

Universidad de Murcia

Facultad de Bellas Artes

Máster en Producción y Gestión artística

Gira la cote!

Gira la piedra de afilar

Pablo Follana Pardo

Nuevos materiales, soportes y poéticas Pictóricas

Antonio García López

Gira la cote!

(Gira la piedra de afilar)

Resumen

Es una serie formada por varias pinturas orientalistas que se sirven tanto del material pictórico como del soporte, para transformar una narrativa particular en discurso artístico. Centrada en el orientalismo, la serie contempla materiales tales como los manteles de bambú o salsas de comida china.

Dicha serie se encuentra albergada dentro de un proyecto más amplio titulado *Turandot, visión occidental accidentada*, que tiene como punto de partida toda la trama de la ópera *Turandot* de Giacomo Puccini, que entre otras muchas cosas, nos transporta a una China **legendaria** y **exótica**, fruto del constructo mental de occidente.

Sobre el proyecto y su relación con Turandot

La ópera cuenta la historia de una despiadada princesa china que odiaba a los príncipes **extranjeros** que pretendían su mano, y tras proponerles tres difíciles enigmas, los mandaba decapitar, al no resultar ninguno capaz de hallarles respuesta. En este contexto, y sirviéndonos del universo pucciniano trataremos de desarrollar una lectura visual de un acontecimiento sucedido en China: La misteriosa desaparición de los editores ejecutivos de *Mighty Current*, editorial de Hong Kong que al parecer, ha publicado una serie de libros **extranjeros** que anteriormente estaban prohibidos en el país asiático. Al conocerse el hecho a través de los medios de comunicación occidentales, tuvimos la sensación de percibirlo como algo exótico y alejado de la realidad, como un cuento o una historieta de la china, como algo propio de la idea que desde occidente hemos heredado de lo que se supone que es ser “oriental”.

Así, *Gira la cote!* Se sirve del apropiacionismo artístico para utilizar el título y todo el texto de una canción homónima que aparece al principio del acto I de Turandot. La canción relata cómo el verdugo de la princesa y su séquito afilan los cuchillos y preparan todo lo necesario para la ejecución del príncipe de Persia, que ha sido el último de los príncipes extranjeros en perder las pruebas.

Gira la cote, gira, gira!...

Gira!...

Ungi, arrota, che la lama

guizzi, sprizzi fuoco e sangue!

Il lavoro mai non langue...

dove regna Turandot

Gira la piedra de afilar, gira...

Gira!

Unta, engrasa la cuchilla

Salpica el fuego y la sangre

El trabajo nunca falta

Donde reina Turandot.

A nivel técnico, este proyecto estará muy marcado por el uso del blanco y el rojo, ya que son de gran importancia en la trama de la ópera, así como para enlazar perfectamente con la visión biográfica del acto de pintar, de encontrar qué pintar y porqué hacerlo en un momento determinado. Puesto que el proyecto anterior trata sobre el duelo, que en China es representado por el blanco, y en *Turandot* asistimos a una transición literal del blanco al rojo, color de las fiestas, las bodas y el amor. La elección de dicha ópera viene dada, además de por una cuestión de afecto personal, por poseer ésta una trama adecuada para desarrollar el proyecto, en parte por su final inconcluso, que permite alterar la narrativa para convertirla en discurso, a tenor del difícil entendimiento de la personalidad psicopática y frígida de la princesa.

Paralelamente, con el fin de producir varias series adscritas al proyecto, se ha desarrollado una instalación titulada *Lanterne di festa*: una habitación orientalista dominada por la luz de una lámpara de boda china, que hace que todo el espacio quede bajo el influjo del tono rojo. Algunas piezas de *Gira la cote!* serán pintadas en esta instalación, para asistir de manera visual a la metáfora que plantea el concepto

de orientalismo: una idea forjada bajo el influjo de un filtro europeo, que dista de la realidad cuando se mira con otros ojos.

El poder intelectual orientalista

Orientalismo es un ensayo publicado por el pensador Edward Said en 1978. Para Said, el orientalismo tiene su razón de ser en la implantación de la creencia de la supremacía europea en la época colonial. Esto servía de justificación y a la vez de aliciente, para llevar a cabo el colonialismo. A través de la revisión de textos y obras de pensadores, eruditos y artistas europeos, podemos disponer una serie de fases o periodos de lo que Said llama “poder intelectual” orientalista, que van definidos por los avances y cambios políticos que van sucediéndose a nivel global.

