

Identidades transitables en la era contemporánea

OKRAGLY, Jennifer / Facultad de Filosofía y Letras, UBA - jennyokragly@gmail.com

---

Tipo de trabajo: ponencia

---

^a *Palabras claves: arte contemporáneo - arte textil - identidad*

> **Resumen**

El presente trabajo propone indagar acerca de las lecturas y relecturas que el arte contemporáneo hace sobre el arte precolombino en pos de encontrar aquellas huellas, tramas y urdimbres que religan pasado y presente en el nuevo escenario contemporáneo: ámbito de crisis, de controversias, de puro desconcierto y desasosiego en donde la pregunta por el ser, por la identidad y por cómo habitamos el mundo se vuelve más latente, desplegándose y profundizándose. ¿Qué pasa con el término “identidad”, una vez cuestionados los grandes conceptos míticos que lo fundamentaban (Pueblo, Nación, Comunidad, Clase, Territorio, etc.)? Discutiremos la noción de identidades heterogéneas a partir de un corpus de obras de Tadeo Muleiro, Leo Chiachio y Daniel Giannone.

> **Presentación**

Este escrito forma parte de un proyecto de investigación más extenso que estoy desarrollando en calidad de adscripta dentro de la cátedra de Historia del Arte Precolombino de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

El presente proyecto propone indagar acerca de las lecturas y relecturas que el arte contemporáneo hace sobre el arte precolombino en pos de encontrar aquellas huellas, aquellas tramas y urdimbres que religan pasado y presente en el nuevo escenario contemporáneo: ámbito de crisis, de controversias, de puro desconcierto y desasosiego en donde la pregunta por el ser, por la identidad, por cómo habitamos el mundo se vuelve más latente, desplegándose y profundizándose. Al ser éste un postulado un poco ambicioso por lo extenso, reduje mi objeto de estudio en torno a lo textil centrándome en rastrear continuidades de la producción prehispánica en la producción contemporánea. De este modo, el eje textil-identidad es mi punto de partida para dar cuenta de esta comunión entre pasado y presente donde tradición, identidad y cosmovisión, conceptos que están presentes en las sociedades desde tiempos

remotos, vienen a resignificarse. Para ello me centraré en tres artistas argentinos Tadeo Muleiro y la pareja artística Leo Chiachio y Daniel Giannone. Lo que me llamó la atención de estos artistas fue la alusión al tema de la construcción de la identidad; tanto Tadeo como Chiachio y Giannone parten desde lo textil para dar cuenta de sus identidades múltiples y transitorias. Estos artistas buscan visibilizar aquellas prácticas y oficios que constituyeron el núcleo económico-social de muchas sociedades, y al mismo tiempo, proporcionar un diálogo entre ese pasado y este presente. Sus obras reflejan largas horas de trabajo, puntadas delicadas dedicadas a expresar este diálogo lo cual da por resultado una resignificación tanto de prácticas como de motivos precolombinos. Conceptos como el de “arte primitivo” (Clifford, 2001; Rojo Betancourt, 2011) y “resignificación” (Acha, 2004; Rojo Betancourt, 2011) me sirven para situarme en este entramado que va de lo prehispánico a lo contemporáneo y para contraponer a esto las obras de estos artistas que seleccioné.

Ante la pregunta acerca de si hay una necesidad de volver a esa comunión entre arte y vida que fue esencial en los tiempos precolombinos, es que cruzo dos marcos teóricos, el prehispánico y el contemporáneo, contraponiéndolos, extrapolándolos e intentando entramarlos. Para esta presentación me ubico en el marco contemporáneo y me cuestiono acerca de si es posible hablar de comunión en la era de la globalización.

› **El relato de los sucesos:**

Fernando Rojo Betancur (2011) concluye su texto indagando en la búsqueda espiritual que los artistas latinoamericanos emprenden en pos de recuperar la memoria de un tiempo primigenio con el fin de acceder a una verdad mítica que escape a la superficialidad conceptual de muchas de las manifestaciones artísticas propias de la época actual. Este historiador comprende, por un lado, que los artistas se inspiran en el arte del pasado de muchas maneras, remiten a las reminiscencias de otros tiempos y logran resignificar la idea de lo ancestral para convertirla en parte de su obra; pero, por otro lado, advierte que es necesario que los artistas no sólo incorporen a su obra elementos propios de lo *primitivo*, sino que hayan entendido el significado de dichos elementos antes de tomarlos como referentes, en pos de nuevos discursos e intencionalidades.

