

UNIDAD DE APRENDIZAJE

CAMBIANDO LUGARES

Grupo de trabajo: Manila

Autores: Eileen Legaspi-Ramirez, Mary Ann Josette Pernia, Iris Angela Ferrer

POSTCOLONIALIDAD

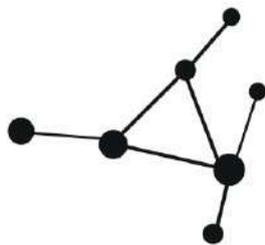
DESCOLONIALIZACIÓN

TRABAJAR CON IMÁGENES

COLONIALISMO

historias entrelazadas

Learning Unit Manila

intertwining hi/stories

RESUMEN

El poder del arte para permitir una reinención del presente es el motivo detrás del título quizás utópico de esta Unidad de Aprendizaje. Al invitarlos a pensar acerca de qué puede pasar cuando las relaciones visuales son rediseñadas dentro de un marco fotográfico, les pedimos que cubran con varias voces a un personaje carente de poder que ahora está en la posición de responder. La ficha visual para el ejercicio es la pintura en óleo *España y Filipinas* (c.1888), perteneciente al pintor filipino Juan Luna.

AUTORES

El equipo de investigación de Manila actualmente está conformado por miembros de la plataforma de arte independiente Back to Square: Eileen Legaspi-Ramirez (historiadora crítica e investigadora del Departamento de Estudios Artísticos de la Universidad de Filipinas), Mary Ann Josette Pernia (especialista en Educación del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y profesora de la Universidad de Filipinas en Manila), e Iris Angela Ferrer, investigadora independiente y trabajadora cultural. Para este proyecto, el equipo trabajó con el artista gráfico Bon Henryk Corachea.

DESTINATARIAS

Esta Unidad de Aprendizaje está dirigida a grupos de estudiantes de la universidad y jóvenes profesionales.

CAMBIANDO LUGARES

¿Podríamos imaginar un mundo donde las imágenes icónicas que nos "enseñaron" a ver nuestro pasado y a nosotras¹ mismas podrían rehacerse? En Filipinas, casi todos los grupos de niñas/os guiados por escuelas públicas crecerán escuchando que el pintor filipino del siglo XIX, Juan Luna, es un héroe porque su pintura y la de su compatriota Félix Resurrección Hidalgo colocaron a Filipinas en pie de igualdad con su primer maestro colonial, España². El tedioso guión³ dice que los triunfos de los dos pintores en varias exposiciones internacionales volcaron la afirmación de que los conquistados eran esencialmente inferiores. Este deseo de paridad y visibilidad inhibido durante 350 años fue profundo, particularmente en las clases intelectuales adineradas que históricamente dominaron las esferas políticas y económicas de Filipinas. Una postura tan poco examinada hacia la movilidad ascendente, sin mucha consideración por enfrentar la desigualdad, ha estado en el centro de la crítica dirigida a la democracia liberal de élite combinada en el pasado colonial del país y el presente continuo. La crítica y teórica filipina, Marian Pastor Roces, en su ensayo sobre el Museo López Lunas e Hidalgos, llama maliciosamente a tales episodios como instancias materializadas de "el indio que busca aprender trucos de blancos".

La ansiedad es profunda, incluso más de un siglo después de que los filipinos se liberaran luego de haber pasado de un dominio colonial a otro: estadounidense y japonés (con un interludio británico que generalmente no se toma en cuenta). Tales narraciones instrumentalizadas de la nación nacida de una raza que emerge resiliente de la privación y luego afirma su propia estatura globalizada se continúa contando a través del sistema escolar, la cultura visual cotidiana y, actualmente, la participación en el mundo del arte internacional. En esta historia, por ejemplo, juegan un papel importante las piezas canónicas de Luna e Hidalgo como el Spoliarium, la Batalla de Lepanto, las Damas Romanas, la Barca de Aqueronte, las Vírgenes Cristianas Expuestas al Populacho - solamente algunas de las varias pinturas que demuestran de manera variable la destreza de los primeros filipinos en los motivos y técnicas alegóricos-clasicistas europeos, a menudo representados en otras escalas a propósito del gran proyecto de nación. El subtexto en tales recuentos ha sido casi siempre el feroz desprendimiento de un mito pictórico del nativo eterno, siempre vencido, siempre quedándose corto.

En otro lugar, Roces bromea: "La nación para la que Hidalgo y Luna proporcionaron la epifanía, está sobreviviendo miserablemente, si no se autodestruye. Ambos artistas y sus intérpretes figuran en esta desintegración, simplemente por haber imaginado la nación"⁴.

¹ Nota de Edición: usaremos el plural femenino nosotras en referencia al equipo de investigación, y las formulas niñas/os intercambiadas a lo largo del texto para poder ofrecer una traducción más igualitaria en clave de género.

² Luna e Hidalgo recibieron medallas de oro y plata respectivamente en la Exposición de Madrid de 1884. La narrativa transmitida en Filipinas es que Luna no recibió la mención más importante porque era simplemente un súbdito colonial y no un ciudadano de España.

