

MEXAMERICA: la modernidad en la realidad de artistas latinxs y chicanxs frente al siglo XXI¹

MEXAMERICA: Modernidade na realidade de artistas latinxs e chicanxs frente ao século 21

Paola Suárez Avila*

Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM

122

RESUMEN: La lucha por la mexicanidad en el contexto de una guerra, la guerra entre México y Estados Unidos de 1848, ha continuado su cause histórico con la experiencia y emergencia día con día de la asimilación casi forzada de los mexicanoamericanos a la cultura estadounidense y el desarrollo de una cultura popular chicana y mexicanoamericana que nos deslumbra en su reflexión, actualidad y cuestionamiento de la modernidad/colonialidad (M/C) de los Estados Unidos como estado-nación. Las reflexiones del presente artículo parten de un análisis crítico sobre la construcción de la modernidad desde una perspectiva artística y filosófica sobre grupos de trabajo y artísticos que han reflexionado desde Estados Unidos y Latinoamérica. La tesis soportada en el artículo explica que la idea de que la modernidad y colonialidad, como un binomio, expresa la representación actual que la modernidad no ha sido alcanzada en las poblaciones latinas y chicanas en los términos de los países hegemónicos pese al reconocimiento de la multiculturalidad y a esto habría que darle “la vuelta a la tortilla”, es decir, conseguir lo contrario.

PALABRAS-CLAVES: Movimientos artísticos chicano. Performance. Violencia racial. Activismo. Colonialidad.

¹ La autora agradece al Seminario de Estudios Internacionales de Cambio Global Norte-Sur (SEICG) del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México para el desarrollo del presente artículo en las reuniones mensuales durante 2021.

* Doutora em Antropologia Social pelo Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS - CdMX).

RESUMO: A luta pelo mexicano no contexto de uma guerra, a guerra entre o México e os Estados Unidos de 1848, continuou sua causa histórica com a experiência e o surgimento dia após dia da quase forçada assimilação dos mexicanos-americanos à cultura e ao desenvolvimento americanos. uma cultura popular chicana e mexicana-americana que nos deslumbra pela reflexão, atualidade e questionamento da modernidade / colonialidade (M / C) dos Estados Unidos como Estado-nação. As reflexões deste artigo baseiam-se em uma análise crítica da construção da modernidade a partir de uma perspectiva artística e filosófica sobre o trabalho e os grupos artísticos que têm refletido desde os Estados Unidos e a América Latina. A tese defendida no artigo explica que a ideia de que modernidade e colonialidade, como um binômio, expressa a representação atual de que a modernidade não foi alcançada nas populações latinas e chicanas nos termos dos países hegemônicos apesar do reconhecimento do multiculturalismo e deste. teria que ser “virado o jogo”, ou seja, para conseguir o contrário.

PALAVRAS-CHAVE: Movimentos de arte chicano. Performance. Violência racial. Ativismo. Colonialidade.

“Claro, la construcción del latino como una pobre víctima del subdesarrollo. Hay muchos procesos que enmascaran formas veladas de racismo. Por ejemplo, exotizar al otro (latino, indígena o negro) parece ser incluyente pero en realidad no lo es”

Guillermo Gómez-Peña

123

Introducción

El presente artículo tiene como objetivo presentar diálogos y manifestaciones artísticas y literarias de la comunidad chicana ante la llegada del siglo XXI por medio de un diálogo de los discursos decoloniales que se han instaurado en los centros de investigación latinx y chicanx en los últimos 30 años como resultado de un diálogo actualizado entre el sur y el norte de América.

La llegada del siglo XXI, anuncio la apertura de posibilidades y la conquista política de los chicanos y mexicanos en Estados Unidos, por medio de las expresiones artísticas en donde ellos destacan el sinsabor de una comunidad vejada

históricamente, pero también en constante reformulación por comprender la realidad del modernismo/colonialismo (M/C) y el posmodernismo en su arte ante la esencia (*ethos*) de reconocerse como una comunidad que se ha mantenido en el margen de la construcción simbólica, artística y filosófica de significados para ser estadounidenses.

La barbarie y la llegada de una nueva realidad del mundo con la caída de las torres gemelas un 11 de septiembre de 2001, subrayó hace veinte años que Estados Unidos entraba a una nueva realidad y a un milenio con una guerra abierta por delante y una demografía que delataba el crecimiento de la población latina en su territorio y el decrecimiento de la población anglosajona. De ser una minoría racial, la comunidad latina constituía a principios del siglo XX más de 32 millones de personas y ampliaba su demografía con la llegada de nuevos residentes a espacios diversos de los Estados Unidos de América, más allá de los estados fronterizos.

124

Hermoso idioma español ¿Qué te quieren proscibir? Yo creo que no hay razón que tú dejes de existir. Afirmo yo que el inglés como idioma nacional no es de sumo interés que lo aprendamos a hablar pues se debe de enseñar como patriotas amantes y no quedar ignorantes. Mas, no por eso dejar que el idioma de Cervantes se deje de practicar.

Alarid, "El idioma español", en Los pobladores nuevo mexicanos y su poesía, publicado originalmente en 1889, citado en Espinosa V., Hugo, 2014

Antropofagia y Chicanismo: reflexiones desde el pensamiento latinoamericano

La globalización partió del hecho de que es necesario replantear una pregunta sobre la vida humana y la cultura, a la par que observamos la destrucción de lo cotidiana y de la cultura, en los intensos cambios que hemos vivido a partir de la

globalización. Una reflexión similar se hizo en la feria de Brasil con la llegada una modernidad que, a la vista de Tarsila do Amaral, estaba devorada por la tradición frente a la llegada de los años veinte del siglo XX en Brasil.

La apertura de un nuevo siglo, el siglo XXI de la posmodernidad, donde los ciborgs y la biotecnología, los nuevos desarrollos científicos y la aún existente hegemonía de los Estados Unidos en el área del desarrollo tecnológico no han logrado representar a las identidades de un país tan diverso culturalmente. Al detenernos frente al *telos* de la modernidad que es el progreso, hemos acelerado las formas de la reproducción de la riqueza, del consumo y la desigualdad con las bases de “una civilización descarnada en una fase capitalista” como una crisis civilizatoria, según lo reflexiona en su tesis de maestría Mario Orospe (Orospe, 2018, p. 7-8).