Esta distinción del concepto de lo primitivo que describe Rojo Betancur me sirve para contraponer las obras de Tadeo a las de Chiachio y Giannone. James Clifford historiza el término *arte primitivo* (2001) y sugiere el concepto de recolección como aquello que es propio a la naturaleza de la cultura occidental que impregna todo bajo sus cánones y que va en busca de la apropiación.

Cito textualmente a Clifford (2001): “Recolectar -al menos en Occidente, donde se piensa en general que el tiempo es lineal e irreversible-, implica rescatar un fenómeno de su inevitable decadencia o su pérdida

histórica. La colección contiene lo que ‘merece’ preservarse, recordarse y atesorarse. (...) Los recolectores de cultura antropológicos han reunido lo que parece ser típicamente ‘tradicional’, lo que por definición se opone a la modernidad” (p. 274).

Entonces, ¿cómo percibimos el mundo textil que exhiben Tadeo Muleiro y Chiachio y Giannone? ¿Podemos reconocer algo de lo que ellos nos ofrecen como símbolos de nuestro pasado, reminiscencias de otros tiempos? ¿Qué es lo que intentan expresar con sus seres monstruosos, sus trajes ritualísticos y sus máscaras camaleónicas? *La conquista* y *Los herederos* de Chiachio y Giannone, *Puncu* y *La salamanca* de Tadeo, son obras que nos convocan a desvelar y evidenciar ciertos relatos históricamente contruidos. Me parece pertinente traer a colación una pregunta que formula Ticio Escobar (1993) en reiteradas ocasiones “¿qué pasa con el término ‘identidad’, una vez cuestionados los grandes conceptos míticos que lo fundamentaban (Pueblo, Nación, Comunidad, Clase, Territorio, etc.)?” (p. 9). En la contemporaneidad, las identidades no pueden ser consideradas bajo un solo aspecto, no se refieren más a pertenencias de lengua, sangre o nación, sino más bien a la interacción de la cultura con la dinámica de los mercados (Castro-Gómez y Mendieta, 1998); ya no son definidas según sus emplazamientos fijos, sino consideradas en sus muchos tránsitos. Tanto Muleiro como Chiachio y Giannone hablan de una identidad heterogénea, multitemporal, con sus múltiples raíces y procedencias.

Tenemos por un lado la constitución de las identidades, hecho latente dentro de cada relato histórico-social e individual mismo en la era de la globalización donde constituirse como individuo requiere de ciertos cuestionamientos en torno a en qué nos reconocemos, junto a quiénes nos reconocemos, qué es aquello que nos conforma como seres individuales y sociales, cómo definimos ese estar-en-el-mundo, ese pertenecer del mundo que habitamos.

Chiachio y Giannone indagan en la cuestión histórica del ser latinoamericano, periférico, marginal. *La conquista* y *Los herederos*, denotan una búsqueda e intención por destacar la figura del ‘otro’. Son obras que se organizan en dípticos y que suponen un diálogo, ya sea entre pares, como en el caso de *Los herederos*, o entre opuestos, como en *La conquista*. Son representaciones estereotipadas que nos remiten a lo exótico, a lo indígena. En Chiachio y Giannone los autorretratos bordados se metamorfosean, sus rostros encarnan una y otra vez aquellas etnias marginadas dentro de las cuales se identifican. La pintura facial, los piercings, el uso de máscaras y trajes rituales son prácticas características de las culturas precolombinas que siguen vigentes de manera actualizada por los diversos contextos y resignificada en los nuevos usos que se hace de ellos. La serie *Los herederos* retrata diversas tribus reconocibles y diferenciadas por sus ornamentos, y están bordados sobre pañuelos. Se combina esta técnica artesanal ligada al mundo femenino con este soporte que remite a lo íntimo y familiar para finalmente ser expuesto y llevado a un ámbito artístico y colectivo. En este sentido, no sólo recuperan para el arte la sofisticada creatividad invisibilizada por las actividades domésticas casi inamovibles desde el comienzo de los

tiempos, sino que disuelven las fronteras entre arte conceptual y pintura, entre arte y actividades prácticas, entre mitología amorosa y épicas nacionales o tribales, entre fashion y proclama.