“Yo mismo creo que el orientalismo es mucho más valioso como signo de poder europeo atlántico sobre Oriente que como discurso verídico sobre Oriente (que es lo que en su forma erudita pretende ser). Sin embargo, lo que tenemos que respetar e intentar comprender es la solidez del entramado del discurso orientalista, sus estrechos lazos con las instituciones socioeconómicas y políticas existentes y su extraordinaria durabilidad.” (Said, p26)

Aunque asistimos a tres actualizaciones de la publicación, *Orientalismo* data de 1979, y Said falleció en 2003, fecha que coincide con la última de dichas actualizaciones, necesaria ante la ruptura de la gran brecha entre Oriente y Occidente y la consecuente psicosis colectiva que ello desembocara, con los atentados del 11 de Septiembre y la posterior guerra de Irak. A nuestro entender el desarrollo de los acontecimientos posteriores a la muerte de Said, han devenido en una aceleración de la historia en tanto que hemos asistido a un periodo de retroceso mundial de la economía en contrapunto con un gran avance en cuanto a los medios de tecnología y comunicación. Por eso es precisamente Juan Goytisolo quién acuña en la introducción actualizada de *Orientalismo* en 2006 que cuando el libro salió a la luz, fue tomado como una publicación más que se sumaba al ámbito erudito de conocer o definir oriente, pero que hoy en día sabe que no es así y que especialmente en

España¹ es donde más puede apreciarse la comprensión de tal concepto. El conocimiento o apreciación que actualmente se tiene en Europa del Oriente próximo, está marcado por las fricciones que han venido sucediéndose desde la última actualización del concepto de Said. Estos contactos vienen dados por la convivencia de ambas culturas a través del extenso flujo de movimientos migratorios y su asentamiento en Europa, asistiendo a un progresivo desextrañamiento de su cultura y reconocimiento de muchos clichés heredados por el desarrollo pasado de estos pueblos, especialmente en España. También por otras cuestiones un tanto más extremas, como la participación de la Unión Europea en conflictos externos en países orientales o las actividades terroristas desarrolladas por la vertiente más extrema del Islam. Pensamos que en un mundo que hasta ahora estaba dividido cartográficamente a tenor de la situación central de Europa, todo se disponía en las cartografías en base a tal situación: Oriente está a la derecha, América a la izquierda, África está abajo... Aunque llevando esta idea de supremacía europea al extremo, en realidad Oriente siempre ha sido todo territorio no europeo.

Con estos cambios significativos, pretendemos argumentar que, en su día, el orientalismo, en palabras del propio autor fue desarrollado a través de una reducción de un mundo oriental que se centraba en Oriente próximo. Encontramos que actualmente resulta interesante prestar atención a esa parte olvidada.

“Al hacer esto, parece que de entrada he eliminado una gran parte de Oriente – India, Japón, China y otras partes del Extremo Oriente-, no porque estas regiones carezcan de importancia (que evidentemente la tienen), sino porque es posible estudiar la experiencia que Europa tuvo en Oriente próximo y en los países islámicos independientemente de su experiencia en el Extremo Oriente.” (Said, 40)

Suponiendo que estemos en lo cierto, ¿no sería deseable reconsiderar la posición de oriente próximo con respecto a Europa?, ¿no es cierto que a nivel cultural está inmerso de manera casi perenne en los medios de comunicación occidentales, para bien o para mal? Quizá los nuevos valores orientalistas puedan ser apreciados desde la parte que Saíd dejó olvidada y que ya en 2003 comenzó a reconsiderar:

¹ España fue durante la primera fase del orientalismo, objeto de estudio como lugar exótico y romántico. Puede apreciarse en grandes manifestaciones como *Los cuentos de la Alhambra*, *Las cartas de Lord Byron* o incluso la ópera *Carmen de Bizet*. Históricamente siempre ha asistido a un mestizaje cultural entre Oriente y Occidente que se mantiene a través de las migraciones.

