

Trabajo final: SOCIOLOGÍA DEL ARTE Y LOS OBJETOS VISUALES

Sofía Belén Silva

Legajo: 124694/5

Lic. Sociología

2/8/2024

"Recordar a través del Arte: La Contribución del Museo de Arte y Memoria de La Plata"

Introducción

El presente trabajo se centrará en la exploración del papel del arte en la construcción y preservación de la memoria colectiva sobre la dictadura militar en Argentina, con un enfoque específico en el Museo de Arte y Memoria de La Plata (MAM).

La última dictadura militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983, dejó una profunda huella en la sociedad argentina, marcada por miles de desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En este contexto, el arte puede ser analizado como un medio crucial para la recuperación y conservación de la memoria histórica. Este trabajo investigará cómo los artistas han abordado este periodo oscuro de la historia argentina en sus obras y cómo estas, exhibidas en el Museo de Arte y Memoria, influyen en la reconstrucción y entendimiento del pasado.

El objetivo de este trabajo es analizar cómo el Museo de Arte y Memoria de La Plata ha contribuido a la construcción y preservación de la memoria colectiva sobre la dictadura militar en Argentina a través de sus exposiciones y obras de arte. Se busca entender las estrategias utilizadas por el museo para promover una reflexión crítica sobre el pasado. Aunque no se puede determinar con certeza si el arte y el museo tienen consecuencias concretas en la construcción de la memoria colectiva, sí se pueden identificar las intencionalidades detrás de las obras y las exposiciones. Se espera poder identificar las estrategias del museo para promover la memoria colectiva en el marco de las exposiciones elegidas, comprender cómo las obras de arte exhibidas han sido utilizadas como herramientas de sensibilización y reflexión sobre el pasado y poder ofrecer una visión crítica sobre el papel del arte en el proceso de construcción de la memoria histórica en Argentina.

Por lo tanto, la pregunta que guiará este trabajo es: ¿De qué manera el arte, a través de instituciones como el Museo de Arte y Memoria de La Plata, puede servir como una

herramienta para la construcción y preservación de la memoria colectiva sobre la dictadura militar en Argentina?

Para abordar esta cuestión, se llevará a cabo un análisis de las exposiciones y obras presentadas en el Museo de Arte y Memoria de La Plata. Para ello, se analizarán tres exposiciones y obras presentadas en el MAM: "Manos Anónimas" (2003), "Rostros, Fotos 'Sacadas' de la ESMA" (2007), y para finalizar una breve mención a la muestra itinerante que se encuentra actualmente, "Misericordia Planificada" (2024). La investigación se enfocará en el análisis de contenido de las exposiciones y de las obras, complementado con una revisión de literatura y documentos institucionales, incluyendo publicaciones del museo y estudios previos sobre el papel del arte en la memoria histórica.

Considero que este estudio puede ser relevante ya que se espera lograr una comprensión sobre cómo el arte puede ser una herramienta poderosa en la construcción de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos. Además, puede contribuir al conocimiento sobre el impacto de las instituciones culturales y de memoria en la sociedad y su capacidad para influir en la percepción y el entendimiento del pasado.

Desarrollo

Para poder realizar este trabajo, recurrí a la página web de la Comisión Provincial por la memoria (CPM), para poder investigar un poco más sobre la historia del museo. La CPM fundó el Museo de Arte y Memoria en el año 2002, para convertirlo en "un espacio de reflexión sobre el autoritarismo y la democracia que impulse políticas públicas de memoria y promoción de los derechos humanos".

"Confiados en el poder transformador del arte y en su capacidad de promover una apropiación plural de nuestro pasado reciente, en estos años se trató de generar un espacio de sensibilización y construcción de la memoria colectiva que integre las artes y sea un espacio educativo, de reflexión y debate, pero también de producción y vinculación con el territorio.

En la tarea de propiciar una mirada crítica y reflexiva sobre nuestro pasado reciente y analizar las condiciones que hicieron posible la dictadura en Argentina, la CPM buscó desde sus inicios desplegar estrategias de sensibilización y comunicación que le permitieran llegar a nuevos actores sociales.

Las manifestaciones culturales y artísticas fueron un vehículo importante y, en ese sentido, siempre se trabajó con distintos vectores de producción cultural: el teatro, el cine, la fotografía y las artes plásticas.

