

EL PAPEL DEL HISTORIADOR DEL ARTE COMO INVESTIGADOR DE LA SITUACIÓN DEL ARTISTA VISUAL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA. PERÍODO 2020-2022

María de las Nieves Fals Fors

Nació en Cuba. Es profesora de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes de la UASD. Enseña Historia del Arte Latinoamericano, Historia del Arte Universal y Estética. Cultiva la crítica de arte y la investigación en historia del arte. Graduada en Historia del Arte por la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, tiene maestrías en Metodología de la Investigación y Epistemología por la UASD, y en Alta Gerencia por la UTE. Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Oviedo, España. Profesora en la UASD, ha enseñado diversas asignaturas de arte y diseño, y ha sido reconocida por su labor docente. Además, ha impartido talleres y participado en conferencias sobre arte y educación en varias instituciones. Es autora de libros de texto y artículos de crítica de arte, y colabora semanalmente con El Digital.

El período 2020-2022 fue de gran complejidad para la República Dominicana. En lo relacionado con las artes visuales, la situación de crisis en el mercado del arte, el cierre temporal de los espacios expositivos por la COVID 19, el aplazamiento de la realización de la 29 Bienal de Artes Visuales y el limitado apoyo estatal desde el punto de vista financiero y logístico, entre otros factores, crearon un panorama complejo para la difusión de la obra del artista visual dominicano y, por ende, para su desarrollo como ente social, económico y cultural.

Haciendo gala de resiliencia y capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias, los creadores visuales dominicanos sacaron adelante su producción artística a través de la búsqueda de nuevos espacios y de la utilización de la virtualidad.

Existió y se mantiene una impostergable necesidad de analizar la situación actual del artista visual en República Dominicana, con el fin de incidir positivamente en la valoración y difusión de sus creaciones, en el fortalecimiento de su papel como ente social transformador. En este contexto, el viejo paradigma del historiador del arte como relator y analista pasivo, va cayendo en desuso para dar paso a un ente vital, cercano, un coach que se acerque al artista y a su obra, desde la experiencia vital de este.

En la ponencia se siguió una estructura basada en el orden de los objetivos específicos, partiendo de una descripción de la situación del artista visual contemporáneo en República Dominicana del 2020 al 2022, luego se redefinió el papel del historiador del arte en República Dominicana y se sugirieron posibles estrategias a los historiadores del arte para contribuir a la mejora de la situación del artista y de las artes visuales dominicanas.

Situación de las artes visuales dominicanas y del artista en el período 2020-2022.

El período 2020-2022 revistió una amplia complejidad en todos los órdenes. En el aspecto político implicó un mayor involucramiento de la sociedad civil en la vida democrática del país, observable en eventos como las protestas en la Plaza de la Bandera en el Distrito Nacional de Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de febrero de 2020. El arte también se hizo presente allí revelando su función social a través de performances como “No sólo de pan”, realizado por Iris Pérez el 27 de febrero de 2020.

Por la COVID 19, en marzo de 2020 se produjo el cierre de todas las actividades públicas, la reclusión de las personas en sus casas, y la suspensión de la docencia presencial, pasándose de modo abrupto a la modalidad virtual, en muchas ocasiones sin la preparación logística tecnológica, y la necesaria capacitación de los docentes en el manejo de las TICs.

La paralización del turismo, la situación económica del país, un incidentado proceso político eleccionario y de cambio de gobierno, la situación sanitaria y emocional de las personas que se sentían en peligro de enfermar y morir, sumado al aislamiento social casi absoluto, generó angustias existenciales en toda la sociedad dominicana y retos sanitarios y económicos que se enfrentaron desde la creatividad y la solidaridad, permitiendo que el país saliera adelante más rápidamente que otras naciones del área.

En el aspecto artístico, dentro de las últimas exposiciones que se produjeron inmediatamente antes del cierre de la presencialidad estuvieron la colectiva “Mujer, arte y naturaleza”, realizada en el Centro Mirador el 11 de marzo de 2020.

