en torno a la necesidad de trabajar. Pane considera que esto llega muy lejos en ciertos casos y por eso decide señalar esta especie de esclavitud con su obra.

Gina Pane hizo un gran trabajo a lo largo de su vida y logró impactar a la sociedad tanto del siglo XX como del siglo XXI; su obra sigue vigente en distintos contextos, como el nuestro, en los que todavía se presentan situaciones que vulneran los derechos de distintas comunidades y la violencia generada por intereses políticos y económicos.

PROPUESTA CURATORIAL A PARTIR DE LA RECONTEXTUALIZACIÓN DE ALGUNAS OBRAS DE GINA PANE

A partir de lo mencionado anteriormente, es posible empezar a hablar de la propuesta curatorial de este trabajo, la cual abarca las obras de Gina Pane que están dentro de la categoría *Represión*. A continuación, se expondrán las distintas partes que conforman la propuesta, en qué forma se ejecutan y una explicación de cada una.

A partir del análisis de las obras, del motivo de su creación y de la selección de aquellas con mayor sentido para nuestro público, se pretende que la exposición le hable directamente a Colombia; se pensó en una propuesta que busque generar una conexión fuerte entre el visitante y las ideas de la artista, de manera que quienes visiten la exposición entiendan con mayor profundidad el mensaje y la crítica que están contenidos en las obras. Como lo menciona Roca, la exposición se define por el lugar donde se expone. Por ello, si se quiere obtener una curaduría que logre conectarse con el contexto, una buena forma para lograrlo es utilizar piezas que complementen las obras elegidas y ayuden a formar esa conexión con los visitantes. De esta forma, la curaduría no sería sólo la recolección o selección de obras, sino también la recontextualización de su contenido y su mensaje. En cuanto a esto,

La relación entre estas variables hace que las condiciones de cada exposición sean particulares, por no estar definida solamente por sus contenidos, sino también por el público que la visita y el espacio entendido como el lugar de experiencia del visitante (Roca, 2012, pg 13).

Esta curaduría contrasta las obras de Pane, creadas hace casi medio siglo, con la realidad colombiana desde 2010 hasta la actualidad; se basa en noticias expuestas por la *BBC*, *Semana*, *Portafolio* y *Caracol*, que ponen en evidencia algunos proble-

mas del pasado que se han ido resolviendo en otros lugares y culturas, pero que aún persisten en Colombia, como el asesinato de individuos por su forma de pensar y de ser, debido a la represión por parte de la sociedad. La necesidad de expresar un mensaje de rabia, crítica y llamado al cambio, como lo hizo Pane en su momento, sigue vigente. El material seleccionado para complementar las obras está relacionado con el poco valor que se da a la vida en Colombia, particularmente a la de los combatientes del conflicto armado, con la situación de odio y maltrato a jóvenes y adultos de la comunidad LGBT en Colombia y con la presión por parte de la sociedad que no permite el libre crecimiento personal e individual de los jóvenes.

El lugar para la exposición debe ser un lugar cerrado, adaptado a un diseño que pretende generar emociones y sentimientos particulares. El espacio debe ser reducido para generar una sensación de claustrofobia en el visitante a la hora de ver la exposición, por lo que se divide en cuatro cuartos pequeños, de 4 metros cuadrados; en cada uno se montará una de las obras. Se busca evitar todo lo convencional y que el público experimente una situación de estrés para llegar a un nivel más profundo a la hora de transmitir una emoción al visitante. De esta manera se logra comunicar el concepto de *Represión*, no sólo desde la apreciación visual de la obra, sino también desde una experiencia que afecte el cuerpo, a manera de un ejercicio de empatía forzada. Una persona reprimida se siente atrapada, obligada a hacer lo que se le indica y a seguir por un camino de vida específico. Para lograr ese sentimiento de “obligación” que la comunidad LGBT, veteranos de la guerra y las mujeres tuvieron al ser reprimidos se usará un camino guiado, o más bien, obligado.