El Museo de Arte y Memoria intenta ser una herramienta más, un vehículo de producciones culturales que permitan a las comunidades reflexionar sobre nuestro pasado. Pero, sobre todo, para que ese pasado ilumine el presente, y nos permita ver, nos permita estar alertas, nos permita cambiar. Para que, definitivamente, las condiciones que hicieron posible el horror en el pasado ya no sean posibles.” (Fragmentos extraídos de la página del Museo).

Con la creación del MAM, se reúne por primera vez la obra de artistas cuyo eje temático estaba directamente relacionado con la memoria de los procesos autoritarios en la Argentina y, en particular, de la última dictadura. Este museo fue uno de los primeros en tratar estos temas al producir debates en torno a qué mostrar y cómo contarlo, y en promocionar prácticas que contribuyeran al impulso de los derechos humanos en Argentina. De estas reflexiones surgieron diferentes muestras que tuvieron por objeto recordar, señalar, reclamar y denunciar, abrir interrogantes y construir memoria a partir del presente según cuentan en su página.

Las salas del MAM cuentan con muestras temporales de artes visuales en una amplia variedad de disciplinas: pintura, dibujo, grabado, fotografía, cine, escultura, objetos e instalaciones. Recorridos participativos, charlas, conferencias, presentaciones de libros, ciclos de cine o talleres de arte forman parte de la agenda del museo. Las muestras itinerantes completan esta línea de trabajo llevando la obra de reconocidos artistas a los más diversos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país.

Apartado marco teórico y breve estado de la cuestión

Entendemos en este trabajo la “memoria colectiva” y “memoria histórica” a partir del texto de Brauer (2004) el autor explica que no son exclusivas del trabajo historiográfico, sino que, se inscriben en un amplio contexto de prácticas sociales, culturales y políticas. Para ello, en su trabajo retoma a Maurice Halbwachs quien introdujo el concepto de "memoria colectiva", el cual abarca diversas prácticas sociales más allá de los textos historiográficos. En este sentido, la memoria colectiva incluye cómo una comunidad se entiende a sí misma a través de entender eventos significativos de su historia. Hay una conexión entre el recuerdo personal, la memoria social y la historia contemporánea,

destacando la pluralidad de la memoria colectiva. Para el autor, el pasado se manifiesta en recuerdos, objetos viejos, fotografías antiguas, archivos, monumentos, museos, tradiciones, ceremonias conmemorativas y prácticas religiosas.

Habla también de la memoria biográfica que da cuenta de lo que nos ha pasado a nivel personal, mientras que la memoria colectiva abarca la historia compartida por una comunidad. El concepto de memoria colectiva incluye la memoria cultural, que construye y consolida una identidad colectiva, y la memoria política, que es más fluctuante y sujeta a reinterpretaciones. La memoria, tanto individual como colectiva, es selectiva y está organizada en torno a escenas emblemáticas que otorgan un nuevo sentido a los eventos pasados.

Teniendo en cuenta este enfoque, retomo el trabajo de Carral (2007) el cual se centra en el Museo de Arte y Memoria (MAM) como un espacio fundamental para la sensibilización y la reflexión sobre la historia reciente de Argentina. Según la autora, el MAM busca promover una apropiación plural del pasado reciente argentino, integrando las artes visuales y fomentando debates e investigaciones. Este enfoque se alinea con la idea de que el arte no solo refleja la realidad, sino que también actúa como un agente activo en la construcción de la memoria e identidad colectivas.

Carral (2007) resalta diversas actividades educativas llevadas a cabo en el museo, dirigidas a instituciones educativas de diferentes niveles. Estas actividades incluyen talleres de plástica y recorridos guiados por las muestras temporales, que no solo se enfocan en el aspecto técnico o iconográfico de las obras, sino en su capacidad para provocar reflexiones significativas sobre la historia reciente. Para la autora, el arte, en sus diversas manifestaciones, es una herramienta poderosa para hacer memoria, favoreciendo el desarrollo de una conciencia crítica y un proceso de reflexión sobre la historia reciente. Las producciones artísticas, por lo tanto, permiten interpretar y legitimar el arte como una vertiente importante en el trabajo de construcción de la memoria colectiva.

También me parece pertinente recurrir a otro trabajo de Brauer (2008), en el cual se analiza la función del arte en la memoria. Para el autor, el arte se presenta como un testimonio que documenta eventos históricos y personales, ofreciendo una narrativa visual que complementa y enriquece los relatos históricos tradicionales. Las obras de arte funcionan como documentos que preservan la memoria de eventos traumáticos, como dictaduras, guerras y genocidios, permitiendo que las generaciones futuras comprendan y recuerden estos eventos.