“El miércoles 11 de marzo las artistas plásticas Josefina Garrido, Mayra Ubiera, María Anunciata Roncino, Teydi Mora y Mercedes Ricourt inauguraron la exposición Mujer, arte y naturaleza: (...) La rigurosa curaduría de esta muestra estuvo a cargo de Ramón Mesa y las palabras inaugurales fueron expresadas por el reconocido crítico dominicano Abil Peralta.” (Fals, 2020)

“Aón, perros mudos II”, exposición individual del artista Mirciádes Andújar el 12 de marzo de ese mismo año fue presentada en el Museo Trampolín, pero en la siguiente

semana su exhibición fue suspendida por el cierre de las actividades a consecuencia de la llegada de la COVID 19.

Con la pandemia comenzó un reto para los artistas visuales, expresado en la siguiente pregunta: ¿cómo conectar la obra de arte con el público que la puede observar, analizar y adquirir? Es así como comienzan a realizarse exposiciones virtuales, el uso de blogs y la difusión de las obras a través de las redes sociales y videos de YouTube.

Una de las exposiciones virtuales primigenias dentro del contexto de la COVID-19 en la República Dominicana fue el proyecto artístico visual “Mascarilla”, comisariado por el artista visual Mario José Ángeles, con la inclusión en la consultoría y supervisión de Marianne de Tolentino, directora de la Galería Nacional de Bellas Artes, y la participación de Adolfo Faringthon, Angelita Casals, Carlos Baret, Cristóbal Rodríguez, Eliú Almonte, Fausto Ortiz, Francisco Sánchez (Guanabacoa), Genaro Reyes (Cayuco), Iris Pérez Romero, Jhonny Bonelly, Marcelo Felder, Mario José Ángeles, Mónica Ferreras, Orlando Menicucci, Reysson Peralta, Rubén Carrasco, Sole Fermín y Yolanda Naranjo.

La convocatoria a esta muestra visual se produjo el 19 de junio de 2020 y fue abierta al público del 30 del propio mes al 30 de agosto en la plataforma virtual Arte Informado, según la propia Marianne de Tolentino, “Mascarillas constituye un testimonio irrefutable en el arte dominicano, contundente, llamativo, original, acorde con una época dramática en el arte dominicano. Un arte necesariamente militante y comprometido. Sus atractivos intensifican la vida y rechazan que se la quiten” (de Tolentino, 2020)

En octubre de 2020 nació Philartis RD, creada por María Fals Fors, historiadora de arte y profesora universitaria, y Marcos González Camejo, coach, escritor y realizador cinematográfico. Con la divisa “Por el desarrollo de la educación, el arte y la cultura”, esta empresa inició el 10 de octubre con la exposición virtual “El cronista de las piedras”, utilizando las plataformas de YouTube, Facebook y Zoom para promover, difundir y presentar al público las obras de Juan Voigt, artista visual que representa calles y monumentos de la ciudad colonial de Santo Domingo en sus acuarelas y aguadas en tinta china.

El 5 de noviembre de 2020, Philartis RD presentó la propuesta virtual “La magia de las manos” de la escultora

Rubén Carrasco en la Colectiva "Mascarilla", en donde artistas visuales recrearon la situación de la COVID-19, (2020).

Teidy Mora, quien expuso sus obras desde su taller del Carril de Haina, a través de las plataformas de Zoom y YouTube. El 25 de noviembre, desde su apartamento convertido en estudio, José Ignacio Azar Billini, artista visual nominado luego a la 29 Bienal de Artes Visuales, presentó su exposición virtual "Rutas desde el corazón" utilizando las ya mencionadas plataformas, con una serie de dibujos realizados antes y durante la pandemia. El 5 de diciembre Philartis RD dio a conocer desde Jarabacoa la "Tetralogía Ancestral" de Reyson Peralta, una propuesta que incluyó pintura y escultura en metal, y que sería expuesta en la Casa de la Cultura de este pueblo, luego de la apertura en el 2021.