Por su parte, Tadeo Muleiro indaga mayoritariamente en el ritual y el lenguaje, aspectos inherentes a toda sociedad. *Puncu* es una palabra de origen quechua que traducida al español significa puerta. Para algunas culturas originarias el cosmos está dividido en tres niveles; partiendo de esta creencia Tadeo realiza este “portal” que remite al traspaso de esas esferas, donde a través de los cóndores se representa el mundo celestial, con los jaguares se señala el mundo terrenal y las serpientes simbolizan el inframundo. *Puncu* es una instalación textil compuesta por varias obras de Tadeo. El espectador al traspasar el portal se encuentra sumergido en una atmósfera etérea y atemporal. Ingresa en un ámbito desconocido pero que al mismo tiempo lo invita a acercarse y a familiarizarse. Allí dentro, aguardan una mulita, un tótem y un traje ceremonial junto a *El Abuelo*, un video-performance que cuenta la historia de un ser que viaja lentamente desde el campo hasta la calle Perú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los trajes son confeccionados enteramente por Tadeo y son una obra en sí. Al ser exhibidos imponen cierta atmósfera mística y ritual, se presentan solemnes dentro de las salas portando un aura mágico y a la espera de poder llevar a cabo su cometido: encarnar un personaje. Trajes y máscaras pasan a desarrollar rituales en el terreno audiovisual. En este caso, la máscara no es un recurso camaleónico como en las obras de Chiachio y Giannone; es que la máscara implica un medio de distanciamiento entre la esfera de lo cotidiano y de lo sacro; emerge como elemento que posibilita la entrada a esa cosmovisión.

La salamanca, otra de las obras de Muleiro, también refiere a un lugar mítico, atemporal; lugar al cual se accede a través de ciertas “pistas” o “pruebas iniciáticas”, según lo indican las numerosas leyendas hispanoamericanas. El artista reactualiza este mito originado en zonas guaraníes a través de esculturas textiles de grandes dimensiones que forman parte y dialogan con el video-performance. Tadeo remarca la importancia de lo narrativo, ya que considera que su trabajo adquiere más contenido y mayor peso al realizarse una dentro de una construcción. Ya no se muestra el objeto en sí, aislado, fuera de contexto, sino que sus esculturas totémicas adquieren un carácter ficcional y performático dentro del relato que presenta. El artista lo toma como un juego, expresa que de este modo intenta construir cosmogonías con elementos de culturas diversas; son universos que dialogan y se integran todo el tiempo, que están en tensión, se cruzan y retroalimentan. Lo cito: “Es desde este lugar que yo puedo hablar de ese tipo de universos, tanto de las culturas originarias de acá como de elementos ancestrales y arquetípicos” (*Tadeo Muleiro pacta sin miedos con todos los universos posibles*, 2016).

> **A modo de cierre**

Es a partir del textil que estos artistas posibilitan este diálogo entre pasado y presente, siendo el textil no sólo soporte, sino sostén, panfleto, segunda piel, de nuevos discursos e intencionalidades. Tanto Muleiro como Chiachio y Giannone personifican seres que se metamorfosean, que cambian de apariencia para encarnar otras realidades y otras etnias, seres que participan de rituales en donde se reactualizan mitos y leyendas. Estos artistas pregonan por una identidad heterogénea, multitemporal, con sus infinitas raíces y procedencias, demostrando que somos individuos en sociedad, que todos somos un uno consolidado a partir de muchos otros. La búsqueda en Chiachio y Giannone se focaliza en lo arquetípico. Sus bordados repletos de elementos que a simple vista parecieran pertenecer a una cultura específica, apreciados a través de una mirada más atenta, nos permiten percibir elementos donde pueden apreciarse varias civilizaciones, siendo sus bordados obras que engloban más de un aspecto posible. Camuflaje, disfraz y metamorfosis son aspectos centrales en la obra de Chiachio y Giannone. La cuestión identitaria se ve clara en este afán por reconocerse *en* otros, por ello se autorretratan encarnando arquetipos étnicos. Por otro lado, si bien Tadeo indaga en el aspecto lúdico como Chiachio y Giannone, enfatiza más en el aspecto ritual. Sus trajes pasan a constituir personajes encarnados que adquieren vida para transportarse a otro tiempo, a otras realidades, a otras cosmovisiones. De forma que estas identidades transitables hacen eco de aquellas sociedades precolombinas tomando elementos para resignificarlos, encarnarlos en la era contemporánea.

