

MONUMENTO ÍNTIMO PARA LA OKINAWA BOLIVIANA Y OTROS INTERSTICIOS

POR | **Annabel Castro Meagher**
annabelc@uw.edu

Annabel Castro es artista con medios experimentales y digitales. Su trabajo se ha mostrado en espacios como Transmediale en Berlín, Röda Sten Konsthall en Gotemburgo, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago en Chile, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica y la Bienal Internacional de Arte SIART en Bolivia. En este último recibió el premio La Paz.

Castro realizó una licenciatura en diseño gráfico en la UNAM y una maestría en ciencias con especialidad en Arte y tecnología en la Universidad Chalmers en Suecia. Ella ha sido docente en el Centro de Computo Académico de la UNAM, ENPEG La Esmeralda del Centro Nacional de las Artes, departamento de Interacción y medios digitales de la Universidad Centro y en el centro DXARTS de la Universidad de Washington. Castro también trabajó en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. En este instituto ella diseñó e implementó diversos programas de educación a distancia, entre ellos el primer programa nacional en programación aplicada las artes visuales.

Actualmente ella es candidata a doctora en arte digital y medios experimentales de la Universidad de Washington (defensa de tesis: 2018), y profesora en creación transdisciplinaria en la universidad Centro Morelense de las Artes.

*It is true that the garden had become overgrown, and she warned him about it once,
but he answered that no matter how often he cut the grass
it would grow back by the following morning.*

Extracto de *Droplets*
Medoruma Shun

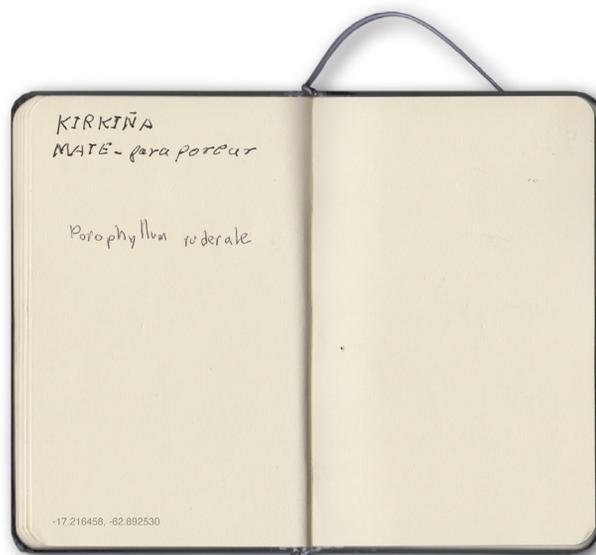

Figura 1. Una página de la libreta sonora

El presente artículo es una revisión del lugar que ocupan en mi producción los conceptos de paisaje, trayecto, migración e identidad. El texto inicia con una explicación de los proyectos *Fitografía sonora*, *Los Magnuson*, *La carta*, *Atesorado* y *Chontalli*. El artículo también presenta los elementos en común entre los proyectos, y concluye con la relación que tienen los conceptos antes mencionados con mi trabajo.

FITOGRAFIA SONORA PARA CIUDAD OKINAWA

Este proyecto es una colección de paisajes sonoros que documentan distintas especies de plantas en Ciudad Okinawa y sus alrededores. Es un monumento íntimo a las comunidades que habitan un contexto híbrido compuesto por descendientes de okinawenses y bolivianos en Santa Cruz, Bolivia. La libreta que constituye el monumento contiene una bocina con un microchip en su cubierta y sus páginas detonan grupos de paisajes sonoros al ser hojeadas. La libreta es un compendio de nombres de plantas regionales, de distintos ambientes sonoros del municipio y sus alrededores, de tipos de letra de los habitantes y sus distintas voces. El sonido del entorno, el timbre de voz, la manera de cada lugareño de explicar su relación con las plantas, los nombres típicos que dan a las especies y los sitios que deciden mencionar dibujan al lugar y a las comunidades de la zona.

1. CONTEXTO

Durante la batalla de Okinawa en 1945 murieron decenas de miles de okinawenses, japoneses de otras prefecturas y americanos en los campos de Mabuni al sur de Okinawa, Japón. Meses después los vegetales de la zona crecieron de manera excepcional como resultado de la fertilidad de la tierra ocasionada por los cuerpos caídos en la guerra (Allen y Sakamoto, 2014, p. 1). De esa misma forma, la guerra ocasionó también la migración y establecimiento de un grupo de okinawenses en Santa Cruz, Bolivia.