Cada sala tendrá elementos de iluminación y ambientación, con el fin de lograr otros efectos en el visitante relacionados con la *Represión*. Las salas estarán poco iluminadas, pero de igual forma se podrán ver los alrededores del pequeño espacio. Este cambio muestra la capacidad que tenían y tienen los grupos reprimidos de ver una luz de esperanza cuando están estancados en la gran oscuridad que les impone tanto la sociedad como el gobierno. Cabe aclarar que la única luz fuerte en toda la sala, es una que ilumina la pieza de la artista y el complemento que se ubicará al lado. El espacio no permite

Figura 1. Psych 1974. Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London <https://www.richardsaltoun.com/exhibitions/72-gina-pane-action-psyche/works/>

la salida voluntaria. En otras exposiciones, cuando el visitante se aburre o tan solo desea salir por unos instantes, lo puede hacer con completa libertad. En esta exposición, los cuartos no tendrán más salidas que la única que guía al siguiente y así sucesivamente hasta terminar todo el recorrido. En otras palabras, se podría considerar como un camino con obras más que un espacio abierto. Finalmente, el espacio no contiene sillas ni otros elementos adicionales para evitar que la atención de los visitantes sea desviada; lo único que está presente son las obras y objetos seleccionados puestos en el centro de la pared más amplia para resaltar su importancia.

La primera obra de la exposición es *Psyché* (Figura 1), una acción hecha por Pane, aunque los registros que quedan son solamente fotográficos donde se pueden ver algunos de los momentos. Debido a esto, el mosaico estará colgado en la pared de la acción en la que se puede evidenciar los movimientos hechos por la artista y las cortadas que se hizo en el cuerpo para mostrar su dolor por una so-

