

*Revista de Investigación
y Proyección Eutopía*

Número 6, segunda época,
julio-diciembre de 2025

pp. 115-122

ISSN de la edición física: 2518-8674

ISSN de la edición digital: 2617-037X

Fecha de recepción: 22-09-2025

Fecha de aceptación: 30-09-2025

PERFILES DEL ARTE GUATEMALTECO EN EL SIGLO XXI

TOMO I «POLÍLOGO, DEVENIRES Y (DES)ENCUENTROS»

GUATEMALA: EDITORIAL CARA PARENS, 2024. XX, 156 PP.

ISBN IMPRESO: 978-9929-54-706-3

ISBN DIGITAL: 978-9929-54-707-0

PERFILES DEL ARTE GUATEMALTECO EN EL SIGLO XXI

*TOMO II «ESTÉTICAS, PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y
DECOLONIALIDAD»*

GUATEMALA: EDITORIAL CARA PARENS, 2025. XXIV, 159 PP.

ISBN IMPRESO: 978-9929-54-736-0

ISBN DIGITAL: 978-9929-54-737-7

PERFILES DE UN ARTE QUE SEÑALA, ACECHA Y HACE MEMORIA

Aida Elizabeth Toledo Arévalo*

Los dos tomos que se publican como *Perfiles del arte guatemalteco en el siglo XXI* (2024-2025), y que se cobijan bajo el sello ditorial Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar, aparecen para quedar históricamente ligados al devenir del arte contemporáneo nacional bajo la óptica de un grupo de académicos, unos más

* Escritora, ensayista e investigadora. Graduada de doctora en Filosofía (2001) y maestra en Artes (1997) en la Universidad de Pittsburgh. Realizó una estancia postdoctoral en género de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México (2014). Investigadora en el Departamento de Ciencias Humanísticas del Instituto de Investigaciones Socio Humanistas (Icesh) de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar.

visibles que otros, tanto críticos de arte como de los estudios culturales, filósofos y científicos sociales que de esta manera validan las expresiones artísticas incluidas en cada uno de los dos libros.

La muestra crítica que se ofrece contiene las ideas y las reflexiones más contemporáneas dictadas por dieciocho personas que en distintos momentos de la historia del arte guatemalteco abordan representaciones oblicuas y descentradas, que precisan de nuevas miradas críticas, permitiendo, de esta manera, esbozar un panorama otro de un arte en constante evolución.

Los ensayos, artículos, entrevistas, introducciones, diálogos y conversaciones contenidos en esta obra van haciendo un balance de las expresiones artísticas que se mueven entre las artes visuales, el cine, la danza, los diversos tipos de artes escénicas, la fotografía, el *rock*, la *performance* y la curaduría.

Los dos tomos representan un nuevo esfuerzo por reflexionar alrededor de formas de arte diversas, donde los sujetos y sujetas que construyen nuevas epistemologías son analizados por críticos de diversos lugares y leídos para interpretar un modo otro de pensamiento que se ha ido desarrollando a lo largo del siglo en el campo de la expresión artística.

La construcción de estos volúmenes ha atravesado tiempos difíciles e insólitos. Juan Blanco y Silvia Trujillo, como coordinadores, inician este trayecto con la recopilación, la lectura y el análisis de las propuestas de distintos grupos de académicos en el campo del arte y los estudios culturales que se apoyan para sus propuestas críticas, en la producción de artistas. A su vez se encuentran elaborando obras donde se puede señalar que el campo del arte en Guatemala ha evolucionado de tal forma, que es imposible retornar a los viejos parámetros de la primera mitad del siglo XX en el país.

Lo que nos muestra el trayecto que se realiza en los *Perfiles del arte guatemalteco* se liga a la idea de que el arte sí representa experiencias de liberación que se sitúan y se discuten en una determinada época de Guatemala para su propia comprensión histórica.

Las nuevas formas del arte que se comentan y se discuten, desfundamentan las antiguas formas de hacer arte en el territorio nacional a partir de los 80 del siglo XX. Estas operaciones artísticas no pasan desapercibidas para el mundo de la crítica, porque los que inicialmente escriben reseñas, elaboran catálogos y escriben capítulos de libros dando cuenta de la existencia de esta nueva forma de hacer arte, han escrito las primeras crónicas de arte en medios de difusión local donde ya se percibe en el aire que se trata de otras tendencias, algunas de ellas, si no la mayoría, provocan tremendas fisuras y desencuentros epistemológicos y se rodea el medio local de gran inestabilidad y profunda molestia ante las nuevas formas que la expresión artística asume. Ya que se trata de otra manera de interpretar y configurar el mundo que los rodea, o del tiempo histórico del que tienen la experiencia de vida, en medio del caos y la tendenciosidad de una existencia caótica que no necesitan comprender, pero que sí precisan de interpretar.