El primer prototipo del proyecto surgió como respuesta a la invitación que hizo el centro cultural mARTadero para producir una libreta de apuntes durante un viaje a un sitio elegido por los artistas durante 10 días en Bolivia. La intención del centro era posibilitar nuevas miradas a las diversas realidades geográficas y temáticas de Bolivia a partir de comisionar la producción de veintidós libretas que fueron exhibidas al concluir los viajes. El centro cultural se encuentra en las antiguas instalaciones del rastro de la ciudad de Cochabamba. Santa Cruz colinda con Paraguay, Brasil, y los departamentos Cochabamba y Chuquisaca. Yo elegí realizar mi libreta durante un viaje a Ciudad Okinawa que se encuentra en la provincia de Warnes en Santa Cruz. La colección de paisajes que forman *Fitografía sonora* fue construida con el material auditivo que recabé en ese viaje en 2014.

2. LA LIBRETA

El monumento íntimo busca documentar y evocar el contexto híbrido cultural que se da entre el municipio de Ciudad Okinawa y los municipios aledaños. La libreta también evoca el vínculo entre el género de paisaje, el dibujo botánico y los viajeros de principios del siglo pasado.

Durante mi estancia en Ciudad Okinawa entrevisté a las personas que recorrían las calles, pregunté por plantas de la zona y dónde encontrarlas. Me concentré en la relación de los transeúntes con las plantas. Registré el entorno sonoro de las conversaciones, las coordenadas geográficas, los nombres locales de las plantas (escritos a mano por los entrevistados) y el entorno auditivo general e íntimo de cada planta que me mostraron.

Cada página del monumento al ser hojeada detona un paisaje sonoro proveniente de un grupo de archivos posibles. Los grupos están constituidos por fragmentos generados con el material recabado a partir del encuentro con un habitante en una determinada coordenada geográfica. Los algoritmos que organizan, eligen y detonan los elementos sonoros que se escuchan al hojear las páginas de la libreta están inspirados en sistemas de Lindenmayer. Estos sistemas fueron desarrollados por un biólogo y botánico del mismo nombre en 1968 con el fin de emular procesos de crecimiento en plantas.

Mi interés al recabar el material fue que el espacio se dibujara a partir de la relación de quienes lo transitan con las plantas de su entorno. De la misma manera, en que las plantas emanan su circunstancia y expresan en su forma las condiciones de su existencia, busqué que quedara expresa la circunstancia de los habitantes. Utilicé el idioma del lugar, sus sonidos y silencios, las distancias corporales entre hablantes, las formas de construir significado y el sonido del entorno con los sellos auditivos del habla local. Entrevisté a quienes transitan en el espacio público, a quienes lo ocupan. Las plantas guiaron el recorrido y en su entorno quedó registrada la presencia híbrida cultural de la zona.

La libreta captura en sus paisajes una serie de intersticios como la forma que toman las letras cuando el alfabeto en el que se escribe se aprendió a dibujar a una edad adulta y al cual se recurre poco (fig.1). También la convivencia del acento uchinaaguchi (idioma de Okinawa), del chiquitano y del guarani boliviano dentro del castellano en la voz de una misma persona; o la presencia de palabras japonesas y castellanas en el uchinaaguchi. Japón anexó de manera forzada a Okinawa a su territorio en 1872, impuso el idioma japonés en la zona y activamente buscó eliminar la lengua local. La relación entre japonés y uchinaaguchi hace guiños a la relación entre chiquitano, guarani y castellano, los tres idiomas oficiales de Santa Cruz, Bolivia. El trayecto cultural queda retratado en la voz, así como en las palabras y su forma de acomodarlas para crear significado. El paisaje es el trayecto que se construye entre un sitio y otro.

Con *Fitografía sonora* busco capturar, como lo hace comúnmente la fotografía, una circunstancia destinada a desaparecer. *Fitografía* es un momento sonoro en el cual se encuentran presentes en la voz de los habitantes los signos de un encuentro cultural, económico y social que se dio con la migración de un grupo de okinawenses en los años 50 para establecerse en una provincia de Warnes. El trabajo pone en perspectiva dos tipos de territorio, uno mental que está afianzado al sentimiento de ausencia y otro real, que más allá del mero plano físico, es uno conquistado por un grupo determinado. El trabajo busca dibujar el paisaje que produce el trayecto entre estos territorios: la Okinawa mental que comparten lugareños de Warnes y descendientes de Okinawa japonesa, y el territorio real que ambos comparten y construyen en Ciudad Okinawa, Santa Cruz.