Brauer (2008) destaca la intersección entre la memoria individual y colectiva a través del arte. Las experiencias personales de los artistas se integran en una narrativa colectiva, ayudando a construir una identidad compartida. El arte permite la expresión de memorias personales que, al ser compartidas públicamente, se transforman en parte de la memoria colectiva.

Los trabajos de Carral (2007) y Brauer (2004;2008) proporcionan una base teórica, destacando la capacidad del arte para narrar y reinterpretar el pasado. Aunque son muchas las investigaciones que se han realizado para pensar, en clave de memoria, al pasado reciente bajo una gran variedad de enfoques y temáticas, se consideran los siguientes estudios y textos para un análisis más exhaustivo. Jelin (2002) aborda la memoria desde una perspectiva sociológica y antropológica, explorando cómo diferentes grupos sociales negocian y construyen recuerdos colectivos. Discute la relación entre la memoria individual y colectiva, y cómo esta interacción influye en la memoria histórica, además, enfatiza en la importancia de comprender la memoria como un proceso social en constante disputa y transformación.

En este sentido, la tesis de Larralde Armas (2015) a grandes rasgos examina cómo el arte, especialmente la fotografía, ha servido para narrar la historia de los desaparecidos durante la dictadura. El estudio aborda el papel de las imágenes fotográficas en la creación de nuevas narrativas y la lucha por los derechos humanos en Argentina. También, se contextualiza históricamente el marco de la lucha por los derechos humanos en Argentina y su institucionalización, retoma y analiza los debates teóricos sobre el arte, la memoria y los espacios museísticos para poder explorar las intersecciones entre la fotografía y la memoria. La autora, enfatiza que las fotos y las muestras en el MAM tienen un papel vital en recordar y reconfigurar estos hechos para las generaciones actuales y futuras. El museo actúa como un espacio para la reflexión, participa activamente en la construcción de una memoria activa y promueve una comprensión más profunda y compleja de la historia reciente de Argentina.

También me parece importante retomar el análisis de Jean Jean y Basso (2020) en el cual analizan la creación y transformación de los sitios de memoria en Argentina, especialmente aquellos que fueron centros clandestinos de detención durante la dictadura. Se exploran las dinámicas y desafíos de convertir estos lugares en espacios de reflexión. Emplean un enfoque interdisciplinario que combina la historia, el arte y los estudios de la memoria. Analizan cómo las prácticas artísticas y culturales contribuyen a la

construcción de la memoria colectiva y la reinterpretación de estos sitios. Además, destacan la importancia de las actividades pedagógicas y educativas en estos espacios.

Análisis de casos

El eje conductor de las primeras muestras del Museo abordó la desaparición forzosa, la denuncia y el reclamo de memoria, verdad y justicia. Es por eso que, elegí "Manos Anónimas" (2003) ya que, es una exposición que aborda la represión y la desaparición forzada durante la dictadura a través de una serie de imágenes creadas a través del dibujo y la pintura. Estas imágenes cuentan, narran y describen, representan el accionar del Terrorismo de Estado en Argentina y la metodología de represión usada por las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la guía del Museo "Manos anónimas constituye una obra inaugural. Política y necesaria, porque permitió relatar qué significaba la desaparición de personas, cómo funcionaba la apropiación de niños, los secuestros, la tortura y, al mismo tiempo, mostrar los rostros de los hacedores del genocidio."

- Alonso, Carlos. Dibujo de la serie Manos anónimas. 1982. Dibujo. Sepia y tinta sobre papel. 53 x 68 cm. (Donada en el año 2015) Fuente: <https://www.comisionporlamemoria.org/museo/patrimonio/>

Manos Anónimas I, 1986 – Pastel sobre papel. Fuente: <https://cpm-aec3.kxcdn.com/museo/wp-content/uploads/sites/18/2022/08/Copia-de-Figura-2.jpg>

La dictadura utilizó el secuestro, la tortura y la desaparición para sembrar el terror en la sociedad argentina. Alonso retrata las escenas de los operativos de secuestros a través de estas obras que buscan visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas. En la serie, Alonso crea pinturas impactantes para retratar las atrocidades sufridas, además de las imágenes que seleccioné, hay muchas otras que no incluí en el trabajo pero que retratan a las mujeres detenidas, torturadas y desaparecidas, esta tortura sistemática implicó diferentes formas de abuso sexual y torturas a embarazadas, maternidades clandestinas y robo de los bebés nacidos en cautiverio.