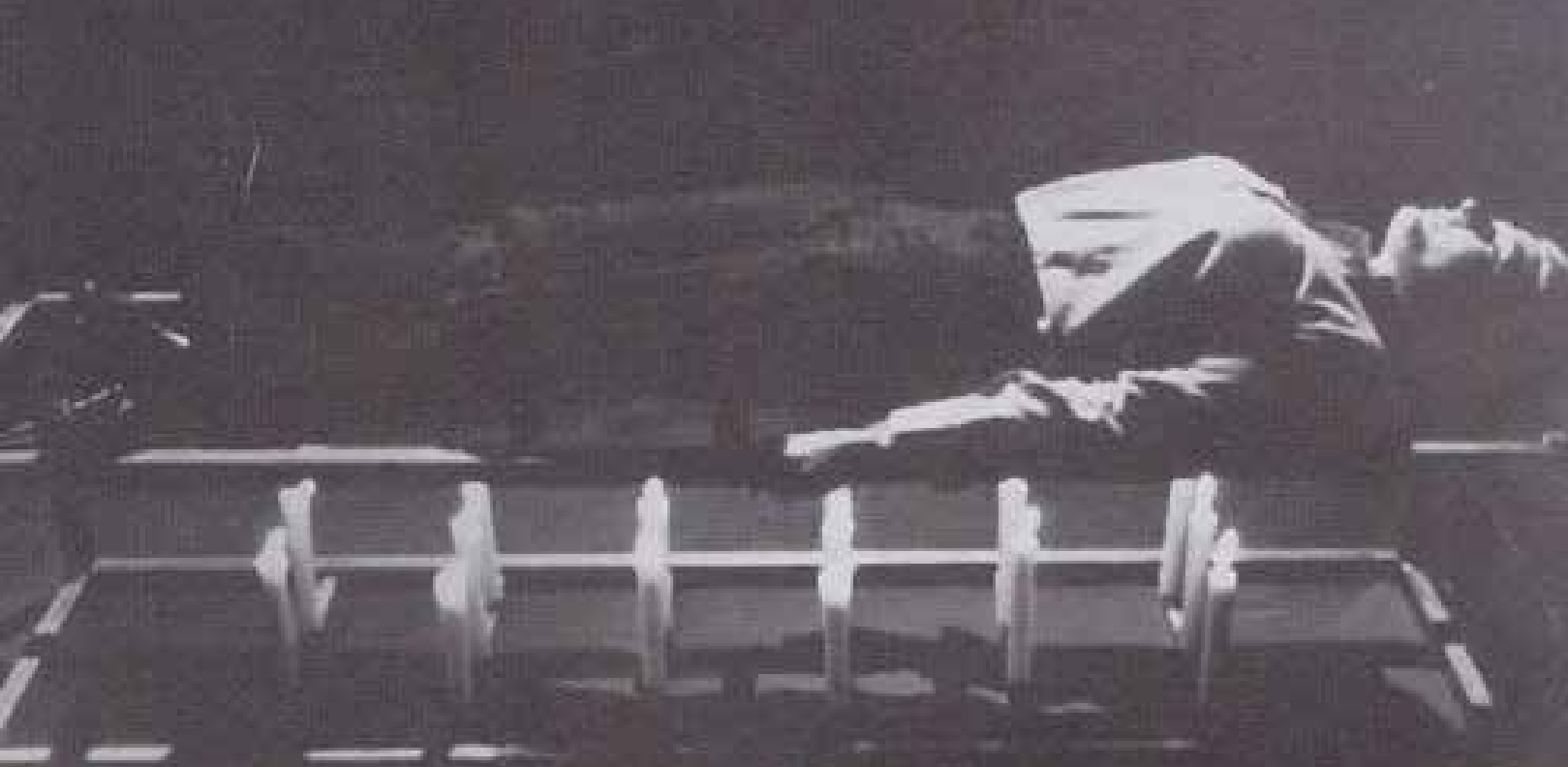

Figura 2. The conditioning (1973). Gina Pane. <https://tom-isaacs.tumblr.com/post/128155083673/the-conditioning-gina-pane>

ciudad que reprime y va en contra de la comunidad LGBT y otras minorías. El mensaje esencial de la obra es el dolor y la represión que sufrían estos grupos en el contexto de la artista. Al lado del mosaico se incluirán otros elementos: títulos y fragmentos de varias noticias que hablan acerca de muertes, agresiones y discriminación a grupos minoritarios en Colombia durante el siglo XXI. Los títulos que se incluirán serán: “El panorama de las agresiones a la comunidad LGBT en Colombia”, “En el 2016 se registraron 108 casos de homicidios de personas LGBT” (Ossa, El Tiempo, 2016), y “El colegio de Colombia acusado por el suicidio de uno de sus estudiantes”, “Detrás, el joven homosexual que desafiante proclamaba en su perfil de Facebook “Mi sexualidad no es mi pecado sino mi propio paraíso” (Wallace, BBC, 2015).

La sérénité d'Ulysse ou la métamorphose de Kafka
Rassemblement original de l'action mélancolique 22.11.73
86/80 Gina Pane

Figura 3. La sérénité d'Ulysse ou la métamorphose de Kafka” (1974). Gina Pane. Galerie Hubert Winter, Viena. <https://www.artsy.net/artwork/gina-pane-la-serenite-dulyse-ou-la-metamorphose-de-kafka-document-original-de-laction-melan-colique-2x2x2-naples>

deux temps originaux de l'action Transfert: Frustration / Fusion

St Jeannet - 20 avril 1973 -

Gina Pane

Figura 4. Deux Temps Originaux de L'action Transfert: Frustration / Fusion”,(1973). Gina Pane. Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. <https://www.richardsaltoun.com/exhibitions/72/works/artworks-8930-gina-pane-deux-temps-originaux-de-l-action-transfert-frustration-1973/>

La segunda obra es *The Conditioning* (Figura 2), una foto de una acción hecha por Pane, en la cual ella aparece acostada sobre velas que la queman, para hacer alusión al dolor y la represión de los soldados que pelearon en la guerra de Vietnam. En ese momento no se tomaron en cuenta a los soldados y su sufrimiento; de por sí la pertenencia a cualquier ejército implica represión de muchos aspectos propios del individuo. De la misma forma que la anterior obra, la foto será expuesta en la pared con una luz que la ilumine y a los lados se encontrarán distintos objetos que muestren cómo los jóvenes en Colombia también son enviados a pelear una guerra que no es suya. El titular que se incluiría es de un artículo publicado el 29 de octubre del 2018 en la revista semana: “Con 5 000 militares más, Duque responde a la guerra que ahoga el Catatumbo”.