América ha sido un continente que ha recibido inmensas poblaciones de migrantes y con una gran movilidad en su vasta área geográfica desde el sur hasta el norte de América. Los fundamentos de las modernas naciones americanas han estado basados en el desarrollo y el progreso como un lema que ayudo a su desarrollo contemporáneo después del siglo XIX, con nuevas conceptualizaciones sobre sus territorios, cultura y población hasta nuestros días. Así mismo, los pueblos originarios han migrado también de sus regiones originales a otros espacios demarcados por la falta de desarrollo al amparo de los estados-nación de México, Estados Unidos y Canadá que no los han integrado culturalmente de forma real.

El arte, el performance y el activismo ha servido para comunicar las ideas de las poblaciones en diálogos diversos por comprender las realidades de sujetos, espacios, objetos y sociedades en las ciudades de los Estados Unidos. En estas ciudades se van haciendo diversas las poblaciones migrantes con base en el crecimiento demográfico, las corrientes migratorias y el colonialismo centrado en

la historia de Norteamérica. La violencia ha sido uno de los ejes que nos permiten comprender porque a pesar de la llegada de la modernidad,

que se habría distinguido, entre muchas otras cosas, por ser capaz de dejar atrás numerosas catástrofes que se hubieran podido suponer su final. Tan sólo por mencionar un ejemplo, podríamos traer a cuenta las múltiples guerras, exterminio y toda la gran variedad de conflictos armados que se suscitaron por todo el orbe durante el más sangriento de todos los siglos hasta ahora: el recién finalizado siglo XX” (Orospe, 201, p. 7-8).

La creación de los Estados Unidos Contemporáneos llegó con la idea de una nación moderna que anticipo la democracia y los valores del liberalismo frente a toda la América Latina con la construcción de una sociedad moderna donde la identidad por regiones asimiladas a los flujos migratorias e incorporación de los estados a la república norteamericana hablaría de la importancia y llegada de una nueva cultura, o la cultura “americana”.

126

El constructo de la modernidad-decolonialidad (M/D) como una corriente filosófica latinoamericana ha estado presente desde finales de la década de los noventa del siglo XX, cuando investigadores y académicos de las artes, ciencias sociales y humanidades de países latinoamericanos y de los Estados Unidos, comenzaron un programa de trabajo para estudiar los modelos teóricos de la colonización británica de la India y la experiencia de la colonización a partir de la llegada de los españoles en 1492 (Carvahlo Ferreira y Aguiar Simim, 2016, p. 86). Este mismo trabajo se continúa en algunos espacios académicos de México, Brasil y Estados Unidos bajo el título de centros de estudios étnicos, latinxs o decoloniales.

El tema de la violencia ha sido constante en los encuentros del Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, grupo de trabajo fundado en Latinoamérica que tuvo como fundamento el Grupo de Estudios Subalternos, “una organización interdisciplinaria de intelectuales sudasáticos dirigida por Rabajit

Guha” que los inspiro según el Manifiesto Inaugural del grupo latinoamericano, “a fundar -en los años noventa- un proyecto similar dedicado al estudio de lo subalterno en América Latina” (Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, p. 1).

Otro de los temas importantes que enunció dicho grupo, fue la importancia de la desnacionalización y desterritorialización acompañada de la apertura de nuevas fronteras para el conocimiento del americano y su historia. En el manifiesto se advierte que,

la desnacionalización es, simultáneamente, el límite y umbral del proyecto, debido a que consideran que ya no se puede operar con “el prototipo de la nacionalidad, sino que el concepto de nación, atado al protagonismo de las élites criollas en su afán de dominar y administrar a otros grupos sociales, ha oscurecido desde el comienzo la presencia y realidad de los sujetos subalternos en la historia latinoamericana. Desde este punto de vista necesitamos mirar hacia atrás para reconsiderar aquellas formas pre-nacionales en nuevas formas emergentes de subdivisión territorial, fronteras permeables, lógicas regionales, y sobre conceptos tales como el *Commonwealth* y el Panamericanismo” (Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos, 5).

127

En México se iniciaron grupos de trabajo de rescate histórico, liderados en México y América Latina por Enrique Dussel² en los años noventa con base en la lógica que explícita lo que es, “la narrativa original que rescata y sitúa la América Latina como el continente fundacional del colonialismo y, por tanto, de la modernidad” (Ballestrin, 2013, p. 110). Enrique Dussel es reconocido como un importante intelectual de esta teoría y recientemente ha sido invitado en la Universidad de

2

Enrique Dussel en la conferencia, expresa en la conferencia “La Conquista de México” (2019) en la Brigada para leer en la Libertad, que “Hegel -como uno de los intelectuales de Europa- habla de que “el ser humano descubrió América. Quiere decir que los que estaban aquí -en América- no eran seres humanos. Hablar del descubrimiento de América es un insulto, porque lo que fue 1492, fue la Conquista, la invasión de América y no el descubrimiento, porque los indígenas ya estaban aquí y lo habían descubierto miles de años antes, así que nos situamos en el papel de los españoles y pensar que nosotros somos españoles, pero nosotros somos los americanos que ellos descubrieron” (Dussel, 2019).

California, Berkeley para comprender los estudios decoloniales y una teoría política para América Latina, esto con el fin de continuar un diálogo de las comunidades académicas latinxs y chicanxs con México y el resto de América Latina³.

En el contexto de Brasil, Jesse Souza ex presidente del Instituto de Investigaciones Aplicadas de Economía (IPEA), hablaría sobre la modernidad brasileña ante los privilegios de una sociedad, y

como queda irreflexiva la manera como se constituye el “privilegio” en las condiciones modernas -la suposición es un romántico y conservador diseño que entiende el mundo moderno como justo y equitativo-, el privilegio siempre se percibe como heredado de un pasado personalista portugués. La patética y caricaturesca percepción de los modernos Estados Unidos como una “sociedad perfecta” y “equitativa” es, como hemos visto, el contrapunto necesario de todo este culturalismo superficial y conservador hoy más vivo que nunca entre nosotros (Souza 2009, p. 105 citado en Carvalho Ferreira y Aguiar Sim, 2017, 82).

