

Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, 2022.

En las ruinas del sueño americano: Panteras Negras y la búsqueda de la Estética Negra en los años 60s.

Carnero, Silvina Jazmín.

Cita:

Carnero, Silvina Jazmín (2022). *En las ruinas del sueño americano: Panteras Negras y la búsqueda de la Estética Negra en los años 60s. Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/2.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/4>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eoQd/3S5>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

En las ruinas del sueño americano: Panteras Negras y la búsqueda de la Estética Negra en los años 60s

Silvina Jazmín Carnero
Universidad de Buenos Aires (Estudiante avanzada de la Carrera de Artes. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires)
silvina.carnero@uba.ar

Resumen

En el presente trabajo se aborda el Arte y Estética Negra en sincronía con el auge y desarrollo del Partido Pantera Negra y del movimiento de Arte Negro en la década de 1960. Partiendo de la idea de la comunidad negra como "colonia en la madre patria", se analizan las producciones artísticas desde una perspectiva decolonial considerando las particularidades del caso negro en Estados Unidos, es decir, la existencia solapada de la colonia en el territorio del colonizador. En este sentido, el estudio de dichas propuestas en un contexto de crisis y luchas sociales de distintos movimientos (antibélicos, LGBT+, indigenistas, feministas, etc.) permite poner en evidencia la filosofía subyacente de fuerte carácter anticolonial, antirracista y feminista que las atraviesan y resultan útiles y ricas incluso para pensar la propia experiencia latinoamericana con la cual dialogaba. A partir del análisis de tres casos específicos (el free jazz, la poesía recitada y la prensa del partido Pantera Negra) se pone en relevancia los puntos más destacados del pensamiento negro de mitad de siglo XX en cuanto al rol que ocupa (o debe ocupar) la producción artística tanto para la producción epistémica como para la praxis vital de la comunidad negra.

Panteras Negras; Antirracismo; Estéticas decoloniales; Movimiento de Arte Negro; Marxismo negro

Ponencia

Considerando la caracterización de las Panteras Negras sobre la comunidad negra estadounidense como una colonia dentro del entramado global, se supone válida la posibilidad establecer una relación entre las teorías decoloniales latinoamericanas y el caso norteamericano. En 1943 el artista uruguayo Joaquín Torres García realizó una ilustración que implicó una reflexión sobre la cuestión latinoamericana que concentraría, en gran parte, el trabajo que se estaba realizando a lo largo del continente para pensar un arte producido desde este territorio. Dicho dibujo se tradujo en el sintagma *“nuestro norte es el Sur”* poniendo en cuestión los modelos estéticos y epistémicos dominantes en pos de un pensamiento latinoamericano. El binomio Norte-Sur, que sirvió para dividir el territorio tanto geográfica como simbólicamente, se vio revertido por el simple gesto de girar una representación de un mapa del continente americano. Ahora bien, si se analiza este par Norte-Sur simbólico desde la perspectiva del teórico portugués Sousa-Santos (2018), es importante reparar que el autor no diferencia entre las Epistemologías desde un espacio geográfico sino más bien epistémico. Esto permite, entonces, comprender que esa ilustración de Torres García que discutía con la centralidad del Norte como garante de la reproducción de la tradición burguesa y eurocéntrica empieza a encontrar sus matices en teorías decoloniales al permitir pensar la existencia de un sur dentro del propio norte, como es el caso de la comunidad negra en los Estados Unidos. Las Epistemologías del Sur, tal y como las define Sousa Santos: *“(…) se refieren a la producción y validación de los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia de todos los grupos sociales que sistemáticamente han sufrido la injusticia, la opresión y la destrucción causada por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado”* (2018:286).