La tercera obra es *La sérénité d’Ulysse ou la métamorphose de Kafka* (Figura 3) la cual se enfoca en la represión por parte del Estado y la sociedad al personaje principal de la novela *La metamorfosis* de Kafka. En la acción se le ve sosteniendo un ventilador en movimiento y haciendo girar una carraca. De esta acción queda un registro fotográfico compuesto por una imagen y un fondo blanco donde la artista escribe el nombre de la obra. En este caso, el título del artículo que se exhibirá se refiere a un sistema explotador en el que se trabajan largas jornadas a cambio de un pago injusto: “El 45% de los trabajadores en Colombia gana menos de un salario mínimo” (La Anif a través de Portafolio, 2019) y título “Un colombiano trabaja al año 830 horas más que un alemán” (Portafolio, 2017).

La cuarta y última obra es *Deux Temps Originaux de L’action Transfert: Frustration / Fusion, 1973* (Figura 4), que está compuesta por dos imágenes tomadas durante la acción hecha por la artista; en ella se le ve cuando intenta de tomar leche de un vaso roto. En esta obra se ve la frustración por no lograr algo que se quiere. Para este caso, se van a usar titulares de la represión respecto a las manifestaciones que se dieron a finales el año 2019 y principios del 2020 en Colombia, consecuencia de la frustración y el descontento de la población frente al gobierno, que impone políticas que frenan el desarrollo individual y del país en general. La noticia que se incluirá en este caso será: “Salgan a marchar, Carajoo”, escribió Dilan Cruz. Hoy, Dilan Cruz se encuentra luchando por su vida y los médicos lo mantienen en coma inducido” (Caracol, 2019).

El orden del recorrido se hará según la cronología de los elementos complementarios. Con ello se busca generar mayor impacto en el visitante; si al final están las noticias más recientes, las personas entienden que estos problemas no son solo del siglo pasado ni de la década pasada, sino que aún persisten en el 2020 en Colombia. Se empezará con la obra *Psyché*, cuyas noticias son del 2015 y 2016; luego irá *The Conditioning* con noticias del 2018, luego *La sérénité d’Ulysse ou la métamorphose de Kafka* cuyos titulares son del 2017 y 2019 y finalmente *Deux Temps Originaux de L’action Transfert: Frustration / Fusion, 1973* que tiene la cita más reciente ya que es de finales del 2019.

Fotografía: Psyché 1974, Gina Pane, Richard Saltoun Gallery is based in Mayfair, London. <https://www.richardsaltoun.com/exhibitions/12-gina-pane-action-psych/overview/>

CONCLUSIÓN

A partir de este trabajo se puede ver cómo un ejercicio curatorial permite recontextualizar discursos que le hablen de manera directa a un público específico, al dotar de sentido unas determinadas piezas artísticas gracias a las decisiones conceptuales, técnicas y estéticas del curador. En esta propuesta se hace una deconstrucción de algunos trabajos de Gina Pane que tuvieron origen en situaciones específicas de su época, al hacer una conexión entre el registro de las obras originales y el contexto actual colombiano. En este proceso curatorial se logró establecer un espacio con características especiales de tamaño, iluminación, orden del recorrido, posición de las obras y los elementos complementarios, que ayudarán a que el espectador experimente sensaciones de estrés, claustrofobia y represión, gracias a la conjunción entre el contenido de las obras y los elementos de montaje. El uso de objetos o recursos tales como titulares y citas de noticias recientes ayudan al visitante a establecer una relación con sus propias vivencias además que permite la buena comprensión del mensaje implícito dentro de cada pieza. A partir de este ejercicio se puede ver que lo propuesto por Pane en sus obras es vigente en Colombia ya que aún hay un gran trabajo por delante en materia de derechos de las minorías y de justicia social.

LISTA DE REFERENCIAS

Art21. (2020). Tania Bruguera — Art21. Retrieved 19 February 2020, from <https://art21.org/artist/tania-bruguera/>

Badawi, H. (2016). Colombia: el rol del curador en el arte contemporáneo. [online] NODAL Cultura. <https://www.nodalcultura.am/2016/11/colombia-el-rol-del-curador-en-el-arte-contemporaneo/>

Barrera, S. (2018). AGUA-CERO Plataforma digital de arte, educación y curaduría alrededor de la problemática ambiental de la cuenca del río Teusacá (Cundinamarca). http://astrolabio.phipages.com/storage/instance_36819/Agua_cero.pdf

Caracol (2019). El video de Dilan Cruz en redes antes de ser agredido por el Esmad. https://caracol.com.co/radio/2019/11/25/tendencias/1574704141_400944.html