128

El IPEA es reconocido como el grupo de Berkeley en Brasil o Grupo de California, un grupo de economistas brasileños que bajo el liderazgo del profesor Howard S.Ellis y Albert Fishlow lo fundaron. Una obra en conjunto de este grupo de economistas fue *La Economía de Brasil* donde escribieron ensayos importantes sobre la economía de América Latina con base en las temáticas de importaciones

³ En el contexto de Brasil, Jesse Souza presidente del Instituto de Investigaciones Aplicadas de Economía (IPEA), hablaría sobre la modernidad brasileña ante los privilegios de una sociedad, y “como queda irreflexiva la manera como se constituye el “privilegio” en las condiciones modernas -la suposición es un romántico y conservador diseño que entiende el mundo moderno como justo y equitativo-, el privilegio siempre se percibe como heredado de un pasado personalista portugués. La patética y caricaturesca percepción de los modernos Estados Unidos como una “sociedad perfecta” y “equitativa” es, como hemos visto, el contrapunto necesario de todo este culturalismo superficial y conservador hoy más vivo que nunca entre nosotros” (Souza 2009, p. 105 citado en Carvalho Ferreira y Aguiar Sim, 2017). El IPEA es reconocido como el grupo de Berkeley en Brasil o Grupo de California, un grupo de economistas brasileños que bajo el liderazgo del profesor Howard S.Ellis y Albert Fishlow fundaron el instituto. Una obra en conjunto fue *La Economía de Brasil* donde escribieron ensayos importantes sobre la economía de Latinoamérica con base en las temáticas de importaciones de sustitución, industrialización, inflación, estructura de la agricultura, integración económica, transportación y planeación económica.

de sustitución, industrialización, inflación, estructura de la agricultura, integración económica, transportación y planeación económica en el marco de ampliar la producción industrial (Taylor, 2010, p. 473).

En cuanto a la historia de los chicanos, Enrique Semo⁴ considera que el *México de afuera*, el territorio mexicano perdido en la guerra México-Estados Unidos entre 1846 y 1848, guerra “después de la cual una comunidad hispanomexicana quedó en un país de mayoría europea/americana” (Semo, 2018, p. 13). El autor explica que en un periodo no muy lejano a esta misma guerra la población de origen mexicano vio el racismo como un fenómeno constante desde el siglo XIX hasta nuestros días en el territorio estadounidense.

En la perspectiva crítica de la historiografía de la comunidad de los chicanos, bajo la obra *La creación de la nación chicana. Perspectivas historiográficas* se considera que los chicanos han tenido un fuerte impacto para el desarrollo económico, social y cultural de los Estados Unidos y México, ya muy alejados de compartir las realidades de su país de origen y en la búsqueda continua por una identidad y realidad en ese país.

En el contexto actual de los estudios decoloniales chicanxs y latinxs se reconoce la impronta de los estudios latinoamericanos que lograron desde sus inicios reconocer a la modernidad como una síntesis de la colonialidad, bajo la fórmula

⁴ Enrique Semo, historiador y ensayista con su obra más reciente “500 años de la batalla por México-Tenochtitlán” (2021) habla sobre la defensa valerosa de los mexicas en contra de los conquistadores y su posterior caída. En esta última obra explica que, “La conquista española fue el paso inicial en la creación del primer imperio colonial de la historia. El colonialismo surge al mismo tiempo que el capitalismo, a principios del siglo XVI; mejor dicho, es una parte esencial del capitalismo desde su época temprana. Responde al hambre insaciable de plusvalía transformable en capital de la burguesía naciente y la necesidad de dinero de los Estados absolutistas para sus incesantes guerras y empresas coloniales. En nuestra época, este proceso continúa en la forma de dependencia y colonialidad” (Semo, 2021, p. 11-12).

M/C, que se ha construido bajo el proceso hegemónico y las narrativas continuas de los países hegemónicos, antiguamente imperialistas, para mediar el poder y la dominación por medio de la idea del conocimiento válido y la realidad.

Patricia Baquedano-López de la Universidad de California, Berkeley expresa la importancia de generar aún estudios decoloniales que puedan expresar la importancia de dialogar y lograr hacer dialógico el pensamiento de los chicanos y latinos en los Estados Unidos para comprender su propio pensamiento. Es decir, que desde el centro mismo de la epistemología -chicanx-, se logre el conocimiento de ellxs mismos como sujetos de acción y de práctica en la lógica por comprender al mundo (UC Berkeley, 2021)

Las nociones de lxs chicanxs expresan la diversidad por comprender un mundo construido con base en una epistemología hegemónica -occidental- que narra la historia de los “pueblos”⁵ y decolonizar este mundo por medio de una epistemología más profunda que permita el conocimiento de las sociedades actuales sin la lógica de la modernidad, que ha impedido la creación de nuevos sujetos y sociedades en las reflexiones humanísticas, artísticas y sociales.

Una de las vanguardias brasileñas del arte realizada por un grupo de jóvenes de Brasil, irrumpió recientemente en la Ciudad de México en una exposición titulada *Antropofagia y modernidad. Arte brasileño en la Colección Fadel (1908-1979)* la cual tuvo como eje de discusión la creación de un pensamiento contemporáneo que relató la efervescencia cultural de Sao Paolo después de la creación de una obra de Tarsila do Amaral que inspiró a su marido Oswald Andrade a la composición del Manifiesto Antropófago (1928) a decir de Espinoza,

⁵ El término pueblo contrapuesto con el concepto de estado-nación, como se comprendería a todas aquellas sociedades que no han logrado la modernidad, según la visión del Grupo de Latinoamericano de Estudios Decoloniales (Grupo de Latinoamericano de Estudios Decoloniales, 3)

el movimiento antropofágico buscaba manipular valores interculturales, apropiarse de lo extranjero, “devorar” el discurso extraño y “digerirlo” en el proceso de creación, con la idea de conciliar lo propio y lo ajeno en una síntesis dialéctica que derivara en el mestizaje cultural (Espinoza, 2021)

131

Cuadro 1. Cerro de la Favela, 1924. Tarsila de Amaral en su primera muestra individual en España de la pintura modernista. Fuente: Álvaro Cortina, 2014.