Estas definiciones resultan pertinentes y útiles para el abordaje del problema de la producción epistémica y estética en la comunidad negra de Estados Unidos, pese a que la mayor parte de estas discusiones y teorizaciones se hayan dado en el marco del estudio de las distintas realidades, principalmente las de los llamados países “subdesarrollados”; aun así, la propia identificación de las Panteras Negras y la comunidad negra como una nación del “tercer mundo” en “igualdad” de condiciones con los países de Asia, África y Latinoamérica hace de este puente entre espacios geográficos una realidad más tangible. La posibilidad de pensar una *“sociología de las ausencias”*, tal y como la caracteriza el autor, al darle entidad a los sujetos que han sido borrados o marginalizados en la Historia y la Epistemología, es central y hasta programático de organizaciones como el Partido Pantera Negra. El hecho de que las Epistemologías del Sur no planteen un simple cambio de jerarquía sino más bien la

abolición de las mismas es útil para pensar los procesos revolucionarios que se dieron entre 1960-1975 donde la posibilidad de pensar un nuevo modo de conocer, de producir y vivir era una aspiración entre los distintos movimientos que se gestaron en dicha época: *“Las Epistemologías del sur, por tanto, afirman y valoran las diferencias que quedan después de que las jerarquías han sido eliminadas. Su objetivo es el cosmopolitismo subalterno desde abajo”* (2018:294).

La Estética negra, en este sentido, si se sigue la caracterización de las Panteras Negras como “colonia-en-la-madre-patria”, implicaría una toma de conciencia de sí, de sus posibilidades y atribuciones que sirven a los fines de lucha y a la delimitación de una Estética dominante o blanca. Esto no anula, por supuesto, la existencia de un universo de expresiones artísticas dentro de la comunidad negra que pudieran entenderse como una estética negra, pero fue durante la segunda mitad del siglo XX donde la necesidad de articular un proyecto estético con las ideas revolucionarias y el contexto socio-político se hizo manifiesta y permitió pensar a esta nueva Estética negra como una Estética de la liberación, tal y como la define Enrique Dussel (2018).

Uno de los principales problemas que se le presentaban a una comunidad mayormente compuesta de mano de obra precarizada, recluida en guetos y casi privada del acceso a la educación era poder organizarse articulando ideas y estrategias a las cuales era difícil y casi imposible acceder de forma directa. En este sentido, las clases de Historia Negra que impartían las Panteras Negras revela un tipo de segregación que se daba también en el plano de lo simbólico. Si bien la educación sobre la propia historia era programática y necesaria, resultó indispensable poder alcanzar un nivel de comunicación más masivo; en este sentido, las artes cumplieron un papel protagónico.

La presente investigación busca relevar, entonces, el rol de las artes gráficas, la música y la poesía recitada en relación con el movimiento negro y más específicamente el Partido Pantera Negra, el movimiento de Arte Negro y el ideario revolucionario para comprender la forma en que estas se articularon con luchas sociales y políticas resultando en instancias claves de los años revolucionarios.

Los objetivos principales de dicha investigación son recuperar parte de las experiencias del Partido Pantera Negra y su relación con el Movimiento de Arte Negro y ponerlas en relación con las teorías decoloniales, principalmente aquellas desarrolladas desde Latinoamérica y, a su vez, con movimiento de liberación locales como fueron los Zapatistas en México. Se considera que tanto la teoría latinoamericana como la experiencia afro en Estados Unidos son producto de una política colonial que atraviesa la historia del continente y que tanto una como la otra pueden ser útiles para dar cuenta de las repercusiones de dichas políticas en la praxis

vital, las formas de resistencia, la organización comunitaria y la producción de herramientas heredadas para poder accionar y pensar en torno a las problemáticas de racismo y xenofobia actuales.

Esta investigación requiere, para un abordaje lo más completo posible, de un trabajo interdisciplinario donde los aportes de la Antropología, Estética, Historia y Sociología cultural resultan indispensables. Para ello se cuenta con diversos textos de teóricos que permiten establecer estos nexos como así también dar cuenta de este abordaje como método más pertinente para realizar la investigación. Se acude a materiales fuentes, ya sea notas de periódicos partidarios, piezas sonoras y audiovisuales, manifiestos artísticos, discursos de referentes, entre otros elementos que, a partir de su análisis, permiten establecer los nexos entre una postura decolonialista latente y una posterior teoría propiamente desarrollada.

