

PASADO PRESENTE

Gramáticas amerindias

RODRIGO GUTIÉRREZ VIÑUALES

Granada-Buenos Aires, 2023

PASADO PRESENTE. TRAYECTO ABIERTO

“El pensamiento occidental está viciado por su apetito de coherencia, su ilusión de coherencia... La toma del pensamiento es fragmentaria, no puede ser sino fragmentaria, y de esto es de lo que el pensamiento occidental no es demasiado consciente” (Dubuffet, Jean. *Cultura asfixiante*. Buenos Aires. Ediciones de la Flor, 1970, p. 40).

El presente fotolibro inicia una serie de publicaciones que es producto de trabajos de investigación académica desarrollados a lo largo y ancho de América en las últimas tres décadas, en los que el registro fotográfico se convirtió en un aspecto central.

Pasado presente toma como punto de partida conceptual expresiones artísticas —fundamentalmente arquitectónicas— que reformulan las artes antiguas de América en la contemporaneidad. Un *pasado* que está *presente* a través de esas manifestaciones originarias y por dichas reinterpretaciones: un pasado que se sigue construyendo de manera infinita. A veces las referencias tienen carácter literal, las fuentes iconográficas o estructurales son reconocibles, pero en ocasiones solamente se insinúan, o directamente solo sirven de primigenia inspiración para una creación plenamente nueva, moderna.

En sentido estricto, prestamos aquí atención tanto a obras realizadas entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX dentro del ámbito de la arquitectura historicista, como a producciones de carácter popular producidas en el continente en las últimas décadas, vinculadas en ocasiones al turismo y en otras a la construcción de identidades regionales y locales, y que conforman un proceso no solamente abierto sino muy vigente en ciertas zonas del continente.

Buena parte de este recorrido se refiere a expresiones excéntricas —en algunos casos considerables dentro del kitsch— y es justamente el carácter singular de las mismas, verdaderas piezas únicas, lo que confirma su rareza. La selección de imágenes está atravesada, por momentos, por un intencionado sentido humorístico, rasgo también definitorio de nuestro ser americano. Aunque las obras no hayan sido concebidas buscando efectos cómicos, el humor muchas veces se genera desde nuestra mirada, marcada por el gusto en el cual hemos sido formados y hemos ido desarrollando, sobre todo desde las pautas del “sistema occidental” del arte contemporáneo.

Es uno de nuestros objetivos poner en evidencia la existencia de estas manifestaciones tanto de la cultura erudita como de la popular de América que, en el ámbito de las narrativas hegemónicas del arte y la arquitectura, con sus dogmas y exclusiones, suelen estar marginadas o directamente olvidadas, de ahí que hayamos comenzado con esa cita del francés Jean Dubuffet —notable impulsor del arte *outsider*— que habla de la importancia del pensamiento fragmentario.

Pero lo cierto es que también existen y existieron proyectos extravagantes dentro del propio sistema dominante, y muchos de ellos, sobre todo en los últimos tiempos, han sido planteados por las “grandes firmas”, por prestigiados arquitectos que además cobran millonadas por construir sus iconos. Son extravagantes, en América, varios edificios “eruditos” promovidos por reconocidos artistas plásticos. Así, y solo por señalar algunos ejemplos, podemos hacerlo en Ciudad de México con el *Anahuacalli* de Diego Rivera, la casa-estudio de Juan O’Gorman en el Pedregal (demolido), o el *Polyforum Siqueiros* y su mercado expresionismo que recuerda al moscovita Club Rusakov, de Konstantin Melnikov (1927). También a *Casa Pueblo*, concebida por el uruguayo Carlos Páez Vilaró muy cerca de Punta del Este, o a la *Capilla del Hombre* de Oswaldo Guayasamín en Quito.

Factor esencial en la construcción de esa identidad no es solamente la convicción de sus significantes “hacia adentro” sino justamente su proyección hacia afuera, hacia el extraño, el visitante, el turista. Un turista al que parece que a veces no le basta con visitar el monumento original —acción que en muchos casos se efectúa a la fuerza, por imposición de las agencias de turismo y sus planificaciones estrictas, controladas, y cerradas a cualquier alteración espontánea— sino que demanda multiplicar esa ilusoria inmersión en el pasado hospedándose o consumiendo en esa suerte de “neo-ruinas” construidas a la carta y con todos los servicios necesarios para la vida presente. Pura retórica pasatista, conformando una suerte de “Disneylandia precolombina”.

* * * * *

Empezamos este texto con una frase de Jean Dubuffet, y para concluir estas líneas la conectamos con una de la también francesa (aunque radicada en Chile) Nelly Richard: “es crucial que los intelectuales del centro inicien el proceso de dismantelar su propia posición privilegiada”. (Richard, Nelly. *La insubordinación de los signos. Cambio político, transformaciones culturales y poéticas de la crisis*. Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 1994). Se refiere, entre otras cuestiones, a la operatividad de los relatos canónicos como productores de olvidos, y a las ya señaladas acciones de marginación e invisibilización que se operan desde el sistema del arte y desde la historia del arte y de la arquitectura. Es sin duda una cuestión de percepción, que parte de una contemplación previamente contaminada de los formados en arte que, o bien caen en la mirada paternalista, o bien aplican equivocadamente el rótulo de “mal gusto” solo por no pertenecer al espacio de lo “erudito”.

Así, pues, se hace menester —aunque más no sea para comprender—, contrarrestar los sesgos tan deterministas marcados por academias y universidades, descontaminar nuestra mirada, acometer su apreciación sin condescendencia y abrir el juego a otras alternativas distintas al relato occidental. Estamos ante una arquitectura que es expresión de formas de vida y simbolismos de la sociedad que las genera y a la que alberga, y que merece nuestra atención.

Rodrigo Gutiérrez Viñuales
Junio de 2024

2. "Vuelve pronto", saliendo del conjunto arqueológico de Tiahuanaco (Bolivia), julio de 2022

6. Parador turístico, José María Morelos, Quintana Roo (México), octubre de 2016

9. Ángel Bacchini. Casa del Pueblo (1928), Mérida, Yucatán (México), octubre de 2016

16. Ricardo de Jaxa Malachowski. Museo Arqueológico (1924) — hoy Museo Nacional de la Cultura Peruana —, Lima (Perú), julio de 2008

19. Dirección de Cultura, Tilcara, Jujuy (Argentina), diciembre de 2023

67. Souvenir, Aguas Calientes, Cuzco (Perú), julio de 2022