La interculturalidad asumida en las obras de Tarsila de Amaral y las posteriores reflexiones del movimiento antropofágico, alcanzaría a comprender una realidad sobre como devolver la tradición en la modernidad, por medio de la creación para inspirar la dialéctica y el diálogo del mestizaje cultural que se vive día con día en las sociedades latinoamericanas, e inclusive en las chicanas.

En los puntos de reconocimiento de los manifiestos de los grupos de trabajo de Brasil, Latinoamérica y Estados Unidos vemos puntos de coincidencia que han emergido desde el siglo XX, ya sea como un activismo académico, artístico y

filosófico, así como en la organización de grupos de trabajo de pensamiento y artes para transformar las realidades imaginadas de los estados-nación (México y Estados Unidos) en vivencias encarnadas y experiencias asimiladas por el sujeto chicano.

El argumento de la tortilla

La migración desde los ojos de la actual configuración de estados fronterizos como California, Arizona y Texas en el actual territorio de los Estados Unidos de América, como un espacio actualmente hiper poblado por una población latina, especialmente mexicanos, que han desarrollado en esos estados un movimiento vivo, el chicano, latino/mexicano americano de arte, de performance, de pensamiento y de resistencia en el que se habla de la modernidad/posmodernidad/tradición en un diálogo articulado entre el recuerdo de la tierra mexicana, sus tradiciones y la búsqueda por una nueva vida en el contexto de la cultura americana y la política estadounidense.

Pero demos vuelta a la tortilla, para tener un acercamiento crítico a la cultura y pensamiento chicano según el pensamiento de Justo S. Alarcón, hay que querer conocer el *modus vivendi* del *chicano*, la apariencia del *pachuco*, el lenguaje del *pocho*, y todo aquello que recrea y expresa la realidad histórica chicana que se ha valido de una larga tradición y experiencia literaria y creativa chicana (Alarcón, 1979).

Los temas y la crítica literaria chicana a decir de Justo S. Alarcón tendrían que expresar a la obra literaria “por sí misma, por sí sola y que tiene su propia vida”. Si algún “significado” tiene la obra, habrá que buscárselo intrínsecamente, en la relación estructural de las partes al todo, y no extrínsecamente, fuera de la obra” (Alarcón, 1979).

Justo S. Alarcón, quien fuera el editor en jefe de *La Palabra: Revista de literatura chicana* que dio su primer número en 1979 y dejó de publicarse unos pocos años después debido a falta de financiamiento, se especializó en la crítica de la literatura chicana.⁶ El autor argumentó en su ensayo “Consideraciones sobre la literatura y la crítica chicanas” publicado en *La Palabra: Revista de literatura chicana* (1979) que la crítica literaria había quedado de lado en la cuestión chicana, por múltiples factores como “¿es que cualquier acercamiento, empleado por un crítico chicano a la literatura chicana, puede ya considerarse chicano? Expresa, a modo de conclusión en su ensayo que,

Podemos concluir diciendo que la literatura chicana, hoy por hoy, es una literatura de compromiso y de liberación. No podía ser de otra forma, debido al contexto histórico-dialéctico en que se encuentra el chicano. El escritor chicano, que quiera ser auténtico, tendrá que poner en juego las fuerzas antitéticas que zarandean su existencia. El describir y soñar con muñecas de porcelana o con cisnes blancos que se deslizan graciosamente sobre las aguas puras y cristalinas de un lago o alberca hollywoodiana es

⁶ Yvonne Yarbro-Bejarano de la Universidad de Washington, Seattle menciona en *La Palabra: Revista de Literatura Chicana* (vol. II, núm. 1, Primavera de 1980) que las revistas literarias chicanas en el entorno político de 1980 tuvieron mucha dificultad de sobrevivir, generalmente publicaron un número uno y dos y sucumbieron, la mayor parte de ellas se enfocaron en la conciencia política y un número más pequeño en las cuestiones culturales y artísticas, también es importante notar que el enfoque poco a poco fue más multicultural, dando espacio a escritores no-chicanos pero visible fue la predominancia de los escritores hombres y la proporción mayoritaria de editores hombres. Esta representación disminuida de las mujeres se trató de subsanar con la aparición de números especiales de autoras y artistas chicanas, sin embargo, considero que aún es necesario aumentar la producción de ellas. También es particular, que la mayoría de las revistas chicanas han crecido en el seno de las universidades, como la revista *Fuego de Aztlán* del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de California, Berkeley, en el cual logran impactar desde un primer volumen (1976-1977) con la poesía de dos artistas chicanos presos, que seguirá como una línea editorial para superar el reto de una revista basada únicamente en un entorno académico. Otro ejemplo de revista, *Vórtice* de la Universidad de Stanford, California, que editó su segundo volumen con una revista dedicada no sólo a la literatura chicana sino también a la literatura española, hispanoamericana, lusobrasileña y neorriqueña, que dedican un especial número a la literatura chicana y mexicana apenas en 1979. Existen otros casos como *Prisma* de Oakland, California que dependió de un proyecto, lo que volvió irregular su publicación, otro caso es *Maize* de San Diego California, como una revista que fue consistente y regular desde 1977 y se publicó a través del Centro Cultural la Raza pero los que trabajaron en ella fueron principalmente estudiantes de la Universidad de California, San Diego Por último, *Margo* de San José, California, que también fue muy irregular desde la aparición de su primer número en 1976 (Yarbro-Bejarano, 1980).

un cuento de hadas y un escape enfermizo de soap opera o telenovela. El crítico chicano, recreador de la literatura que analiza, tiene que estar comprometido, al igual que el creador que le presenta la materia a analizar. El contenido y la forma de la novela chicana, o de cualquier otro género literario, puede abordarse partiendo de cualquier acercamiento crítico existente. Pero, como hemos tratado de exponer, ninguno abarca la totalidad de la visión y vivencia chicanas. Y esto por dos razones. La primera, porque cada uno de los acercamientos, independientemente del otro, es limitado. Que los que enfatizan las forma, pierden el rico contenido y, al contrario, los que hacen hincapié en el contenido, pierden la rica variedad de la forma. Pensemos en los niveles de expresión lingüística, para no ir más lejos (Alarcón, 1979).