En cuanto al estado de la cuestión, no se hallaron trabajos que aborden específicamente las relaciones entre las teorías decoloniales latinoamericanas y el caso de la comunidad negra en Estados Unidos en los años 60s. Aun así, existen extensos trabajos sobre las manifestaciones y prácticas estéticas de mitad de siglo XX como respuestas directas a problemáticas colonialistas como lo fueron el borramiento sistemático de la cultura africana, la instauración de la llamada “estética occidental” y lo que se llamaría posteriormente “apropiación cultural”. En este sentido, resulta fundamental relevar algunos trabajos como *“Free Jazz/Black Power”* de Comolli y Charles, que plantea el desarrollo del llamado free jazz como una contraofensiva directa al apropiamiento de los ritmos y sonidos negros por parte de la industria discográfica blanca, o *“Spectacular Blackness”* de Ongiri que trabaja directamente con la búsqueda de una Estética negra como un programa político planteado por la intelligentsia negra. Por otro lado, tampoco se pueden dejar de mencionar los distintos aportes realizados por Leroi Jones/ Amiri Baraka los cuales no solo sirven como documentos fuente sino que resultan un invaluable trabajo teórico acerca del Arte negro, su historia y evolución; algunos de sus trabajos como *“Blues People: Música negra en la América blanca”*, *“De vuelta a casa”*, *“Black Fire: An Anthology of Afro-American Writing”*, entre otros, resultan información fundamental en cualquier estudio posterior de la experiencia y prácticas estéticas afroamericanas del siglo XX. Por último, no pueden dejar de mencionarse dos textos que son piedra angular del trabajo decolonial, sobre todo si se refiere a la problemática negra en países colonialistas como son las dos obras de Frantz Fanon *“Los condenados de la tierra”* y *“Piel negra, máscaras blancas”* que no solo han sido de vital importancia en la configuración del pensamiento negro de mitad de siglo XX sino para las teorías decoloniales posteriores propiamente dichas.

Bibliografía y referencia bibliográficas

Bibliografía específica del objeto de estudio

- ANROLD, E. (2019). A Brief History of the Lumpen, the Black Panthers' Revolutionary Funk Band. *KQED*. Retrieved from <https://www.kqed.org/arts/13851531/a-brief-history-of-the-lumpen-the-black-panthers-revolutionary-funk-band>
- BARAKA, A. (1994). The Black Arts Movement. En J. BRACEY, S. SANCHEZ, & J. SMETHURST (2014), *SOS Calling all Black People : A Black Arts Movement Reader* (págs. 11-19). Massachusetts: University of Massachusetts Press.
- BARAKA, A., & NEAL, L. (2013). *Black Fire: An Anthology of Afro-American Writing*. Baltimore: Black Classic Press.
- CHARLES, P., & COMOLLI, J.-L. (2016). *Free Jazz / Black Power*. Buenos Aires: Mil Ómbues.
- CLEAVER, K., & KATSIAFICAS, G. (2001). *Liberation, Imagination and the Black Panther Party: A new look at the Panthers and their legacy*. Nueva York: Routledge.
- DOSS, E. (1993). "Revolutionary Art Is a Tool for Liberation" Emory Douglas and Protest Aesthetics at the Black Panther en CLEAVER, K., & KATSIAFICAS, G. (2001). *Liberation, Imagination and the Black Panther Party: A new look at the Panthers and their legacy*. (págs. 175-187) Nueva York: Routledge.
- GAITER, C. (2007). What Revolution looks like: The work of Black Panther Artist Emory Douglas. En S. DURANT (Ed.), *Black Panther: The Revolutionary Art of Emory Douglas* (pp. 93-128). Nueva York: Rizzoli.
- JONES, L. (1969). *Blues People: Música negra en la América blanca*. Barcelona: Lumen.
- JONES, L. (1969). *De vuelta a casa*. Buenos Aires: Editorial Tiempo Contemporáneo.
- MACALUSO, M. J. (2018). The Place of Art in Black Panther Party Revolutionary Thought and Practice: From Revolution to Reform, A Content Analysis. En *Dissertations*. Michigan: Universidad de Michigan. Obtenido de <https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/3364>
- MARINE, G. (1971). *Los Black Panthers*. Buenos Aires: Siglo XXI Argentina Editores.
- McKINLEY, A. & RUSSONELLO, G. (16 de octubre de 2016). Fifty Years Later, Black Panthers' Art Still Resonates. *The New York Times*. Obtenido de: <https://www.nytimes.com/2016/10/16/arts/fifty-years-later-black-panthers-art-still-resonates.html>
- MORGAN, J. A. (2019). *The Black Arts Movement and the Black Panther Party in American visual culture*. Nueva York: Taylor & Francis.
- MOROZUMI, G. J. (2007). Emory Douglas and the Third World Cultural Revolution. En S. DURANT (Ed.), *Black Panther: The Revolutionary Art of Emory Douglas* (pp. 129-168). Nueva York: Rizzoli.