Desde el Museo Freddie Cabral, el 22 de diciembre de 2020 se transmitió a través de la plataforma de Zoom y luego se estrenó en YouTube la exposición "40-40-40", con la que el veterano escultor festejó una hazaña sin precedentes: sus 40 años dedicados a la escultura en cerámica, madera y metal.

Dentro del análisis de esta etapa es necesario destacar "Diálogos desde el encierro", iniciativa de la artista Iris Pérez, quien creó este blog con reflexiones escritas y

obras que reflejaron esta difícil etapa, así como entrevistas a otros artistas cuyos testimonios aparecieron en este espacio artístico, visual y literario.

En el periodo de pandemia, ante las dificultades materiales y de índole económica, algunos artistas visuales experimentaron con recursos digitales para la creación de sus obras. Este es el caso de José Ignacio Azar Billini, que incorporó ya en 2021 algunos trabajos de esta línea creativa en su exposición personal "Azar es arte". Mario José Ángeles realizó su propuesta "Carpe-ta Diem", creada con medios digitales e inaugurada presencialmente en los salones del Centro Mirador en el mes de enero del 2022, con la colaboración de Abil Peralta, asesor de esta institución, contando con la presentación y los comentarios críticos de la Maestra María Isabel Martínez Morera, historiadora del arte. En su presentación ella expresó: "ese espíritu inquieto con el que Mario José hace acopio de sus conocimientos de dibujo, pintura, diseño gráfico, ilustración, fotografía, herramientas digitales, y los fusiona, sintetiza y cita ha permitido la creación de lo que se puede considerar una especie de carpeta de los sucesos que le afectan cada día" (Martínez, 2022).

"Aón, perros mudos II", exposición individual del artista Mirciades Andújar (2020).

En la etapa de apertura, ante la disminución de la incidencia de la COVID-19, se produjo una eclosión de exposiciones individuales o de dos protagonistas como la muestra "El Cronista de las Piedras", el 18 de agosto de 2021 en el CODAP, "Yukahu Magua Maorocoti", exposición individual de Geo Ripley en la Casa de Cultura de Jarabacoa en septiembre 2021, "Azar por 2" en el Centro Mirador en noviembre 2021, la exposición "Espacio, color, luz" de Amaya Salazar en el MAM en enero 2022, "Los Estados de la Luz", retrospectiva de Orlando Menicucci en la Galería Nacional de Bellas Artes en enero de 2022, "Notas sueltas para contar", retrospectiva de José Cestero en febrero del 2022 en el MAM, "El Descanso de la Esperanza" primera exposición individual de Nércido Beltré, joven artista nominado a la 29 Bial de Artes Visuales, "Azar es Arte", de José Ignacio Azar Billini en los salones del CODAP en abril de 2022, "Matrimonio de amor" de Julia Castillo y Juan Carlos Gómez en el mismo mes en los salones del Centro Mirador, "Antología" de Omar Molina Oviedo en APEC Centro Cultural, junio 2022, "Ahogado en un vaso de agua" de Raphael Díaz en

el Centro Perelló de Baní (agosto de 2022), "Metamorfosis" del veterano pintor Germán García en el Museo de Casas Reales y la 27 exposición individual de Rosa Elina Arias quien interpretó la poética de Basilio Belliard en el Centro Cultural Dominic Alemán a partir del 25 de octubre de 2022.

En el Centro Perelló de Baní se inauguró el martes 28 de septiembre de 2022 la muestra "Clara Ledesma. Universo mágico", curada por Amable López Meléndez y Liliam Carrasco, con un total de 80 obras que se incluyen en la colección de Fernando Báez y Nancy Tavárez de Báez. "La muestra adquiere su equilibrio estructural mediante la conjugación de una serie de pinturas magistrales sobre tela y masonite, con otra serie de trabajos en técnica mixta sobre papel caracterizados por la sutileza de su factura." (López, 2022)

Entre las muestras colectivas de este período, que abarca desde enero 2021 a la actualidad, está la 29 Bial de Artes Visuales realizada en el Museo de Arte Moderno, en el que estuvo como ganadora del Gran Premio a Aniova Prandy con su obra "The Sugar Maafa".