Efectivamente, en muchas de las obras a las que se alude en los constructos críticos que contienen los *Perfiles*, se intenta desocultar, descubrir o redescubrir y poner en evidencia en forma artística, la experiencia de vivir el periodo histórico que va aceleradamente en distintas partes del mundo, hacia un cambio de lógica ya no racional y que determinará el arte del siguiente siglo.

Los *Perfiles del arte* proveen desde mi perspectiva, un marco crítico de análisis mediante el cual se puede avizorar una trayectoria, hoy en día menos especulativa, sobre el devenir de las formas del arte local guatemalteco pues han transcurrido más de tres décadas desde el apareamiento continuo de las obras a las que se está aludiendo.

Como los estudios recopilados en estos dos tomos tienen distintas procedencias y tendencias críticas, tal como se indica en la introducción¹, las metodologías de investigación, los hallazgos y reflexiones son distintos, pero guardan algunos elementos en común, entre ellos, la intuitiva mirada interdisciplinaria sobre el objeto de arte y la capacidad analítica de avanzada o de apertura que la crítica de arte nacional y latinoamericana, desde distintos flancos y formaciones, desarrolló hacia el final del siglo XX, a la par de las nuevas formas del arte guatemalteco que iban aceleradamente apareciendo después de la firma de la paz, lo cual sucedió en 1996.

Las lógicas plurales a las que se refiere la introducción definitivamente acompañan las nuevas propuestas artísticas que emergen desde abajo, desde los bordes y desde las orillas, allí donde el arte que está legitimado por los especialistas de los museos no se encuentra, porque se trata de un arte que mantiene una respuesta descolonial y transmoderna de lo subalterno, en palabras de Ramón Grosfoguel, que se construye dentro de un pensamiento fronterizo². Es evidente que estas lógicas utilizan nuevas estrategias discursivas y analíticas para poder empalabrar críticamente el objeto, la pieza o el artefacto que se les aparece sorpresivamente desde espacios marginales, y los obliga definitivamente a pensar aquello desde otro tipo de saberes diversos, lo que produce a su vez, comprensiones de un arte novedoso y transmoderno³, al que se le considera en el imaginario de la posguerra un arte más bien subversivo, sin que tenga que serlo en su propia concepción política y ética.

La obra de arte abordada por este grupo de letrados en el sentido de ser una ciudad letrada casi invisible pero no apacible, trabaja sobre texturas, textualidades y discursos visuales de procedencia étnica diversa, dato que me parece importante y diferente. Se

1 Ver *Perfiles del arte*, «A modo de introducción», XII.

2 Grosfoguel, «La descolonización de la economía política», 39.

3 Si entendemos que orientan a los lectores hacia procesos de comprensión y de descolonización respecto a las utopías del arte occidental hegemónico. Grosfoguel, «La descolonización de la economía política», 40.

trata principalmente de una perspectiva epistémica desde el lado subalterno de la diferencia colonial⁴. Porque se comentan y analizan piezas y obras de origen maya, por ejemplo, que se pueden contrastar en la lectura de los *Perfiles* con las obras de origen ladino o mestizo, que en su mayoría son propuestas artísticas desde espacios no legitimados al momento de su concepción. Han asumido autenticidad al paso de un tiempo más bien largo y sinuoso, que todavía no termina totalmente de consolidarse a pesar de los cambios drásticos en los paradigmas del arte y la cultura centroamericanas.

El tomo I se divide para su comprensión en dos partes, *Devenires* y *Polílogo* y desencuentros entre teatro, danza y curaduría. Este tomo introduce a los lectores históricamente en diversas aristas del arte. Tanto Rosina Cazali como Edgar Barillas ofrecen recorridos históricos fundamentales sobre los antecedentes del arte y el cine, donde se hace posible encontrar perfilado un devenir que entronca con la estética que se desarrollará en el siglo XXI. Es muy interesante cómo Barillas intertextualiza su propuesta con un antecedente crítico de largo aliento, como lo son las claves del melodrama de Martín Barbero, aplicadas al cine guatemalteco en un periodo que abarca 24 años.

Las piezas de arte maya abordadas por Vásquez Monterroso producen el efecto de «acecho de lo no pensado»⁵, pues trata de problematizar el concepto de arte a partir de experiencias ceremoniales encontradas en la herencia comunitaria indígena. El texto de Vásquez aborda principalmente un análisis sobre las alternativas a la colonialidad, a partir de la recuperación de la memoria⁶.