A su vez, se reflexiona que “si bien la literatura chicana ha estado presente desde el siglo XVIII, fue hasta el siglo XX, en los años sesenta, cuando adquiere importancia como movimiento de protesta y búsqueda de identidad. En el caso de la poesía, la influencia de los sonos populares españoles generó en las comunidades fronterizas manifestaciones tempranas de poesía chicana en sus corridos y canciones. La temática de estas composiciones giraba en torno a las dificultades de supervivencia para el mexicano emigrante.

134

En este sentido, es importante recordar que dichas expresiones se extendieron inicialmente de manera oral y popular a lo largo del Río Grande. A partir de 1848, con la promulgación de la libertad de prensa, los periódicos de habla hispana cumplieron una importante labor como promotores de la poesía chicana (género que se desarrolló rápidamente gracias a su brevedad e intensidad) (Espinoza V., 2014)

Los colectivos de artistas chicanos han publicado numerosas obras literarias y artísticas que han reflexionado sobre el entorno de desigualdad y subordinación en la que ha vivido y vive la sociedad chicana en los Estados Unidos.

En su etapa de ensayista, Justo S. Alarcón publicó sus cinco viajes helicóptéricos - en helicóptero-, y un sexto viaje pero a pie, en el texto que ahora se condensa

como *Crônicas helicóptéricas*⁷. En sus cinco ensayos, da cuenta de viajes idílicos en helicóptero. El primer ensayo comienza como sí él, como el narrador fuera rico, para darse vueltas sobre la ciudad que vive, y expresa, el mismo narrador, que además si fuera rico se compraría una cámara “para sacar películas y poder grabar todo lo que vieran sus ojos y, también lo que no pudieran ver” (Alarcón, 1988). En su tercer viaje de seis, a manera de crónica-ensayo breve en el *Semanario Ave Fénix* (1988), en el viaje supuesto si se le pudiera conceder, se explica el argumento de la vuelta de la tortilla:

Pero, nos preguntarán ellos: «¿Cómo se les ocurre a ustedes estas ideas, *anyway?*» Respuesta: «El argumento de la tortilla, Sir/Madam, el argumento de la tortilla». Es decir, dándole vuelta al asunto, «lo que es bueno para ustedes, debe ser bueno para nosotros, y lo que es malo para ustedes, debe ser malo para nosotros» ...

En otros términos, «el argumento de la tortilla», aunque sin duda alguna casero, es muy poderoso y aclara mucho las cosas en este mundo tan confuso, por ser tan humano (Justo S. Alarcón, 1988)

135

Un mundo tan confuso como el de los chicanxs, tal cual lo expresa Justo S. Alarcón, explica la llegada de los mexicanos a un espacio en donde las condiciones de los seres humanos son racializadas y divididas por ciudades e identidades en construcción, peleadas por la división racial y geográfica de una ciudad como Phoenix, Arizona, que asimilan los relatos de los vuelos helicóptéricos de Alarcón a las favelas de Brasil representadas en el cuadro de Tarsila do Amaral (1924). Así damos continuamente la vuelta a la tortilla, una expresión cultural en México que hace mención, según un foro del Centro Virtual Cervantes “a una forma contraria a la realidad, es decir, hacer que una situación parezca diferente o cambie totalmente” (Centro Virtual Cervantes, 2011)

⁷ Seis crónicas-ensayos breves aparecidos en el *Semanario Ave Fénix*, Phoenix, Arizona, Vol. 1, entre febrero y abril de 1988, 2.

Free Trade Art/Arte de Libre Comercio: El Performance

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) generó a partir de 1994 una nueva reflexión en una región económica, la norteamericana, que se integraba bajo sus títulos comerciales, así como una discusión sobre la cultura que la integra, incluyendo aquella perteneciente a los chicanos y mexicanoamericanos, parte de un proceso de identidad transcultural previo a dichos tratados.

El inicio de una nueva región comercial en el norte de América ha creado un nuevo cuestionamiento cultural de la población latina que recientemente llegó a los Estados Unidos en unade migración masiva que ha transformado la demografía de dicho país, una consecuencia de la necesidad de los mexicanos por migrar a los países vecinos del norte de América.

La globalización ha marcado las pautas para una homogeneización de las sociedades contemporáneas y ha generado por su parte el desarrollo de una corriente de pensamiento: el multiculturalismo. A decir de Agudelo y Recondo, resultado paradójico en Norteamérica, como centro de un debate público en los procesos históricos de construcción nacional en Estados Unidos y Canadá. A su vez, los autores asientan que, en esa época de inicios del siglo XXI, el tema era reciente para Europa y para América Latina. Especialmente en la segunda, “la discusión ha girado fundamentalmente alrededor de los derechos de los pueblos, y ha sido acompañada por una importante movilización política de dichos grupos” (Agudelo y Recondo, 2006, p.57)

La revitalización del arte y performance chicano, así como del arte fronterizo a partir de la década de los noventa del siglo XX, con la emergencia del multiculturalismo en la región de Norteamérica ha generado una nueva apertura para comprender al sujeto mexicano migrante en la continua búsqueda por

identidad, lejos del espacio de construcción de la identidad nacional mexicana como un eje único y hegemónico. Lourde Arizpe advierte que si bien en el siglo XX y en los inicios del siglo XXI, existe un alto grado de estudio de la cultura mexicana, poca observación existe sobre las comunidades migrantes de mexicanos que han llegado a otros países, en especial Estados Unidos y Canadá donde se concentra la mayor población migrante mexicana.

¿Qué es lo que se conoce como arte y performance chicano? El performance desde la perspectiva de Guillermo Gómez Peña ha sido un espacio de construcción y proyección culturales, artefacto estético, espejismo mediático; esta fórmula es la que han usado en el grupo *La Pocha Nostra* para construir “personas”, construcciones cibórgicas del laboratorio basadas en el mainstream desde la perspectiva del *outsider*. El mismo autor explica en una entrevista en cuanto a sus personas, que sus creaciones;

Nuestras “personas” son construcciones cibórgicas de laboratorio. Comenzamos secuestrando imágenes del *mainstream*, siempre desde la perspectiva del “outsider”. Y de ahí partimos para ensamblar nuestros frankensteins. En el laboratorio de La Pocha Nostra, usamos la siguiente fórmula para construir “personas”: un cuarto es una proyección cultural; un cuarto, un artefacto estético; un cuarto, realidad social; y el cuarto final, un espejismo mediático.

