

DOLORES ALCAIDE RAMÍREZ

Profesora Titular de Estudios Hispánicos
Escuela de Ciencias y Artes Interdisciplinarias
Universidad de Washington, Tacoma
alcaide@u.washington.edu

Colonia apócrifa

Una exhibición que cuestiona el colonialismo español

La muestra de arte titulada *Colonia apócrifa. Imágenes de la colonialidad en España* que tuvo lugar en el MUSAC desde el 21 de junio de 2014 hasta el 6 de enero de 2015, impresionó por la variedad de artistas que reunió y por la riqueza visual y de significado que encontramos en ella. La exposición se realizó con la colaboración del Museo de León y su título hace referencia al cuestionamiento de imágenes coloniales y al papel de España como metrópoli en la colonización de todas sus colonias, desde Latinoamérica, hasta las Filipinas pasando por Marruecos y el resto de territorios sometidos en África. Su comisario, Juan Guardiola, aplicando teorías del poscolonialismo, multiculturalismo y subalternidad, reunió documentos, trabajos y obras de arte de diferentes siglos para mostrar cómo la colonia se ha ido representando a lo largo del tiempo. Estas nuevas teorías apoyan una relectura de obras de arte de los siglos XVI-XXI generando controversia en relación a la representación del Otro y el territorio en el que vive como algo exótico desde el punto de vista del sujeto occidental. Se trata de una exposición única en su género, con un proyecto teórico realmente ambicioso, exhaustivo y muy pertinente en nuestra época.

En lugar de decantarse por la perspectiva cronológica tradicional de los museos, el comisario optó por una visión temática, lo cual ayuda al espectador a comparar obras de diferentes siglos y de autores de numerosos países según el tema que presentan. El resultado es mucho más significativo y fascinante: a menudo los artistas contemporáneos ofrecen una mirada crítica y reveladora de los procesos coloniales que los documentos históricos parecen ocultar. Se produce así un diálogo entre obras clásicas y documentos creados sin ninguna intención artística y las reinterpretaciones de artistas contemporáneos, creando un juego de significados que enriquece la experiencia del espectador.

Nada más pasar por las puertas del museo, nuestros sentidos y mente se sintieron comprometidos con la pluralidad y la riqueza semántica de las obras que nos rodeaban, en parte debido al montaje expositivo, que apostó por mostrar las obras a varios niveles de altura en una misma pared en lugar de la convencional exposición lineal, en el caso de las piezas bidimensionales, y distribuidas por el espacio de las diferentes salas, en el caso de las escultóricas. La primera sala a modo de introducción se titulaba *Cartografías* [Proyecto Vitrinas], y en ella se hacía énfasis en las últimas colonias de España (Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Protectorado de Marruecos, Guinea Ecuatorial y Sáhara Occidental) (ver Fig. 1). La representación cartográfica de las colonias desvela los intereses de la metrópoli, más que el espacio geográfico real de las colonias y asimismo el mensaje colonizador de nuestro país. En contraste, artistas contemporáneos

ofrecen re-imaginaciones de estas cartografías locales y globales. Entre las obras a destacar en esta sala, tenemos la instalación del artista sevillano Federico Guzmán titulada *Plante lo que crea conveniente* (2003). Usando una maceta con un mapa del mundo en relieve cerámico, el público es invitado a plantar objetos de su elección o bien semillas de diferentes especies de plantas. La maceta se convierte en una metáfora de las relaciones sociales, locales y globales que se establecen en la actualidad y en lo que “plantamos” en esas relaciones y por extensión en nuestras vidas diarias. Otra obra extremadamente interesante es la del artista filipino Manuel Ocampo. Su óleo sobre lienzo titulado *Land When Monkeys Have No Tails* (1992) reflexiona sobre la representación del Otro por parte de Occidente, especialmente el uso del orientalismo/exoticismo para mostrar al indígena. El mapa de Filipinas con “Europa” en grandes letras sobre el territorio sirve como recuerdo satírico de la colonización de la tierra y el cuerpo de los filipinos. Otra obra que merece ser mencionada de esta sala es la del artista portugués Pedro Valdez Cardoso. *Framed I* (2012), consistente en un espejo hecho de cartón a imitación de los espejos europeos del siglo XIX, concretamente de los de estilo francés. Sobre el espejo, en lugar de cristal el artista usa los mapas del Magreb, región fuertemente colonizada por Francia, aludiendo así a las relaciones coloniales que dieron forma a la identidad de los magrebíes, enfatizando la construcción de identidades y la fuerte influencia de Occidente en la colonia.