“En contraposición, el conocimiento que Estados Unidos tiene de Oriente parece considerablemente menos denso; sin embargo las aventuras japonesa, coreana e indochina probablemente estén creando ahora una conciencia de lo “oriental” más seria y realista”(Said, p20)

Lo cierto es que la relación orientalista y consideración exótica de los países de extremo Oriente, sucede hoy día de una manera más seria y realista. Esto sucede en gran medida por el uso inverso que las culturas asiáticas, especialmente China, realizan del orientalismo: Se comportan tal y como los europeos quieren que se comporten, se sirven de los clichés visuales que los occidentales tenemos asumidos y migran de una manera totalmente silenciosa, se adaptan perfectamente al sistema sin crear extrañeza. El ejemplo más claro que podemos apreciar de ello es a través de la gastronomía. La idea de restaurante chino y la propia comida que se suele servir, no tiene nada que ver con su gastronomía autóctona, sino con lo que los europeos y americanos queremos encontrar al acudir a uno de sus restaurantes, decorados de una manera que para cualquier occidental resulta estéticamente exótica, y para ellos dista por completo de lo que se supone que es un restaurante en su país.

Mighty Current events

En enero de 2016, los medios de comunicación internacionales dieron la voz de alarma ante los acontecimientos sucedidos en la editorial Mighty Current de Hong Kong. Cinco de sus librereros, incluido su director, habían sido dados por desaparecidos por parte de sus familiares. Durante éste tiempo, han sido varias las llamadas y las cartas recibidas desde países extranjeros, argumentando su desaparición voluntaria, o en ciertos casos, su huída por haber confesado algún crimen supuestamente perpetrado hace 20 años.

La cuestión es que, según los familiares, existe algo extraño en todo este asunto, pues, a pesar de reconocer en la voz y las grafías a sus familiares desaparecidos, éstos se comunican con ellos en chino mandarín, siendo su dialecto habitual el chino cantonés.

這[样]的氛圍下，我還怎麼回香港？
拜託各位，多點為我和我的家人著想，尊重
我的選擇和私隱，不要再在這件事上做文章了。
這才是[对]我真正的關愛。

李波
2016.1.9

“He sabido que algunas personas de Hong Kong están organizando una marcha debido a mis asuntos. Esto me inquieta y me desconcierta. Lo he dicho una y otra vez: volver al continente es mi elección [...] no sé por qué hay tanto alboroto”.

El espacio. *Lanterne di festa.*

Se trata de una habitación orientalista, dispuesta al más puro estilo de los gabinetes de curiosidades decimonónicos. Se sirve de una idea de lámpara, que actúa de manera completamente diferente dependiendo de la cultura que la evoque.

Basada en la canción *Olá Pang Olá Pong*, que da comienzo al segundo acto de Turandot, la sala y todo lo que haya en ella, cambia dependiendo de la luz que domine la experiencia, a saber la linterna de boda roja, obtenida directamente de China a través de un viaje particular, o una lámpara de bayoneta francesa, de principios del siglo XX y de estética orientalista, que forma parte de una herencia.

Turandot, 1926, Giacomo Puccini, Libreto de Adami

Acto II, cuadro primero.

Ping, Pang y Pong

OLÁ PONG, OLÁ PANG

Ping, Pong, Pang
lo preparo le nozze, ed io le esequie,
le rosse lanterne di festa,
le bianche lanterne di lutto, gli
incensi e le offerte,
monete di carta dorate,
il bel palanchino scarlato, thè,
zucchero,
noci moscate, il feretro grande,
ben fatto, i bonzi che cantano,
i bonzi che gemono,
e tutto quanto il resto, secondo vuole
il rito,
minuzioso, infinito!

Ping, Pong, Pang
Yo preparo la boda, y yo el entierro,
las linternas festivas rojas,
blancas las linternas de luto, las
ofrendas,
y el incienso
monedas de papel dorado,
el hermoso palanquín escarlata, té,
azúcar,
nuez moscada, el gran ataúd,
bien hecho, los bonzos que cantan,
los bonzos que gimen,
y todo lo demás, según el rito,
meticuloso, infinito