El trayecto y la identidad son componentes esenciales de *Fitografía sonora* y han estado presentes en mi producción como se puede ver en *Los Magnusson*, *La carta* y *Atesorado*.

TRABAJO PREVIO A FITOGRAFÍA SONORA

Figura 2. Postales con la dirección al sitio

45 cartas a los Magnusson antes de la primavera¹ (2007)

La intención de este proyecto fue cuestionar el uso de nuestras designaciones virtuales, los que ejercen el poder sobre esas designaciones y la forma en que definen el mundo real. *Los Magnussons* es análogo al spam y pone atención en el uso de la información pública en el ámbito privado. El proyecto utilizó nombres y direcciones de individuos extraídos de la red para contactarlos de manera privada con cartas íntimas escritas a mano. El contacto sucedió en el espacio privado, llegó a la puerta del domicilio de cada nombre obtenido en la red. Un año después, la comunicación entró al espacio público. Esa carta, que constituía un suceso ocurrido en la vida privada del domicilio, está presente en un sitio de internet. La documentación física regresa a la esfera virtual de la que partió. En el sitio se encuentra el nombre de cada persona contactada por correo aéreo, la fecha de la carta enviada y el inicio del escrito. Con un clic, los visitantes del sitio pueden ver fotografías de las cartas antes de haber sido enviadas, un mapa para llegar a la casa de las personas a quienes están dirigidas las cartas y una vista aérea de la locación. Los que recibieron las cartas entraron al contrato de comunicación al abrir los sobres que recibieron, y al visitar la dirección del sitio de internet que llegó a su puerta un año después (fig. 2). Utilizando un medio físico y quizá obsoleto, *Los Magnussons* conecta el flujo virtual de información con las personas físicas en el espacio real.

La carta² (2007)

Esta pieza consiste en un video documento que presenta el evento epistolar privado entre un habitante de la Ciudad de México y un desconocido en Lugo, España (fig. 3). La pieza es también una acción por correo, en este caso lo que busqué fue trastocar por un momento la relación que tiene un individuo con su propio nombre.

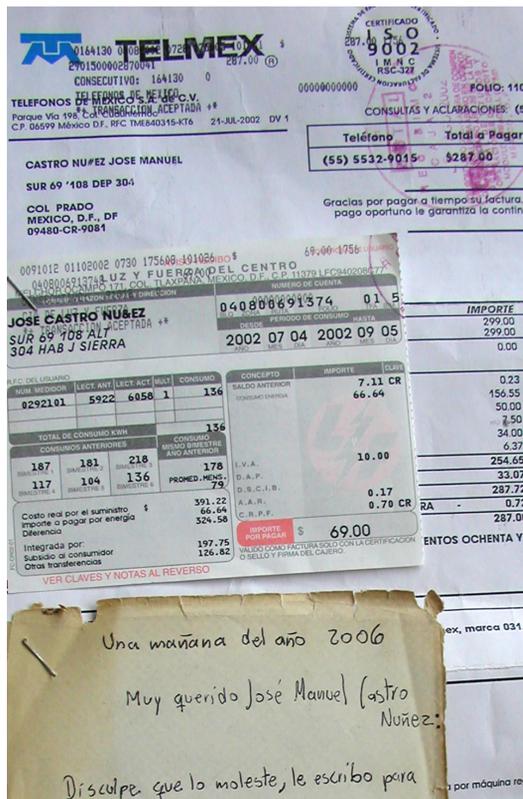

Figura 3. Fotograma de La Carta

*Atesorado*³ (2013)

Atesorado se presentó en la galería Hiroshima Art Center dentro de la exhibición GAMEX. Para esta muestra Omar Rosales invitó a una serie de artistas mexicanos a producir una pieza que utilizara una cápsula “gacha-gacha”. Estas cápsulas son usadas en Japón en las máquinas de monedas para vender juguetes de pequeña escala que se eligen a la suerte.