Figura 1. Vista de la sala *Cartografías*.

Fuente: <http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6240&from=anteriores>

En la Sala 1 titulada *Conquista, Historia y Evangelio* (ver Fig. 2) se hace referencia a los procesos de conquista y colonización llevados a cabo por España desde el siglo XVI hasta nuestros días, subrayando el papel de la religión como justificación de la colonización y el imperio y la creación de una historia que reflejara la versión de los vencedores. Junto a piezas clásicas de los siglos XVI al XIX (tales como *Combate naval entre cristianos y turcos* [1610] de Cornelis de Wael) encontramos aquí el famoso tebeo español *El Guerrero del Antifaz* (1972-78) de Manuel Gago García. El tebeo tiene como protagonista un guerrero cristiano bajo el reinado de los Reyes Católicos cuya misión es combatir a los moros. Esta publicación refleja la ideología fascista de la dictadura de Franco y la representación del Otro no-español de manera despectiva e inferior. Son imágenes colonizadoras que reflejan una ideología imperialista y católica; no obstante esta obra también es susceptible de lecturas alternativas desde el punto de vista de la teoría *queer* y de género. Otra obra a destacar en esta sala es *Cristofor Colom* (2013) de la artista peruana Daniela Ortiz y el artista gallego Xosé Quiroga. Esta pieza (un díptico) es parte de la serie *Estado nación*, en la cual se representa el pasado colonial y esclavista de la ciudad de

Barcelona y la monumentalización de diferentes personajes históricos que contribuyeron a ese sistema opresivo. En este díptico se alude a la representación histórica de la figura de Cristóbal Colón como “descubridor” de América pero al mismo tiempo se le catalaniza, produciendo una interpretación ambigua que recalca la complejidad del legado de la colonización. Una propuesta relacionada con el tema de la religión que merece ser destacada es *La espada*, del madrileño Fernando Sánchez Castillo. Esta escultura muestra una espada con un crucifijo como empuñadura. La unión del cristianismo con la violencia es tan antigua como las cruzadas. El uso de imágenes religiosas en armas es también parte de la cultura popular en España. De manera que esta obra presenta de forma explícita el uso que se ha hecho de la religión católica para exterminar, dominar y oprimir al Otro, especialmente en Latinoamérica, donde el conquistador estaba imbuido con un aire sagrado como propagador de la fe católica.

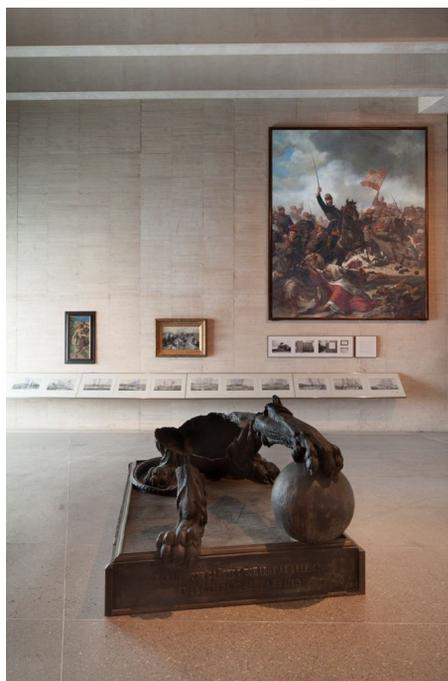
Figura 2. Vista de la sala *Conquista, Historia y Evangelio*.