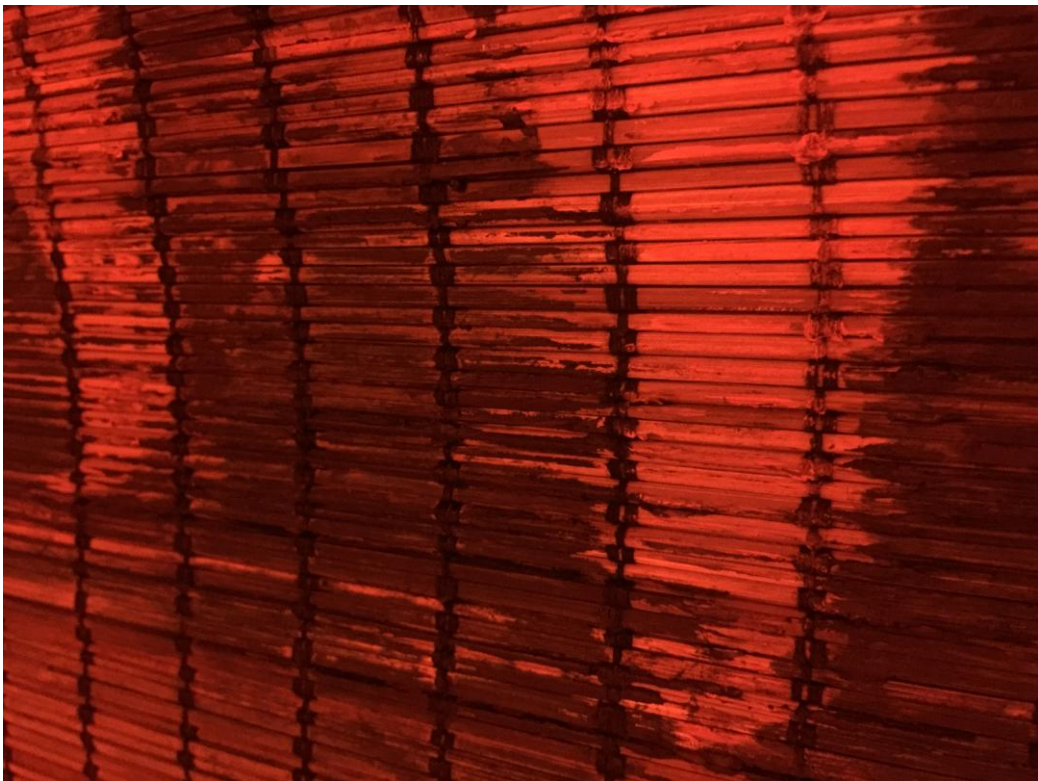
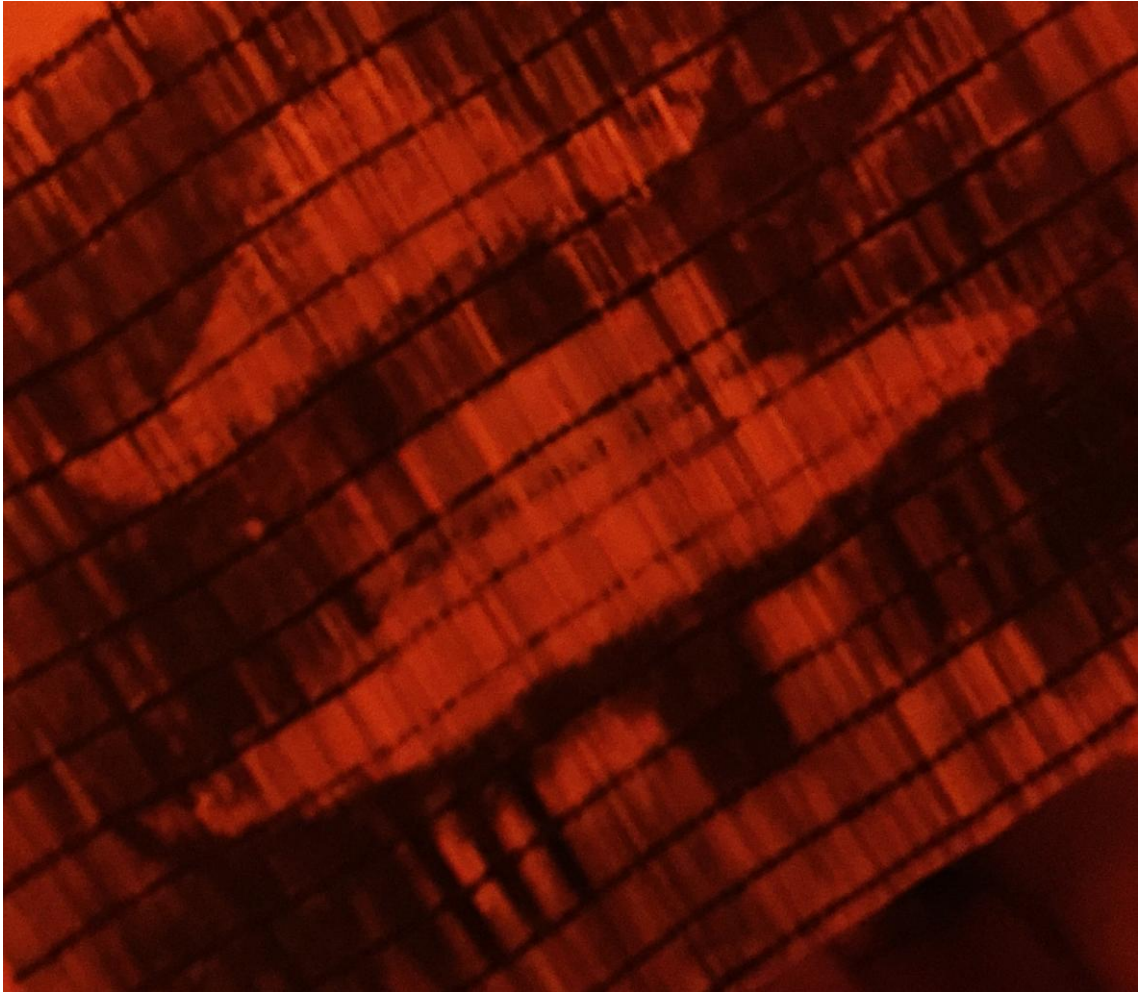
Propuesta plástica