Si bien el arte primitivo inspiró e inspira a los artistas un imaginario creativo ilimitado, también los lleva a cuestionarse acerca de aquellas civilizaciones y sus modos de vida. En Chiachio y Giannone lo primitivo aparece como referente, como inspiración. Lo utilizan como recurso para apropiarse y transformarse ellos mismos en representantes de este tiempo aunando pasado y presente. No obstante, el anhelo por comprender ese vasto repertorio de imágenes y de objetos provenientes del arte precolombino no puede llevarse a cabo sin posicionarse dentro de sus mundos míticos. Aspecto que Tadeo Muleiro retoma y desarrolla dentro de su producción artística. Su obra explora las posibilidades de lo dual tanto desde el punto de vista conceptual como fáctico, entreverando esta herencia de las culturas precolombinas y occidentales para reconstruirse en tanto individuo hoy, apoyándose en la memoria histórico-social. A través de sus rituales urbanos realiza relecturas de aquellas civilizaciones yuxtaponiendo sucesos extraordinarios y cotidianos que se descontextualizan para fundir historia con mito, tradición con actualidad, cotidianeidad con mitología, ficción con realidad, dualidades inherentes tanto al ser humano contemporáneo como al ser de aquellas culturas mencionadas.

Consecuencia de esta coexistencia es la derivación en una cosmogonía que engloba tiempos y espacios fragmentarios típicos de nuestra era contemporánea y, es en ese afán de pervivencia y reactualización en la que centro mi trabajo y es en lo textil en lo que me apoyo como herramienta para atravesar esta cosmogonía que habitamos.

Bibliografía

- Castro-Gómez, S. y Mendieta, E. (1998). *Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate)*. México, Miguel Ángel Porrúa.
- César, Mariana (Directora). (2016). *Chiachio & Giannone: Monobordado*, Buenos Aires, Pasaje 17.
- Clifford, James (2001). "Sobre la recolección de arte y cultura", en: *Dilemas de la Cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna*. Barcelona, Gedisa Editorial.
- Escobar, Ticio (1993). "Arte Otro", en: *La Belleza de los Otros. Arte indígena del Paraguay*. Asunción, RP Ediciones.
- Rojo Betancur, Fernando (2011). "Artistas latinoamericanos: Afinidades y coincidencias en torno a lo ancestral, el rito, el mito y el símbolo", en *Revista Trilogía*, ISSN-e 2145-7778, [Nº. 5](#), Octubre, págs. 151-169. Colombia.
- Tadeo Muleiro pacta sin miedos con todos los universos posibles*. (10/06/2016). Bariloche, Argentina: Diario El Cordillerano. Consultado abril, 24, 2018, descargado de <https://www.elcordillerano.com.ar/noticias/2016/06/10/51883-tadeo-muleiro-pacta-sin-miedos-con-todos-los-universos-posibles>

Anexo

Figura 1. Tadeo Muleiro; Leo Chiachio y Daniel Giannone

"La Conquista", 2005. Dúptico.
Bordado a mano con hilos de algodón y rayón s/teja
0,80 x 1,00 m/cu

Figura 2. La Conquista

Serie "Los Herederos" 2008. Diptico
Bordado a mano con hilos de algodón, rayón y apliques: s/pañuelos
0,65 x 0,65 m c/u

Figura 3. Los Herederos

Figura 4. Puncu

Figura 5. Puncu

Figura 6. El Abuelo

"La Salamanca", Video, 2014

Figura 7. La Salamanca

Figura 8. La Salamanca

Figura 9. La Salamanca