Fuente: <http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6240&from=anteriores>

En la sala 2, titulada *Antropología, Orientalismo y Violencia* encontramos creaciones que reflexionan sobre el uso de las ciencias y teorías para justificar la devaluación (sobre todo en cuanto a la raza), el sometimiento y la represión violenta del Otro en los procesos coloniales. Además de obras del pasado que representan al Otro como ser exótico, hallamos aquí también expresiones de artistas contemporáneos que cuestionan esa representación. Entre estas piezas destaca el conocido video del *performance* de Coco Fusco y Guillermo Gómez Peña *The Couple in the Cage* (1993), que pone en tela de juicio y complica la noción del indígena y lo primitivo creada por Occidente, enfatizando con ironía la deshumanización que esta construcción conlleva. Otra obra a destacar es *An Inner Dialogue with Frida Kahlo* (2001) del japonés Yasumasa Morimura. Este artista se apropia de la imagen y las pinturas de Frida Kahlo para crear autorretratos que ponen en duda las identidades fijas e inamovibles, a la vez que juega con conceptos de género al travestirse como Kahlo. En esta fotografía, el artista japonés lleva un chal de Louis Vuitton en lugar de los de origen indígena que usaba Frida Kahlo. Se trata de un travestismo cultural que habla asimismo de la apropiación y comodificación de la cultura indígena por parte de Occidente o de la influencia de Occidente en el mundo indígena.

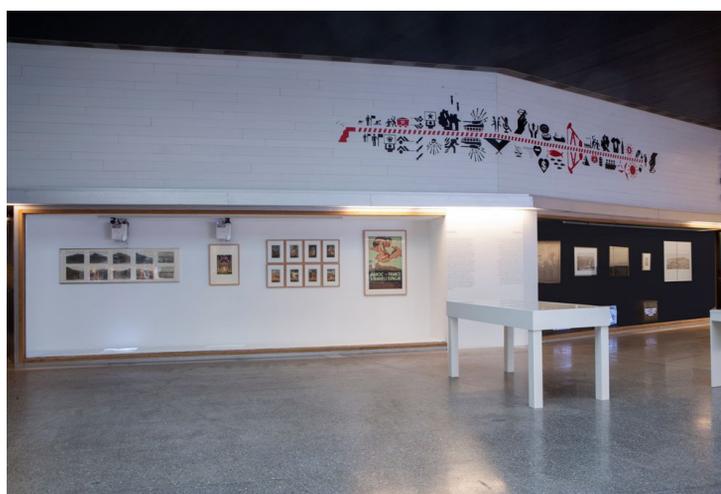
Con respecto al tema de la violencia colonial, la exhibición se centra fundamentalmente en la llamada Guerra de África del siglo XIX cuyas repercusiones condujeron a la formación del Protectorado español sobre Marruecos. Esta opresión colonial tuvo consecuencias fundamentales en la Guerra Civil española, también representada en la exposición. Además de