Geoghegan, T. (2019). Stonewall, la histórica noche en que los gays se rebelaron en un bar de Nueva York y cambiaron millones de vidas. [en línea] *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-48718688>

Grinberg, E. (2019). Cómo los disturbios de Stonewall inspiraron las celebraciones del Orgullo en todo el mundo. [en línea] *CNN*. <https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/28/como-los-disturbios-de-stonewall-inspiraron-las-celebraciones-del-orgullo-en-todo-el-mundo/>

Gomilla, A (2007). El retorno de la represión. pg 1-5

Iglesia, M. and Mejía, J. (2010). Comunidad LGBT: Historia y reconocimientos jurídicos. [online] *Observatoriolgbt.org.bo*. Retrieved 13 Nov. 2019. Available at: <http://www.observatoriolgbt.org.bo/assets/archivos/biblioteca/f4683d85cdc45097242c94730f00d873.pdf>

Ministerio de Cultura de Colombia, (2012). Museología, curaduría, gestión y museografía. http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Documents/manual_arte_visuales_mincultura.pdf

Lexico Dictionaries | Spanish. (2019). Represión | Definición de Represión en Español de Lexico. [en línea] <https://www.lexico.com/es/definicion/represion>

Leszkowicz P. (2004). Gina Pane- Self-inflicted Pain Is You! *Czaskultury*. pg. 42- 55 [en línea] http://czaskultury.pl/en/wpcontent/uploads/2018/08/PLeszkowicz_GinaPaneSelf-InflictedPainIsYou-CzasKultury_1_2004.pdf.

Museo Nacional (2010). *Curaduría en un Museo*. Museo Nacional de Colombia.

ONU (2017). Derechos de las personas LGBT. [en línea] Unfe.org. <https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/LGBT-FAQs-Esp.pdf>

Oxford (2019). Anestesiar | Definición de Anestesiar en Español de Lexico. [online] Lexico Dictionaries | Spanish. Retrieved 13 Nov. 2019 Available at: <https://www.lexico.com/es/definicion/anestesiar>

Ossa, G. (2016). El panorama de las agresiones a la comunidad LGBT en Colombia. [en línea] *El Tiempo* <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/agresiones-contra-comunidad-lgbt-en-colombia-218668>

Peño, P. (2017). El movimiento de liberación LGBT a través de fotografías. [en línea] *Cultura Fotográfica*. <https://culturafotografica.es/movimiento-liberacion-lgbt-fotografias/>

Portafolio. (2019). Las razones por las que el salario mínimo en Colombia es alto. <https://www.portafolio.co/economia/que-tan-cierto-es-que-el-salario-minimo-en-colombia-es-muy-alto-530372>

Portafolio. (2017). Un colombiano trabaja al año 830 horas más que un alemán. <https://www.portafolio.co/economia/un-colombiano-trabaja-al-ano-830-horas-mas-que-un-aleman-507941>

Le, Q. (2015). 10 cosas que quizás no sabías de la guerra de Vietnam.

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150429_guerra_vietnam_claves
men RZ100arte. (2019). Mujeres en el arte: 15 artistas que sí han triunfado y nuestros niños deberían conocer. *RZ100arte*. <https://rz100arte.com/mujeres-en-el-arte-15-artistas-que-si-han-triunfado/>

Sanchez, M. y Castro, W. (2015). Cuerpos Excluidos, Rostros de impunidad. [en línea] *colombiadiversa.org*. <https://colombiadiversa.org/ddhh-lgbt/Informe-Violencia-LGBT-Colombia-DDHH-2015.pdf>

Semana. (2018). Con 5 000 militares más, Duque responde a la guerra que ahoga el Catatumbo. <https://www.semana.com/nacion/articulo/con-5000-militares-duque-responde-a-la-guerra-que-ahoga-el-catatumbo/588790>

Tooke, W. (2018). Remembering The UpStairs Lounge Fire That Killed 32 LGBTQ https://www.huffpost.com/entry/upstairs-lounge-fire_n_5947160ce4b06bb7d2741b3a?guccounter=1

Wallace, A. (2015). El colegio acusado por el suicidio de uno de sus estudiantes https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/02/150121_colombia-sergio_urrego_acusacion_discriminacion_homosexual_gay_aw

ANEXO

Categorías de las obras de Gina Pane

Individualismo: Individualismo en términos de olvidar el sufrimiento del otro y sus problemas para enfocarme en sí mismo. El individualismo es importante porque, además de ser una categoría principal, es tratada de varias formas en relación a otros temas como: la infancia y política.