Fotografía 2. Performance de Guillermo Gómez Peña. Fuente: Espinosa, 2014

La tecnología ha sido una de las determinantes para la creación de los performances de la Pocha Nostra, una organización de arte fundada en 1993, que según la crítica de arte ha recibido el término de “Chicano cyber-punk performances” con la producción de un “ethno-techno art”. En palabras de ellos mismos, “las fronteras culturales se han movido al centro mientras que la supuesta corriente dominante es empujada a los márgenes y tratada como exótica y desconocida, colocando a

los miembros de la audiencia y lectores en la posición de "extranjeros" o "minorías" (Gómez-Peña, 2021).

Fotografía 2. *No Arthur Cravan*, de la serie de foto-performance, *No-retratos*. Concepto: Guillermo Gómez Peña. Fotografía: Jen Cohen. Fuente: Esfera Pública, "El arte del Performance para Inocentes" Fuente: Esfera Pública, 2013.

Este ejercicio dialéctico ha permitido la creación de nuevos públicos que miran, son lectores y también miembros de los performances que se han presentado en múltiples bienales internacionales y organizados eventos por toda América, Europa y Asia, incluyendo a México y Brasil. Como bien menciona la antropóloga, Lourdes Arizpe en su artículo "Mexicanos en la era global" que los mexicanos en el extranjero han logrado hacer visible la cultura y la mexicanidad desde su propia mirada y su propia experiencia en convivencia con otras culturas que se han asentado en los Estados Unidos de América (Arizpe, 2011, p.73-74)

La Pocha Nostra es el colectivo fundado por Guillermo Gómez-Peña, se definen como artistas inter/in-disciplinarios que han logrado la comunicación por medio

de la internet y que con base en proyectos deciden actuar el performance como “una insubordinación visceral ante la autoridad cultural y política” que les permite pensar que el performance “es una forma de transformar al individuo, y conectarlo a su dimensión cívica y metafísica” (Espinosa, 2014).

Los chicanos considerados desde la perspectiva de Arizpe como mexicanos globales han cruzado las fronteras, creado sus propias identidades, lejanas a las tradiciones políticas e identidades nacionales que no les permite la identificación plena entre las dos comunidades, pero que les ha permitido desarrollar una vitalidad cultural y política única en la región de Norteamérica.

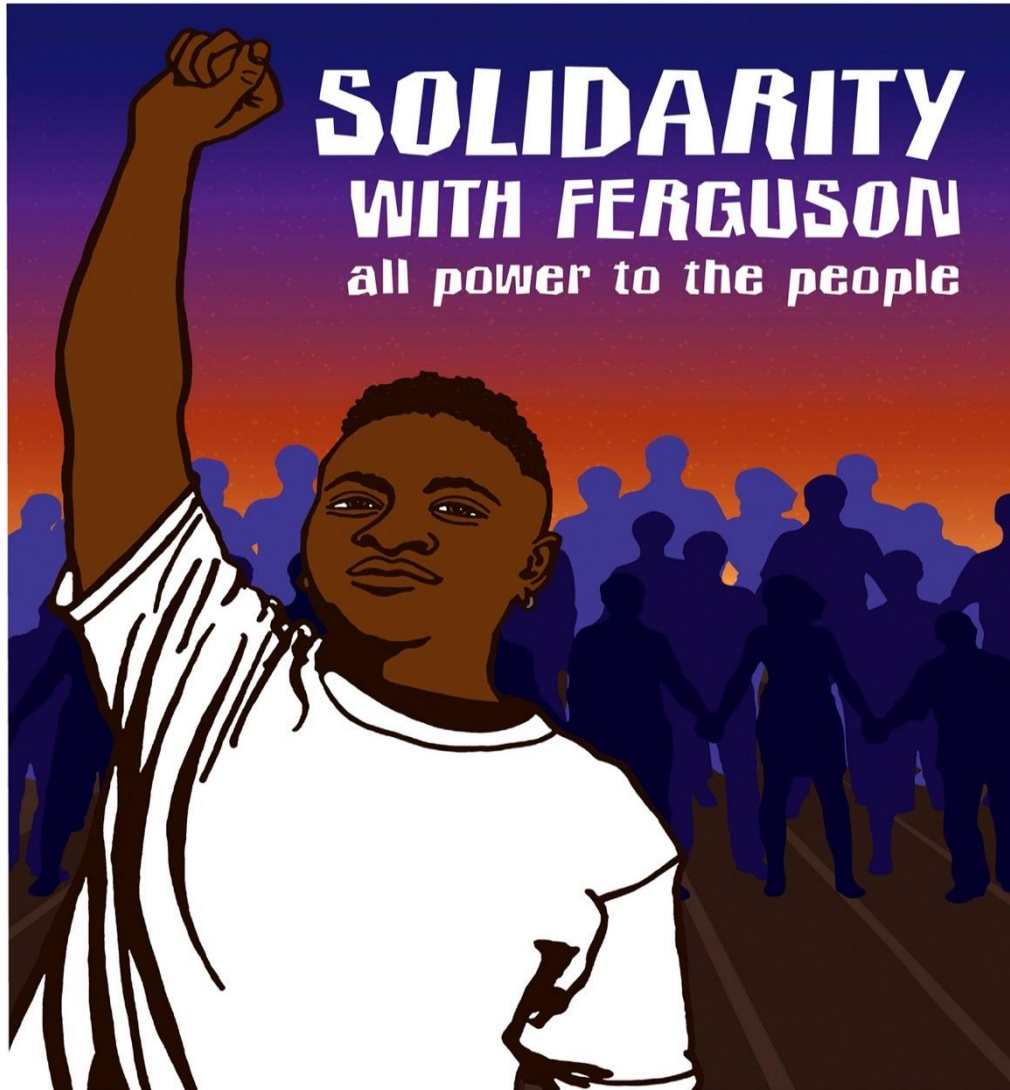
Los chicanos son, para aquellos que no han logrado mirar desde el México de fuera, la realidad de los mexicanos en la región de América del Norte, a partir de la década de los noventa en una intensa lucha por mantener relación con sus orígenes y un espacio de libertad creativa. Esta realidad se puede representar con el suelo mexicano y el estadounidense con base en una cultura política liberal denominada en la actualidad como multiculturalismo a partir de la década de los noventa. Sin embargo, esta visión liberal de la cultura a decir de Lourdes Arizpe se ha visto afectada en los últimos años con la llegada de visiones ultraconservadoras en la región (Arizpe, 2011, p. 74).