numerosas obras de arte del siglo XIX que muestran al Otro marroquí y a la guerra en África, existen obras de autores contemporáneos, como en las otras salas, que proveen una lente nueva con la que mirar esta representación de la violencia colonial. Destaca, por ejemplo, la propuesta del grupo C.A.S.I.T.A (Loreto Alonso, Eduardo Galvagni y Diego del Pozo) titulada *Vallas de la frontera en Ceuta y Melilla, 1985-2014 (Infografías)*. Manipulando grabados creados por el Servicio Geográfico del Ejército, este colectivo de artistas superpone infografías (usando los colores azul y amarillo emblemáticos de la Unión Europea) de diferentes noticias periodísticas y archivos policiales relacionados con el sistema de control y vigilancia de las vallas que separan las ciudades de Ceuta y Melilla del resto de África. El *Atlas de la Guerra de África, 1859 y 1860* aparece en el trasfondo de estas obras, las cuales cuestionan la aparente subjetividad de ambas representaciones, una romantizada y la otra presentada como imparcial y objetiva por la prensa. Al re-imaginar estas vallas, los artistas hacen alusión al problema de la inmigración, el aumento del racismo y la xenofobia en España a partir de su entrada en la Unión Europea en 1985, cuando España se convirtió en la puerta a Europa para muchos africanos. Otra obra interesante que hace alusión a la violencia colonial es *León I (Anamnesis)* (2013) de Fernando Sánchez Castillo (ver Fig. 3). Esta creación revela, usando la ironía, cómo la violencia colonial se apropia del Otro para ensalzar sus propios valores. Sánchez Castillo se inspira en las estatuas de los leones a la entrada del Palacio de las Cortes de Madrid. Símbolo de nuestra libertad y democracia, estos leones se hicieron, sin embargo, con el bronce de los cañones del ejército marroquí en el proceso colonial de la Guerra de África. En lugar de ofrecer la escultura de un león, Sánchez Castillo presenta sólo la base para evitar el simbolismo de poder y fuerza y llamar la atención sobre los ropajes de gloria con los que se envuelve (y se niega) la violencia sobre el Otro colonial.

Figura 3. Fernando Sánchez Castillo, *León I (Anamnesis)* (2013) y vista de la sala *Antropología, Orientalismo y Violencia*.
(Fuente: <http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6240&from=anteriores>)

En la sala titulada *Archivo* (ver Fig. 4), se presentan diferentes documentos desde la época del siglo XVI hasta nuestros días, concernientes a la representación de las colonias españolas y la labor colonizadora de España. Esta sala sirve como memoria histórica desde la cual leer e interpretar las obras expuestas en los otros espacios. En cierto modo se trata de la versión “oficial” de la historia de la colonización, la cual contrasta con ironía con las obras de arte expuestas en las otras salas. Sin embargo, también aquí encontramos voces disidentes, como la del artista uruguayo Luis Camitzer, quien participa con la instalación, *Crimen Perfecto* (2010), consistente en 11 teleidoscopios (caleidoscopios con una sola lente que distorsionan las imágenes) que están situados al lado de las obras más significativas de cada sala. En cierta forma, se trata de una mirada irreverente que distorsiona el mensaje de estas piezas clave. La lente modifica la obra, la distorsiona y la deja como mero elemento decorativo, sin significado, a la vez que pone de relieve la falsa objetividad de dichas creaciones.

Figura 4. Vista de la sala *Archivo*.

Fuente: <http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6240&from=anteriores>

Como epílogo, en la sede del Museo de León el discurso expositivo gira en torno al concepto de *Ciudadanía*, llevando a cabo un cuestionamiento y lectura crítica de la Ley de Extranjería española y analizando temas relativos a la inmigración, soberanía y colonialismo interno. Asimismo, como complemento a la exposición, se desarrollaron paralelamente *performances* y conferencias performativas que ofrecían una visión alternativa, o desde otro punto de vista (como el género) de las obras expuestas, incluyendo teorías provenientes de la cartografía, antropología, geografía, etc.

En general, nos encontramos ante una exhibición única e innovadora, donde el propio espacio físico del museo se renueva para ofrecer al espectador una visión del pasado colonial de España y de los nuevos sistemas globales que enmarcan nuestro país en la actualidad. En última instancia, el espectador puede salir de esta magnífica muestra con una clara idea de los mecanismos de poder y control que se han usado en España tanto en el pasado como en el presente para vigilar y oprimir al Otro. Al mismo tiempo, esta exposición claramente interdisciplinaria cuestiona la creación de los conceptos de historia y archivo desde el Occidente llegando incluso a proponer una reinterpretación de las relaciones de poder en el ámbito de la nación.

Bibliografía

Guía de la sala. *Colonia Apócrifa. Imágenes de la colonialidad en España*. Recuperada el 10 de noviembre de 2012 de http://musac.es/FOTOS/VISITAS_GUIADAS/Gu%C3%ADa%20sala%20COMPLETA.pdf