Considero que, la serie "Manos Anónimas" no solo documenta los horrores vividos durante la dictadura, sino que también sirve como un recordatorio de la importancia de la memoria histórica y la búsqueda de justicia. El recuerdo de Paloma, su hija detenida-desaparecida, la denuncia del genocidio y el arte como vehículo de la memoria, nos permiten pensar como a través de sus obras, Alonso crea un espacio para recordar y para reflexionar sobre las consecuencias de este periodo de la historia argentina.

La segunda exposición elegida es "Rostros, Fotos 'Sacadas' de la ESMA" (2007). Esta exposición presenta fotografías de víctimas y sobrevivientes del centro clandestino de

detención ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada). Las imágenes, recuperadas y expuestas, buscan identificar a las víctimas y poner rostro a la tragedia, desafiando el anonimato y la despersonalización de la represión. Esta muestra incluye fotografías tomadas clandestinamente por Víctor Bastera en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Las imágenes proporcionan una visión de las personas y las condiciones en las que estaban dentro del centro de detención, sirviendo como un testimonio visual crucial de los horrores de la dictadura.

Según se presenta en el catálogo del MAM, el conjunto de fotos de Bastera es uno de los pocos testimonios visuales que quedan de los centros clandestinos de detención durante la dictadura. Bastera trabajó en la ESMA, donde estuvo detenido hasta el fin de la dictadura. Durante su tiempo allí, tomó fotos que se usaron en documentos falsos como carnets y pasaportes. Logró recuperar copias de esas fotos y sacarlas del centro clandestino. Estas fotografías se exhibieron en el Museo junto a 12 retratos de personas desaparecidas, impresos a partir de negativos que él recuperó también de la ESMA. El propósito era dar testimonio y asegurarse de que nadie sea olvidado, y que los represores sean identificados.

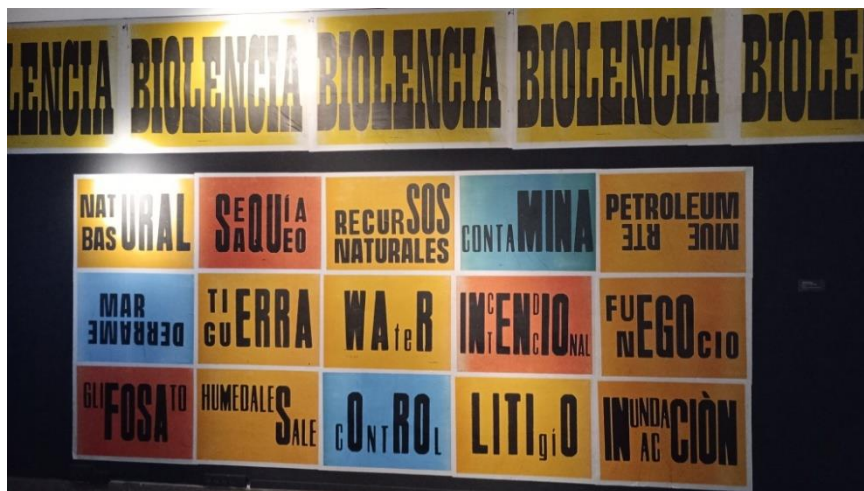
Fuente: <https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/rostros-fotos-sacadas-de-la-esma-2/>

Por último, "Miseria Planificada" (2024) es una muestra itinerante que aborda la violencia estructural y la represión económica durante la dictadura. La exposición examina cómo las políticas económicas de la dictadura afectaron a la población y perpetuaron la miseria, presentando obras de diferentes épocas que exploran cómo la desigualdad y la violencia han sido parte de nuestro pasado. Los artistas muestran, a través de distintos estilos, cómo la acumulación de poder y riqueza genera desigualdades, la denuncia de violencia institucional, pobreza y exclusión son algunos de los ejes que entrelazan y dialogan entre las distintas obras. Es importante mencionar que el nombre de la exposición hace

referencia a la denuncia del plan económico de la última dictadura, que Rodolfo Walsh escribió en su Carta Abierta a la Junta Militar.

Las muestras itinerantes para el museo son una herramienta para fortalecer el debate y la reflexión sobre la memoria, la justicia y las violaciones a los derechos humanos. En este sentido, esta exposición nos invita a reflexionar sobre nuestra historia y nuestro presente.

Fuente: Imágenes de mi autoría tomadas en el MAM.