María De las Nieves Fals junto al artista Reyson Peralta, en ocasión de la inauguración de la exposición "Tetralogía Ancestral" (2020).

También tuvo lugar entre el 29 de enero y el 14 de marzo de 2021 la exposición "Trayectos", organizada por el Centro Cultural de España que posteriormente se presentó en Arte San Ramón del 21 de abril al 15 de mayo de 2021. En ella se mostraron obras de destacados artistas de República Dominicana y el Caribe, contando con la curaduría y los textos de Paula Gómez Jorge, el montaje del Centro Cultural de España y la propia Paula Jorge, la que en sus palabras al catálogo expresa:

Frente al desconcierto actual y ante la desaparición de las certezas que cimentaban los sistemas políticos y sociales de la humanidad, la exposición titulada "**Trayectos**" pretende reflexionar desde la práctica artística sobre el caos y la incertidumbre del actual tránsito de la humanidad. En este sentido la serie propone una serie de trayectos más allá de los convencionales. Trayectos relacionados con la memoria histórica, la memoria cultural, la memoria personal, el mundo emocional y con problemáticas como la migración y el medio ambiente (...) (Gómez, 2021).

El proyecto artístico-cultural "La Última Cena" desarrollado originalmente por Raphael Díaz, José Sejo, Daniel Manta y Wayne Healy en el 2003, tuvo nuevas versiones que se fueron presentando en el Museo del Hombre Dominicano el 22 de abril, el 7 de julio en el Centro Perelló de Baní, el 30 de septiembre en la Casa de la Cultura Coronel Cándido Bidó, en la Fuerza Aérea de la República Dominicana y en el mes de diciembre en la Casa de Cultura de Jarabacoa, incorporando paulatinamente nuevos artistas y otras áreas de las artes como la culinaria, el documental, la música y el teatro.

"La Última Cena" se basó en el criterio de un yo colectivo a través del cual un grupo de creadores se dedicaron a revivir lo espiritual en el arte e intentaron cambiar actitudes y valores en la sociedad contemporánea. Se desea destacar la labor de Geo Ripley, la museógrafa Fior Daliza Mateo, el artista visual y maestro Raphael Díaz, el trabajo documental de Marcos González y la participación de todos los artistas en estos eventos en favor del éxito de ese proyecto donde estuve al frente de la parte crítica.

"Yukahu Magua Maorocoti", exposición individual del artista Geo Ripley en la Casa de la Cultura de Jarabacoa (2021).

El 6 de abril de 2022 se inauguró en la Plaza España la exposición inmersiva "Tovar, surrealismo vivo" que debía concluir el 6 de junio de 2020. Debido a su amplia aceptación y a la asidua visita del público, se extendió hasta el 6 de julio de este año.

"Esta muestra contó con la dirección artística de María Castillo, con la asesoría de Claudio Missiego y Yury Ruiz Villalona. Carol Félix estuvo a cargo de la coordinación general del proyecto y "ha sido una iniciativa de la Fundación Iván Tovar y el coleccionista Héctor José Rizek" (López, 2022). Contó con la curaduría y crítica de Gamal Michelén, Gia Caro, Laura Gil, Marianne de Tolentino, Miguel Piccini, Nadia Lugo, Paula Gómez, Pilar Correidora y Sarah Hermann. (Liriano, 2022) En el mes de septiembre de 2022 se inauguró la exposición colectiva conmemorativa del 80 aniversario de la ENAV, en los salones de esta institución.

En el ámbito de la escultura es imprescindible mencionar la exposición "25 artistas nacionales", de Freddie Cabral, inaugurada en el Museo Fundación de este multifacético creador en junio de 2022.

Es importante destacar también el proyecto Photoimagen 2022, festival fotográfico y de video dedicado a la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad dominicana, realizado del 1 al 30 de septiembre en el MAM, Quinta Dominica, Museo de la Imagen, Centro León y otros espacios culturales. Este evento contó con

el accionar de Carlos Acero como director artístico y la curaduría de Myrna Guerrero, María Elena Ditrén, Guadalupe Casasnovas, Ylonka Nacidit-Perdomo, Irene Esteves Amador y Ana Agelán.