Ejemplo: en la instalación “Voyage sentimental” se ve en términos de la soledad, mientras que en “Extraits” se ve como un individualismo más específico ya que apunta a la falta de interés por las consecuencias de la guerra. Otro ejemplo es en “Lo mescolo tutto: Cocaina e Frà Angelico”, donde también es tratado en forma general pero relacionada con el dolor y la apatía.

Sociedad Anestesiada: Sociedad anestesiada se refiere a la falta de importancia que se les da a problemas sociales como las guerras, los grupos reprimidos y el sufrimiento del otro. Esta es una de sus principales categorías, aunque no esté explícita en todas las obras es igualmente tratada en la mayoría a través de diversos problemas sociales.

En obras como: *Azione Sentimentale* y *Extraits*, se ve como categoría explícita. Mientras tanto, en otras obras se analiza que esta está presente debido a sus temáticas. Por ejemplo: *La Pêche en-deuillée* (Bomba en Japón; la sociedad anestesiada por no considerar el dolor) y *Lo mescolo tutto: Cocaina e Frà Angelico* (Apatía social; directamente relacionado con la anestesia).

Dolor: el dolor se refiere no solo al sufrimiento por parte del grupo reprimido o del que pelea en la guerra, sino al dolor que se debe de sentir por el otro. A lo largo de las obras de Pane, se puede ver el dolor como temática principal de varias obras, pero en cada una de estas se refiere a un problema social diferente.

Ejemplos: en algunos performance como “Azione Sentimentale” el mensaje principal es el dolor al ver las muertes durante la guerra de Vietnam, en otras obras está el dolor en cuanto al sacrificio por el otro “Dibujos: Action II Caso no 2 sul ring”. Por otro lado, también se ve en relación con otras categorías como en el performance “Extraits” en la cual se ve la sociedad anestesiada y el dolor. Esta categoría no solo aplica para performances ya que en la “instalación” “Notes de travail pour l’action Psyché, essai, 1973” también se ve dolor que producen las situaciones de homofobia. Como tantas obras abordan esta categoría, es muy importante incluirla.

Represión: el tema de la represión habla de cómo la sociedad y política se han encargado de evadir y excluir diversos grupos sociales. Esta categoría es muy importante ya que, aunque no es una temática explícita, las obras de Pane la tratan muy a menudo.

Ejemplo: en obras como Notes de travail pour l’action Psyché, essai, 1973, se ve la represión a la homosexualidad; otra como Deux Temps Originaux de L’action Transfert: Frustration / Fusion trata la represión social en general. Finalmente, en la obra The Conditioning, se habla de un cambio político lo cual se relaciona directamente con la represión vista en las anteriores dos obras.

Protección de la Naturaleza: la protección de la naturaleza hace referencia al daño del medio ambiente y la necesidad de cambio. Aunque las obras más recientes de Pane no estén centradas en esta categoría, varias de sus primeras colecciones fotográficas sí lo estaban.

Ejemplos: Terre protégée, Action, Stripe-Rake, y Situation idéale: Terre-Artiste- Ciel son obras que tratan temas como la coexistencia y conexión de los humanos con la tierra y el simple acto de cuidarla. Este tema no volvió a aparecer en las obras de Pane pero fue una gran parte de su carrera.

Infancia: La infancia se refiere a los primeros años de la artista y lo que vivió. Aunque esta categoría no fue tratada al final de su carrera, al igual que la protección de la naturaleza, fue una parte importante de sus obras.

Ejemplos: Voyage sentimental, Souvenir enroulé d’un matin bleu, y Action Little Journey, son tres obras que tratan temas como: la infancia de Pane, la felicidad de la niñez, y la conexión del ser con su infancia. Aunque son pocas las obras que abordan esta categoría, hay un poco de variedad ya que una de estas fue un performance grabado y las otras dos fueron instalaciones (una más simple que la otra).