Conclusiones

Al analizar estas muestras, junto con la bibliografía que seleccione sobre el tema y retomando la historia del MAM, el objetivo del trabajo es poder entender el arte no solo como un medio para documentar el pasado, sino también como una herramienta para la reflexión y el diálogo sobre la memoria colectiva. Los museos y otros espacios de exhibición juegan un papel crucial en la preservación y difusión de la memoria histórica a través del arte. Estas instituciones actúan como custodios de la memoria colectiva, proporcionando un espacio para la reflexión y el diálogo sobre momentos de la historia. El MAM se destaca como un espacio dedicado a la memoria, utilizando el arte como medio para representar y problematizar el terror del pasado. Este museo, junto con otros espacios de memoria, se pueden pensar como instituciones que utilizan el arte para construir narrativas del pasado en relación con el presente.

Un aspecto crucial es el impacto del MAM en las nuevas generaciones. El museo ha servido como una herramienta educativa vital, proporcionando a estudiantes y jóvenes una comprensión más profunda de la historia y los derechos humanos. A través de visitas guiadas, talleres, programas como “Jóvenes y memoria” que es coordinado por la CPM desde el año 2002 y proyectos colaborativos con instituciones educativas, el MAM ha fomentado una conciencia crítica entre los jóvenes, ayudándolos a reflexionar sobre el pasado y su relevancia en la actualidad.

Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, podemos pensar en términos de desafíos, como el MAM enfrenta cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y la renovación constante de sus exposiciones. Mantener la relevancia y atraer a nuevos públicos son tareas continuas que el museo debe abordar ya que, la interdisciplinariedad del arte se manifiesta en su capacidad para funcionar como una herramienta política. El arte no solo es un medio de expresión estética, sino también una forma de denuncia y búsqueda de justicia.

Bibliografía y recursos utilizados:

- Andar Agencia. (2015). Manos Anónimas en el MAM: ética y estética de un pintor comprometido. Recuperado de <https://www.andaragencia.org/manos-anonimas-en-el-mam-etica-y-estetica-de-un-pintor-comprometido/>

- Andar Agencia. (2024) Miseria Planificada. Recuperado de <https://www.andaragencia.org/43633-2/>
- Andar Agencia. (2024). La CPM inaugura la muestra colectiva "Miseria Planificada: relieves de la desigualdad". Recuperado de <https://www.andaragencia.org/la-cpm-inaugura-la-muestra-colectiva-miseria-planificada-relieves-de-la-desigualdad/>
- Brauer, D. (2007). El arte como memoria. Reflexiones acerca de la dimensión histórica de la obra de arte. En *Políficas de la memoria. Tensiones en la palabra y la imagen*. México: Universidad del Claustro de Sor Juana. Editorial Gorla.
- Brauer, D. (n.d.). La vigilia del recuerdo. Acerca de la historia contemporánea y las formas sociales de la memoria.
- Carral, A. M. (2007). El arte como aporte a la construcción de la memoria colectiva. Una aproximación al abordaje del pasado reciente. En *VII Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- Comisión Provincial por la Memoria. Muestra digital "Manos anónimas". Recuperado de <https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/manos-anonimas-digital/>
- Comisión Provincial por la Memoria. Guion de la muestra "Manos anónimas". Recuperado de <https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/manos-anonimas/>
- Comisión Provincial por la Memoria. Exposición: Rostros: Fotos sacadas de la ESMA. Recuperado de <https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/rostros-fotos-sacadas-de-la-esma-2/>
- Comisión Provincial por la Memoria. *Miseria Planificada*. Recuperado de <https://www.comisionporlamemoria.org/museo/project/miseria-planificada/>
- Comisión Provincial por la Memoria. (2018). *Catálogo Museo de Arte y Memoria de La Plata: Retrospectiva 15 años*. La Plata, Argentina.
- Comisión Provincial por la Memoria. *Museo de Arte y Memoria*. Recuperado de <https://www.comisionporlamemoria.org/museo/>
- Jean Jean, M., & Basso, M. F. (2020). Ráfagas de aire, formas de habitar los sitios de memoria. *Aletheia*, 10.
- Larralde Armas, F. (2015). Relatar con luz: El lugar de la fotografía en el Museo de Arte y Memoria de La Plata (2002-2012). Tesis de posgrado, Universidad Nacional

de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En *Memoria Académica*. Disponible en

<http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1143/te.1143.pdf>

• Programa Jóvenes y memoria.

<https://www.comisionporlamemoria.org/jovenesymemoria/el-programa/>