Papel del historiador del arte. ¿Relator, analista o agente de cambio?

El historiador del arte es un investigador acucioso del acontecer artístico en las diferentes épocas, enfocándolo desde un punto de vista histórico e incluyendo en él de forma complementaria lo filosófico, lo sociológico, psicológico y antropológico.

Estudiosos de la historia de arte como Arnold Hauser (1892-1978) han considerado la vinculación de los procesos artísticos con el acontecer histórico y consideran que las obras surgen de un contexto histórico específico, por lo que es necesario conocer el entorno en que se desarrollaron para poder analizarlas y comprenderlas.

En su texto *Historia Social de la Literatura y el Arte. Tomo I*, expresa:

El historiador del arte debe manejar el método histórico crítico y el sociológico para lograr entender al artista y a su arte en su contexto y poder comprender las leyes que rigen la producción artística. El arte es reflejo de la interpretación subjetiva del artista sobre el entorno que representa, pero objetivada a través de su análisis de la realidad.

"Diálogos desde el encierro", iniciativa de la artista Iris Pérez (2020).

En el escenario nacional actual el historiador del arte tiene la responsabilidad, ante las realidades descritas anteriormente, de asumir un rol mucho más integral y holístico que el de ser un mero recopilador de informaciones, de hechos artísticos y anecdóticos recreados por los creadores. De cronista pasivo debe pasar a ser un ente activo y transformador, un apoyo para conectar al artista con su público espectador, un educador en valores éticos y estéticos de ese pueblo necesitado del buen hacer artístico.

Sin dejar de plasmar en sus escritos la verdad de su interpretación y análisis, empleando la terminología técnica que corresponde a su formación y su perfil profesional, su lenguaje debe ser asequible, comprensible y didáctico, comunicando no para impresionar a la audiencia, sino más bien para educarla, porque la educación estética es la base de la formación de los nuevos consumidores del producto y del hecho artístico, independientemente de las posibilidades económicas que puedan convertirlos o no en potenciales coleccionistas.

El historiador del arte en el contexto actual debe tener dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conectar con la audiencia no sólo a través de textos impresos, artículos científicos y libros de alto costo editorial sino también utilizando plataformas interactivas como YouTube, que a paso lento pero indetenible

está desplazando a los canales televisivos convencionales. De igual forma debe vincularse al buen uso de las redes sociales como Instagram y Facebook y convertirlas en instrumentos para el análisis estético y la difusión de las obras de arte, mecanismos que ya están siendo utilizados por los propios artistas y gestores de venta como una forma altamente efectiva de llegar al público de todas las generaciones.

Recursos como los códigos QR, que facilitan el acceso a casi cualquier recurso en la red desde los dispositivos móviles, están comenzando a sustituir a los catálogos impresos en algunas exposiciones con el agregado "*eco friendly*" que busca reducir el uso de papel y de tinta. Los listados de precios comienzan a manejarse de esta manera, a partir del simple escaneo en la propia ficha técnica de la obra, que lleva al posible comprador directamente a la página web del artista expositor, o de la institución que expone y patrocina su muestra.

Estas son realidades tecnológicas que poco a poco han ido penetrando en cada dimensión de la vida, de la gestión cultural, de la crítica y la historiografía del arte contemporáneas. Se necesita asumirlos como recursos y herramientas para el análisis estético, la educación estética y la divulgación de la producción artística.

Visita a la exposición fotográfica "Under water", de José Alejandro Álvarez e Ysabella Coll, en Arte San Ramón (2024).
Una maravillosa experiencia por las profundidades de océanos, mares y cenotes.

"El Descanso de la Esperanza" primera exposición individual de Nércido Beltré (2022).

