

El giro decolonial y el artista blanco: una investigación en prácticas artísticas.

Autora: María Ángeles De la Torre Arribas. Tutora: Dra. Beatriz Fernández Ruiz

Convocatoria: Julio 2022.

Resumen

El giro decolonial y el artista blanco es una exploración de las prácticas artísticas a través de la que se intenta profundizar en los conflictos de la persona blanca al afrontar temas relacionados con el colonialismo y la raza.

El enfoque concreto será el racismo y otras opresiones tal y como se relacionan y solapan con el tema así como los posibles conflictos de interés al ser abordados por artistas al margen de estas opresiones.

Conjuntamente, la mirada se dirigirá a otros actores del mundo del arte como críticos, historiadores, el público, etc.

Estas prácticas artísticas de resistencia tienen como objetivo (entre otros) el desafiar y separarse del eurocentrismo, la modernidad y su ideal de progreso sin fin. Bajo este prisma hago una exploración del uso del lenguaje como forma de manipulación y también del espacio (tanto físico como figurativo) y su manejo intencional de crear un orden social estipulado que favorece a los más privilegiados, en general hombres y blancos. Pongo énfasis en el tratamiento de estos temas en el mundo del arte. Voy a utilizar como caso ilustrativo los *Cuadros de casta*, un género de pintura popular de la llamada Nueva España en los siglos XVII y XVIII, los cuales pretenden representar el mestizaje en tierras americanas colonizadas por España.

A través de mi investigación voy a examinar el elusivo concepto de *vergüenza blanca* y sugerir su uso como detonante de una autorreflexión continua que permita abordar las prácticas artísticas mencionadas con una sensibilidad constante, atendiendo a matices de privilegio y evitando prácticas escapistas como el propagandismo, la negación o el síndrome de salvador blanco.

PALABRAS CLAVE: Decolonial, vergüenza blanca, cuadros de casta, colonialismo, arte contemporáneo, arte de resistencia.

Abstract

Colonialism and white shame is an exploration of the artistic practices that attempts to deepen into the conflicts of the white person when facing topics related to colonialism and race.

The focus in particular will be racism and other oppressions as they relate and overlap with the subject, as well as possible conflicts of interest when approached by artists outside of these oppressions. In addition my focus will turn into other actors of the artworld such as critics, historians, the public, etc.

These artistic practices have as an objective (among others) to challenge and create a separation from eurocentrism, modernity and its ideals of endless progress. Under this prism, I explore the use of language as a form of manipulation, and the handling of space (physical and figurative) as a means to create a sanctioned social order which favors those who are most privileged, generally white men. I put emphasis on the concurrence of these issues in the artworld. I will use, as a case in point, the *Cuadros de Casta*, a popular painting genre in the then called *Nueva España* during the centuries XVII and XVIII, which intend to represent the mix of races in the American lands colonized by Spain.

Throughout my investigation, I will turn my gaze to the elusive concept of white shame and suggest its use as a trigger towards a continuous self-reflexion that may allow to approach the aforementioned artistic practices, with a constant sensibility, paying attention to nuances of privilege and avoiding escapist practices such as propagandism, denial, or the syndrome of white savior.

KEY WORDS: Decolonial, white shame, *cuadros de casta*, colonialism, contemporary art, art of resistance.