En uno de los tres textos incluidos de Trujillo, se trabaja igualmente una pieza de teatro-danza *ke'iche'*, llamado Xajoj. El diálogo sostenido con el artista Reyes Morales da cuenta de las

4 Grosfoguel, «La descolonización de la economía política», 39.

5 Blanco, «A modo de introducción», tomo I, XIV.

6 Blanco, tomo I, XV.

tensiones comunitarias, en medio de las cuales se produce la pieza teatral, sobre todo porque se mantiene en peligro de ser destruido por la constante violencia colonial. Trujillo también conversa con Camilla Camerlengo cuya práctica del teatro del oprimido como estrategia metodológica le ha permitido abordar la denuncia de la violencia, que en el texto se denomina misógina-patriarcal, sobre los cuerpos de las mujeres.

La conversación con Patricia Orantes realizada por Silvia Trujillo revisa momentos históricos del teatro guatemalteco señalando cómo el teatro puede ser una vía para pensar la realidad desde una óptica emancipadora. Se consolida esta mirada sobre las artes escénicas con el trabajo realizado por Sabrina Castillo y Dulce Paniagua, donde el tema gira alrededor del poder sugerente de la danza, ya que su lenguaje puede asir el sentido del devenir corporal y el ritmo difuso de la danza⁷.

Se cierra el tomo I con las reflexiones autobiográficas que sobre la curaduría ofrece Marivi Véliz la crítica cubana; su experiencia de acción curatorial en Guatemala deja antecedentes de lo incipiente que era en el campo del arte esta profesión, cuando ella arriba por primera vez a Guatemala en 2003.

El segundo tomo se construye en dos partes: «*Aesthesis* decolonial», interculturalidad y monstruos; la segunda se llama, Fotografía, *rock* y *performance*. La primera parte opera desde la *aesthesis* decolonial, donde el texto de Orellana-Pineda hace una fuerte reflexión acerca de un proceso artístico que Blanco denomina mons-tr(u)arse, basado en los análisis de las obras de artistas tanto mayas como mestizos. La segunda parte se puede leer bajo una óptica feminista, que trabaja desde la teoría de género hasta la antropología visual y el testimonio⁸. Sin embargo, me parece que el trabajo sobre la *performance* se mueve teóricamente desde una epistemología definida como

7 Blanco, «A modo de introducción», tomo I, XVI.

8 Blanco, «A modo de introducción», tomo II, XIII.

cuerpo-política del conocimiento⁹. Las piezas de las tres artistas analizadas están determinadas por su ubicación geo y cuerpo-política. Su perspectiva epistémica contiene fuertes discusiones feministas y además es subalterna porque produce una perspectiva crítica del conocimiento hegemónico¹⁰.

Por otro lado, en la segunda parte de este tomo II, hay una visión histórica que contiene un fuerte bagaje de carácter político. En tanto Flores comparte, a partir de la fotografía, una serie de reflexiones tantas estéticas como políticas, desde una perspectiva antropológica, Castañeda explora las formas asumidas por el *heavy metal*, en la comunidad *kaqchikel* de Sumpango.

Los textos en los dos tomos se posicionan de diversas formas y producen *aesthesis* decoloniales¹¹, haciendo énfasis epistémicos sobre las posibilidades de la descolonización y la liberación, a partir de las obras artísticas trabajadas.

Compilados y curados por Silvia Trujillo y Juan Blanco, intelectuales pertenecientes a la academia landivariana, nos ofrecen a los y las lectoras del 2025 la oportunidad de leer, revisar, comentar y sopesar los alcances críticos alcanzados por las miradas en los ensayos, que en su mayoría (once de dieciocho) han sido o son miembros de la academia crítica-letrada landivariana. Por lo que se podría afirmar y señalar con certeza que dicha academia se mueve interdisciplinariamente entre el arte, la cultura, la literatura, la filosofía y la teoría crítica.

9 Grosfoguel, «La descolonización de la economía política», 22.

10 Grosfoguel, «La descolonización de la economía política», 22.

11 Blanco, «A modo de introducción», tomo II, XIII.

Bibliografía

- Blanco, Juan. «A modo de introducción» en Juan Blanco y Silvia Trujillo, coords. *Perfiles del arte guatemalteco en el siglo XXI*. 2 tomos. (Tomo 1), I-XVII. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens, 2024.
- _____. «A modo de introducción» en Juan Blanco y Silvia Trujillo, coords. *Perfiles del arte guatemalteco en el siglo XXI*. 2 tomos. (Tomo 2), I-XXIV. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens, 2025.
- Blanco, Juan y Silvia Trujillo, coords. *Perfiles del arte guatemalteco en el siglo XXI*. 2 tomos. (Tomo 1). Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens, 2024.
- _____. *Perfiles del arte guatemalteco en el siglo XXI*. 2 tomos. (Tomo 2). Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens, 2025.
- Grosfoguel, Ramón. «La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales». *Tabula Rasa*, núm. 4 (2006): 17-48.