- ONGIRI, A. A. (2010). *Spectacular Blackness: The cultural politics of the Black Power Movement and the Search of Black Aesthetic*. Virginia: University of Virginia.
- STEWART, J. (1968). The development of the Black Revolutionary Artist. En J. BRACEY, S. SANCHEZ, & J. SMETHURST (2014), *SOS Calling all Black People : A Black Arts Movement Reader* (págs. 77-81). Massachusetts: University of Massachusetts Press.
- VINCENT, R. (1996). *FUNK: The music, the people, and the rhythm of the one*. Nueva York: St. Martin's Griffin.
- VINCENT, R. (2013). *Party Music: The Inside Story of the Black Panthers' Band and How Black Power Transformed Soul Music*. Brooklyn: Lawrence Hill Books .

Bibliografía teórica

- ACHINTE, A. (2012). Estéticas de la re-existencia: ¿Lo político en el arte? In W. MIGNOLO, & P. P. GÓMEZ, *Estéticas y opción decolonial* (pp. 281-293). Bogotá: Universidad Distrital de Caldas.
- BATAILLE, G. (2008). ¿Estamos aquí para jugar o para ser serios? En G. Bataille, *La felicidad, el erotismo y la literatura. Ensayos 1944-1961* (págs. 186-219). Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- BATAILLE, G. (2008). El soberano. En G. Bataille, *La felicidad, el erotismo y la literatura. Ensayos 1944-1961* (págs. 227-244). Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- DUSSEL, E. (2018). Siete hipótesis para una estética de la liberación. *Revista PRAXIS*(77).
- FANON, F. (2018). *Los condenados de la tierra*. México: Fondo de Cultura Económica.
- FANON, F. (2009). *Piel Negra, máscaras blancas*. Buenos Aires: Akal-
- GRÜNER, E. (2002). *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*. Buenos Aires: Paidós.
- HALL, S. (2010). La cuestión de la identidad cultural. In E. RESTREPO, C. WALSH, & V. VICH, *Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (pp. 363-404). Colombia: Envión editores.
- HALL, S. (1992) What is "Black" in black culture? En G. DENT, *Black Popular Culture* (págs. 20-32) Seattle: Bay Press
- LOBETO, C. (2020). Corporalidades, archivos y memorias en estéticas negras del Brasil. In S. MERCADAL, & L. MACCIONI, *Subjetivaciones y resistencias desde la cultura: articulaciones entre política, arte y comunicación en experiencias contemporáneas*. Córdoba: Lago Editora.
- MELUCCI, A. (1988). Los movimientos sociales y la democratización de la vida cotidiana. In AA.VV, *Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada postmoderna*. Santiago de Chile: CLACSO.
- RESTREPO, E., & ROJAS, A. (2010). Introducción. Inflexión decolonial: características e historia; Sistema mundo moderno/colonial; Colonialidad del poder;

Colonialidad del saber y geopolíticas del conocimiento. In *Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos*. Popayán: Universidad del Cauca.

ROBINSON, C. J. (2019). *Marxismo negro. La formación de la tradición radical negra*. Madrid: Traficantes de sueños.

RODNEY, W. (1982). *De como Europa subdesarrolló a África*. México: Siglo XXI Editores.

SOUSA SANTOS, B. (2018). Introducción a las Epistemologías del Sur. In B. Sousa Santos, *Construyendo las Epistemologías del Sur - Para un pensamiento alternativo de alternativas* (pp. 283-322). Buenos Aires: CLACSO.

WALLACE, S. (1998). Hacia un abordaje antropológico de los movimientos sociales. In M. R. NEUFELD, *Antropología social y política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento*. Buenos Aires: EUDEBA.