Propuesta número 1.

Esta propuesta ha sido creada dentro del espacio *Lanterne di festa*. Cambia formalmente ante el influjo de la luz roja.

DENOMINACIÓN DEL SOPORTE	Mantel de bambú para uso individual
DIMENSIONES DE ORIGEN	ALTO 45cm ANCHO 30cm GRUESO: 0.05mm
PROVEEDORES	Ikea
CUALIDADES FÍSICAS	COLOR tono madera, pardo ocre TEXTURA trama TRANSPARENCIA: no OPACIDAD si BRILLO lacado

TRATAMIENTO DEL SOPORTE	DESENGRASADO
IMPRIMACIÓN	NO APLICA
TIPO DE INTERVENCIÓN	PINTURA Óleo en barra
MONTAJE REFORZADO	No aplica
ENMARCACIÓN	No aplica
DIMENSIONES ACABADO	30cm x 45cm x00,5cm

Propuesta número 2 .

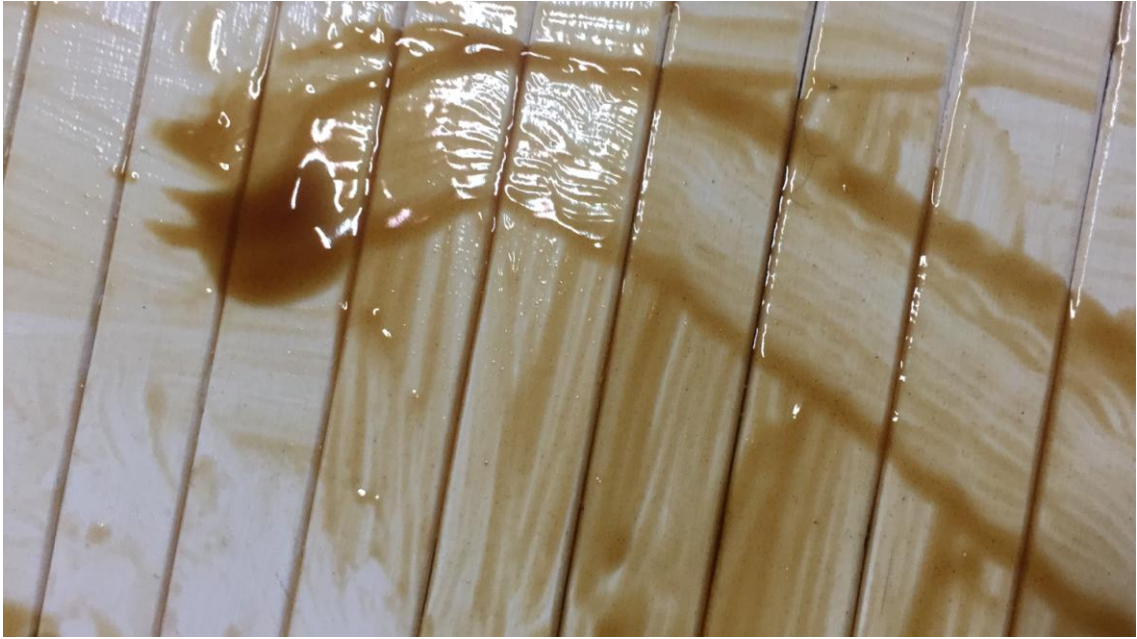
DENOMINACIÓN DEL SOPORTE	Mantel de Bambú plano lacado en Blanco y Rojo
DIMENSIONES DE ORIGEN	ALTO 80cm ANCHO 50cm GRUESO: 0,4cm
PROVEEDORES	Tienda de exportación china
CUALIDADES FÍSICAS	COLOR Blanco TEXTURA Lisa TRANSPARENCIA: No OPACIDAD Si BRILLO Si