La decisión de asumir, portar y practicas actividades y códigos identitarios aún siendo migrantes de segunda y tercera generación, ha llevado a la comunidad mexicano-americana y chicana ha promover el arte y una nueva visión de los símbolos identitarios más importantes de la nación mexicana, como son la virgen de Guadalupe, las culturas mesoamericanas y el cruce de frontera después de 1848 (Arizpe, 2011, p. 76).

Otros colectivos chicanos y artistas han mirado en las más recientes manifestaciones del movimiento *Black Lives Matter*, la importancia de manifestar también el racismo de una sociedad debilitada por la violencia racial y un ultraconservadurismo que se detono en el período de gobierno de Donald Trump (2016-2020) con la irrupción de grupos supremacistas blancos. En lo social y cultural, esta resistencia de los grupos afroamericanos expresó las duras condiciones de vida y violencia en la que viven ellos desde la creación de la nación estadounidense, pasando por la victoria de los derechos civiles en la década de los sesenta hasta la crudeza actual con la que sigue actuando la policía en contra de ellos y el gran número de decesos por la pandemia de coronavirus -un total hasta el 16 de junio de 2020 de 22,000 muertes del total de 100,000 en todos los Estados Unidos- que ha impactado a la población.

La artista Melanie Cervantes en su exhibición virtual “Puro Corazón” del Latinx Research Center de la Universidad de California, Berkeley, expresó su arte como xicanx “que nunca ha vivido lejos de la costa de California”, según el catálogo de la exposición. Además, ella expresa que “crea arte visual inspirado por las personas que la rodean y el deseo de sus comunidades de una transformación social radical” (UC Berkeley, 2019, p. 1)⁸. Su proyecto artístico le ha permitido observar las diferencias raciales, las dificultades sociales de grupos étnicos diversos por incorporarse a la realidad estadounidense y ha utilizado la gráfica como uno de los elementos clave de protesta en la época actual de las redes sociales y el desarrollo tecnológico apropiado para las manifestaciones sociales.

⁸ Traducción libre por la autora.

142

Gráfica 1. *Solidarity with Ferguson*, Melanie Cervantes, 2013. Fuente: UC Berkeley, 2021

La solidaridad de la comunidad latinx y chicanx como se le ha denominado actualmente con base en la inclusión también de las diversidades de género, les ha permitido observar las realidades de otras comunidades minoritarias de la sociedad estadounidense que también han contribuido al desarrollo de la nación estadounidense. El evento de la muerte de George Floyd en Minneapolis generó la

movilización del movimiento *Black Lives Matter* - el cual se piensa que toda vida es importante⁹ . En torno a este movimiento solidario, regresamos a reflexiones iniciales del artículo en el cuál se indica la importancia de pensar nuevamente a la vida en los contextos comunitarios dentro de la actual globalización. Estas visiones de la vida, han logrado ejercer nuevas visiones sobre la modernidad, con el respeto e inclusión en más allá de los marcos de la multiculturalidad en el pensamiento liberal que se vive en América del Norte -e inclusive América Latina-

Conclusiones

La revisión de la historiografía de la sociedad y cultura chicana en este artículo permitió comprender la importancia de la comunicación entre el sur y el norte de América por medio del reconocimiento de categorías de pensamiento como modernidad y colonialidad (M/C) que han estado presentes en el pensamiento del siglo XX y XXI de grupos de estudio y colectivos artísticos de América.

La crítica literaria de la comunidad chicana iniciada en las universidades de California principalmente desde la década de los setenta y con la apertura de nuevas revistas de cultura y crítica literaria chicanx y latinx, han creado estrategias básicas para pensar su arte desde la visión política y la generación de nuevos discursos alejados de las corrientes liberales de pensamiento cultural como el multiculturalismo norteamericano bien afinado en los Estados Unidos y Canadá, que si bien las incluyó no ha sido el espacio idóneo para el desarrollo de la reflexión y construcción de sus identidades.

⁹ Para más información sobre el movimiento “Black Lives Matter” revisar el artículo de Jamil Smith, “How the movement that’s changing America was built and where it goes next” en, Rolling Stone, <https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/black-lives-matter-jamil-smith-1014442/>, 16 de junio, 2020.

La llegada del siglo XXI ha estado inmersa en corrientes de apertura democrática en varios espacios de Norteamérica y Sudamérica, entre las que se cuentan corrientes de pensamiento desde los estudios decoloniales, poscoloniales, chicanxs, latinxs y multiculturales y movimientos artísticos como el de los antropofágicos de Brasil, el indigenista en México y el chicano en los Estados Unidos. Latinoamérica como una región que ha resistido a los cambios y a la dominación de élites desde la Colonia, ha influido en el pensamiento de los chicanxs para comprender su propia historia, arte y realidad como mexicanos en el exterior, a decir de Lourdes Arizpe.

Los espacios desde el sur hasta el norte de América han sido pensados tanto por artistas, filósofos, literatos, videoartistas y académicos desde diversas disciplinas desde las ciencias sociales y las humanidades que nos llevan a la reflexión continua iniciada desde la modernidad en la segunda década del siglo XX y que no ha podido acabar con la tradición, tal cual lo mencionó en su tiempo Tarsila do Amaral. A esto, argüimos que desde un enfoque contemporáneo de la cultura, a la sombra de la globalización como proyecto modernizador, los chicanxs y mexicanos en el Estados Unidos han encontrado en la tradición y la innovación la maravillosa capacidad de observar otra América.