Philartis RD, fundada en 2020 por María Fals Fors y Marcos González Camejo. Con la divisa "Por el desarrollo de la educación, el arte y la cultura", Philartis es una plataforma dedicada al desarrollo de la educación, el arte y la cultura, promoción de exposiciones de artes visuales, talleres y más.

Las artistas plásticas Josefina Garrido, Mayra Ubiera, María Anunciata Rincino, Teydi Mora y Mercedes Ricourt, inauguraron la exposición colectiva "Mujer, arte y naturaleza", realizada en el Centro Mirador (2020).

El historiador del arte debe ser un investigador social y cultural de todo cuanto acontece, tomar el pulso de los eventos, recorrer exposiciones, conversar con los artistas formal e informalmente para entenderlos desde su psicología, sus aspiraciones, su lenguaje personal y poder hacer un verdadero análisis estético basado en "el pensamiento sensible".

El historiador del arte debe ser a la vez un científico que busca lo epistemológico, el origen de todas las cosas, un ávido lector de textos escritos, de imágenes visuales, de gestos y actitudes, un poeta en el lenguaje del buen y el bien decir, estar dentro y fuera del universo del artista para entender el por qué, el para qué de sus creaciones a partir de la cabal comprensión de sus sueños, esperanzas, del conocimiento de las técnicas y aspectos formales que emplea y la captación del universo conceptual que da sentido a sus obras.

Se necesita de un historiador del arte que pueda ser cronista, analista de la evolución de las artes visuales más recientes de la República Dominicana y al mismo tiempo un agente de cambio actualizado, capaz de escribir un artículo científico, un ensayo, redactar un libro impreso especializado sobre temas de arte y estética, que a la vez conozca sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que pueda crear audiovisuales, artículos digitales, comunicarse a través de las redes sociales de forma académica y al mismo tiempo didáctica y cercana, para tratar de cerrar la brecha entre el artista y el público interpretante, para hacer una historia del arte dominicano con función social en pro del desarrollo humano

Referencias:

Fals, M. (15 marzo, 2020). Mujer, arte y naturaleza en el centro Mirador. El Digital. <https://eldigital.com.do/mujer-arte-y-naturaleza-en-el-centro-mirador/>

Gómez Jorge, P. (2021). Delineando Trayectos en tiempos de pandemia. (Centro Cultural de España, 29 de enero al 14 de marzo de 2022). Santo Domingo, República Dominicana: Centro Cultural de España, 2021.

Hauser, A. (1978). Historia Social de la Literatura y el Arte. Tomo I. Editorial Labor. <http://www.panoramadelarte.com.ar/archivos/Hauser-Arnold-Historia-Social-de-La-Literatura-Y-El-Arte-Tomo-1.pdf>

Liriano, L. (4 de mayo de 2022). Surrealismo vivo-Tovar, Marcando la diferencia. ¿qué más hago? COM. <https://quemashago.com/pa-que-sepas/surrealismo-vivo-tovar-marcando-la-diferencia>

López, A. (4 junio, 2022). Tovar Surrealismo vivo ¡Una experiencia fascinante! Hoy. <https://hoy.com.do/tovar-surrealismo-vivo-una-experiencia-artistica-fascinante/>

López, A. (8 de octubre, 2022). En el Centro cultural Perelló: el universo mágico de Clara Ledesma. Hoy. <https://hoy.com.do/en-el-centro-cultural-perello-el-universo-magico-de-clara-ledesma/>

Martínez, M. (14 de enero, 2022). Exposición Carpe-Diem del Artista visual Mario José Ángeles, Centro Cultural Mirador, Santo Domingo. Diario Digital R.D. <https://www.diariodigital.com.do/2022/01/14/exposicion-carpe-diem-del-artista-visual-dominicano-mariojose-angeles-centro-cultural-mirador-santo-domingo.html>

Tolentino, M. de. (30 de junio de 2020). Descripción de la exposición. Exposición virtual "MASCARILLA"-covid 19, República Dominicana. ARTEINFORMADO. <https://www.arteinformado.com/agenda/f/mascarilla-covid19-republica-dominicana-189193>.

El artista Geo Ripley mostrando su obra.