TRATAMIENTO DEL SOPORTE	DESENGRASADO
IMPRIMACIÓN	No aplica
TIPO DE INTERVENCIÓN	PINTURA
MONTAJE REFORZADO	No aplica
ENMARCACIÓN	No aplica
DIMENSIONES ACABADO	80cmx50cm x0,5cm

MATERIAL CUBRIENTE	Salsas
DENOMINACIÓN	SALSA de Ostras Salsa Agridulce Salsa de Soja
MARCA	Hacendado
DILUYENTE	No aplica

COMPORTAMIENTO	TIEMPO DE SECADO Mordiente en 24horas secado en 48horas OPACIDAD / TRANSPARENCIA Transparencia BRILLO / SATINADO / MATE Satinado ALTERACIONES DEL COLOR Pierde contraste con el secado
OBSERVACIONES	(si falta espacio, continuar por detrás)

Propuesta número 3

DENOMINACIÓN DEL SOPORTE	Tortita de arroz china
DIMENSIONES DE ORIGEN	8cm de diámetro GRUESO: 0.01cm
PROVEEDORES	Restaurante chino Gran Muralla Almoradí
CUALIDADES FÍSICAS	COLOR tono crudo TEXTURA lisa TRANSPARENCIA: translúcida OPACIDAD no BRILLO no

TRATAMIENTO DEL SOPORTE	No aplica
IMPRIMACIÓN	No aplica
TIPO DE INTERVENCIÓN	PINTURA
MONTAJE REFORZADO	Caja roja con pañuelo de seda oriental y cierre de palillos chinos
ENMARCACIÓN	No aplica
DIMENSIONES ACABADO	ALTO 10cm ANCHO 10cm GRUESO 5cm

MATERIAL CUBRIENTE	SALSA
DENOMINACIÓN	Salsa Agridulce, Salsa de Ostras, Salsa de Soja
MARCA	Hacendado
DILUYENTE	No aplica

COMPORTAMIENTO	<p>TIEMPO DE SECADO del soporte: Deshidratación total en 60 minutos Tiempo de Secado de la salda: mordiente 1h, secado 2h</p> <p>MATE ALTERACIONES DEL COLOR; pérdida de contraste</p>
OBSERVACIONES	<p>La tortita se seca al contacto con el aire y se arruga por una inmediata deshidratación. No admite rehidratación, ni se ve alterado el tiempo de secado ante el calentamiento en microondas</p> <p>(si falta espacio, continuar por detrás)</p>

Bibliografía

Forsythe, M. (2016) *Disappearance of 5 Tied to Publisher Prompt Broader Worries in Hong Kong* en The New York Times, 4/01/2016. Última consulta:

<https://www.nytimes.com/2016/01/05/world/asia/mighty-current-media-hong-kong-lee-bo.html>

Goytisoló. J. (2016), "Un intelectual libre" en Said. EW. 2003, *Orientalismo*. Barcelona, Ed Debate. (p11-13)

Levinas. E. (2000), "El uno y la inteligibilidad" en *Entre nosotros. Ensayo para pensar en el otro*. Madrid, Pre-Textos (p9-11)

Levinas. E. (2000), "La epifanía del rostro" en *Entre nosotros. Ensayo para pensar en el otro*. Madrid, Pre-Textos (p15-19)

Said. EW. (2003), "Introducción" en *Orientalismo*. Barcelona, Ed Debate. (p19-53)