En el artículo, se llega la conclusión que los trabajos artísticos, de crítica literaria y de activismo político de la comunidad chicanx coinciden con la llegada de la revolución de derechos civiles en 1964 de los Estados Unidos liderada por Malcolm X y Martin Luther King principalmente. La apertura de esta revolución permitió la generación de nuevos grupos y centros de trabajo chicanxs en los Estados Unidos, principalmente en las universidades de California, Washington, Arizona y Texas iniciar proyectos que han tenido continuidad hasta nuestros días en el seno de las mismas universidades. Sin embargo, es notorio que ante la llegada de discursos ultraconservadores como el del expresidente Donald Trump, la emergencia por

construir al sujeto chicano y migrante amplio y confrontó la realidad de la cultura polarizada de los Estados Unidos.

La expresión diversa de la realidad y de la vida de los migrantes mexicanos, chicanos y mexicanoamericanos ante la llegada de una nueva región económica, ha exhibido y enunciado la importancia de reconocer los aportes de dichas comunidades en la configuración de nuevas identidades transnacionales, que ayudan a la comprensión de la llegada y convivencia de América y México, en el espacio de lo que actualmente son los Estados Unidos de América.

REFERENCIAS

AGUDELO, C; RECONDO, D. Multiculturalismo en América Latina. Del Pacífico mexicano al Pacífico colombiano. In: HOFFMANN, Odile; RODRÍGUEZ, Maria Teresa (ed.). *Los retos de la diferencia: Los actores de la multiculturalidad entre México y Colombia*. Ciudad de México: CIESAS, 2006.

ALARCÓN, JUSTO S. Consideraciones sobre la literatura y la crítica chicanas. *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Alicante. 1988. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-palabra-revista-de-literatura-chicana--4/html/59957d1d-7ede-411c-90df-1f6ea8ff9136_3.html#l_5>.

ALASCÓN, Justo S. Crónicas helicóptéricas. *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes*. Alicante. 1988. Disponível em: <<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmctf056>>. Acesso em: 03 jun. 2021.

ARIZPE, Lourdes. Mexicanos en la era global. *La Revista de la Universidad de México, Nueva Época*, n. 92, p. 70-81. 2011.

CENTRO VIRTUAL CERVANTES. Dar la vuelta a la tortilla. *Centro Virtual Cervantes. Archivo del Foro del Español*. 15 abr. 2011. Disponível em: <https://cvc.cervantes.es/foros/leer_asunto1.asp?vCodigo=40348>. Acesso em: 20 mar. 2021.

CORTINA, Álvaro. Tarsila do Amaral: modernidad devorada por la tradición. *Elmundo.es*. 09 fev. 2009, Cultura. Disponível em:

<<https://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/07/cultura/1234012663.html>>. Acesso em: 20 jan. 2021.

DUSSEL, Enrique. La Conquista de México. BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD. Ciudad de México. 29 abr. 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sDkF1Q9YhPo>>. Acesso em: 18 fev. 2021.

ESFERA PÚBLICA. El arte del Performance para Inocentes (1). [*esferapública*], 28 jul. 2013. Disponível em: <<https://esferapublica.org/nfblog/el-arte-del-performance-para-inocentes-1/>>. Acesso em: 08 abr. 2021.

ESPINOZA, Antonio. Antropófagos brasileiros. *El Universal, Confabulario*. 6 ago. 2021. Disponível em: <<https://confabulario.eluniversal.com.mx/antropofagos-brasilenos/>>. Acesso em: 10 ago. 2021.

FERREIRA, Daniel Carvalho; SIMIM, Thiago Aguiar. Brasil: entre la modernidad alternativa y la alternativa a la modernidad. *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*, n. 57, p. 79-93. 2017.

GRUPO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS SUBALTERNOS. Manifiesto Inaugural. 2009. Disponível em: <<http://blog.pucp.edu.pe/blog/latravesiadelfantasma/2009/02/08/manifiesto-inagural-grupo-latinoamericano-de-estudios-subalternos>>. Acesso em: 10 ago. 2021

GÓMEZ-PEÑA, Guillermo. *La Pocha Nostra*. Guillermo Gómez-Peña. Disponível em: <<https://www.guillermogomezpena.com/la-pocha-nostra/>>. Acesso em: 20 mar. 2021.

OROSPE HERNÁNDEZ, M. F. *Biopolítica y liberación: Reflexiones sobre la noción de vida humana en la obra de Giorgio Agamben y Enrique Dussel*. (Mestrado en Filosofía)- Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, Ciudad de México, 2018.

SEMO, Enrique. Prólogo. In: MACIEL, David R; GÓMEZ-QUIÑONES, Juan; CASTILLO, Griswold del. (coords.) *La creación de la nación chicana. Perspectivas historiográficas*, México: Siglo Veintiuno Editores, 2013. p. 13-37.

SEMO, Enrique. *500 años de la Conquista de México*. México: UNAM/Ítaca, 2021.

TAYLOR, J. R. The Economy of Brazil. *The Journal of Economy History*, Cambridge, v. 30, n. 4. 1970. p. 880-882.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY, THE LATINX RESEARCH CENTER.

Decolonizing Epistemologies. A Conversation with Latinx Philosophers. 2021. Disponível em: <<https://lrc.berkeley.edu/past-events/>>. Acesso em: 18 ago. 2021.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE LATINX RESEARCH CENTER. *Puro Corazón: The art of* Melanie Cervantes. 30 abr. 2021. Disponível em:

<<https://lrc.berkeley.edu/2018/03/07/puro-corazon-the-art-of-melanie-cervantes/>>. Acesso em: 20 set. 2021.

VERA, César Horácio Espinosa.; GÓMEZ-PEÑA, Guillermo: El arte del performance para inocentes (o el chilango-chicano que le muestra el trasero al Imperio (Primera de dos partes). *Escáner Cultural, Revista de Arte Contemporáneo y Nuevas Tendencias*, 19 abr. 2014. Disponível em: <<https://revista.escaner.cl/node/7308>>. Acesso em: 10 jul. 2021.

YARBRO-BEJARANO, Yvonne. Reseña de revistas chicanas: problemas y tendencias. *Biblioteca Virtual Miguel De Cervantes*. Alicante. 1980. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-palabra-revista-de-literatura-chicana--0/html/33f30729-3241-4697-b79c-32546e1b3365_19.html#l_37_>. Acesso em: 20 set. 2021.

Recebido em: 30 de agosto de 2021.
Aprovado em: 22 de novembro de 2021.