³ Roces, Marian Pastor. <https://lopez-museum.com/hidalgo-and-luna-vexed-modernity/> recientemente publicado de nuevo en una antología de textos de Roces producida por la DLSU School of Art and Design Museum of Contemporary Art and Design.

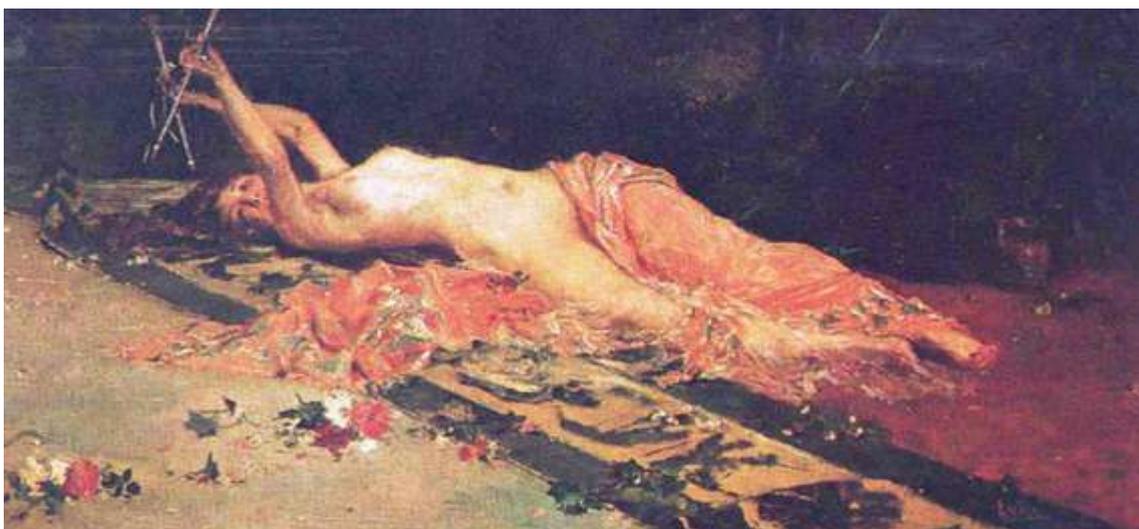
⁴ Idem.

Para esta unidad de aprendizaje, la atención se centra en la versión del Museo López del cuadro de Luna *"España y Filipinas"*, donde planteamos que el cuadro suficientemente ambiguo como para ser manipulado semióticamente. Es en ese contexto presentamos cinco versiones alteradas de la obra que presumiblemente arroja a la Madre España guiando a las incipientes Filipinas a la luz del conocimiento y lejos de su presumida barbarie. Al solicitar una consideración de estos reposicionamientos, nos preguntamos, ¿Cómo podría se conformó la conversación entre dos personas suplentes de conquistador y conquistado? Si la imagen, específicamente su relación espacial, se desprendió de la rígida jerarquía en la que esta obra ha sido casi interminablemente enmarcada, ¿Qué clase de franqueza sin ataduras podríamos ayudar a salir a la superficie? El objetivo es que las personas participantes escojan dos de las cinco imágenes que podría ayudarles a crear un hipotético intercambio de palabras entre estas dos mujeres, personajes que anteriormente habían quedado congelados en medio de la ocupación española de este territorio asiático.

EJEMPLO

25 abril 2018

Para mi Señora Española (SE)

Desde hace más de un siglo me tomaste de la cintura, llevándome por un camino que otros habían recorrido antes. Era joven y demasiado confiado, así que me metí en este lugar que dijiste que me llevaría lejos de la oscuridad de mi propia infidelidad e ignorancia. Sin embargo, ninguno de nosotros es más joven ahora, y es hora de que retrocedas y me dejes en paz. Sé testigo de mi paso. Filipinas navega la luz que traigo. Afectuosamente

Filipinas (FI)

Mi hija Filipinas (FI),

Lo que tomas con estricta restricción, de hecho te contiene. Camina y disfruta de mi partida.

Presentimiento,

Española (SE)

BIBLIOGRAFÍA

Flores, Patrick. "Post-colonial perils: art and national impossibilities", World Art, Volume 1 (2011): pp 75-81, <https://www.academia.edu/36322598> Review_of_Between_Words_Raden_Saleh_and_Juan_Luna_

DERECHOS DE AUTOR DE IMÁGENES

Licencia de imagen del Museo Conmemorativo de López, Filipinas

TEXTOS DE REFERENCIA PARA LECTURA ADICIONAL

"España y Filipinas (Spain and Philippines)", Roots, accessed August 20th, 2018, <https://roots.sg/learn/collections/listing/1316482>

"Juan Luna's 'Spoliarium' on virtual display at National Gallery Singapore", CNN Philippines, accessed August 20th, 2018, <http://cnnphilippines.com/life/culture/arts/2018/01/05/juan-luna-national-gallery-singapore.html>

"Search: Juan Novicio Luna. Spoliarium. 1884.", Filipinas Heritage Library Catalog, accessed August 20th, 2018, http://opac.filipinaslibrary.org.ph/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1439&shelfbrowse_itemnumber=805507

ENLACES A OTROS PROYECTOS RELEVANTES

"Back to Square Juan", Back to Square Juan, accessed August 20th, 2018, <http://www.backtosquarejuan.org>