La intención de *Atesorado* fue enviar una semilla con el fin de que germinase en otro territorio como gesto cultural entre dos naciones. La semilla enviada fue de la especie *Vigna angularis* comúnmente llamada frijol azuki. Se envió a Hiroshima Japón junto con la cápsula y un instructivo sobre la forma de sembrarse, cuidarse y exhibirse.

La cápsula tiene un componente electrónico con audífonos que al levantarlos detonan variantes del siguiente monólogo:

En 1960 un hombre admiraba en el lago Michigan a su pez Sol, recién atrapado, mientras lo sostenía frente a sus ojos con ambas manos. Cautivado y orgulloso el hombre relajó sus dedos sin notarlo, lo que permitió al pez zafarse, e intentar escapar internándose por la boca del hombre hasta quedar atorado en su garganta.

El alcalde de Chicago regaló un pez Sol a su visitante, el emperador Akihito, entonces príncipe titular de Japón. El obsequio invadió Biwa-ko de la prefectura de Shiga y devoró hasta dejar extintas varias especies nativas de ese lago tercero más viejo del mundo.

Figura 4. *Atesorado*, 2013

Atesorado, como *La Carta* y *Los Magnusson*, es también un objeto que viajó físicamente de un sitio a otro. El objeto contenía una planta que germinó en Japón de la especie japonesa *Vigna angularis*. A su vez, la planta provenía de una semilla mexicana.

Adentro del agujero

*Ya llegué junto a la oscuridad del camino,
voy a entrar en el agujero del camino.
Oscuro camino, ahora voy a cantar, a cantar
voy a aprender, voy a aprender solito
a salir al otro cerro, al otro cerro.
Estoy pidiendo a mi sentido
oscuro camino, que salga, que salga solo, solo.
Estoy cantando en mi idioma:
voy a aprender a cantar,
voy a aprender a cantar.*

Traducción del Chontal
Oguita Masanosuke

Chontalli significa extranjero en Náhuatl, la lengua indígena más hablada en el estado de Morelos. El proyecto Chontalli es un sitio de internet que constituye un estudio expandido de colaboración. Construí este espacio en 2017 para que fuese un agujero que permita a mis alumnos de artes visuales en Morelos construirse un entorno más allá de la contigua ciudad de México. El agujero permite integrar al estudio de trabajo a participantes de otros países, expandir el entorno cotidiano, y reflexionar sobre los alcances de conceptos como identidad, pertenencia, territorio y movilidad. El sitio permite a los alumnos desarrollar habilidades para integrar a su producción procesos que incluyan colaboradores a distancia. El estudio inició su primer semestre con 19 alumnos inscritos, once de la licenciatura en artes visuales del Centro Morelense de las Artes y ocho de las maestrías en escultura y arte contemporáneo de la Universidad de la Ciudad de Hiroshima⁴. A continuación muestro ejemplos de algunos ejercicios realizados en el estudio.

Ejemplos

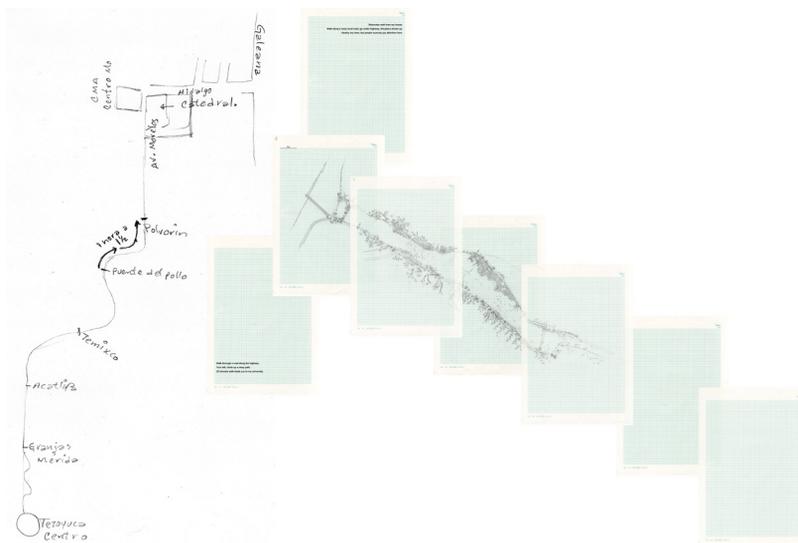

Figura 5. Mapa de Alba Flores a la izquierda y de Kohei Hosogaya a la derecha

1. EJERCICIO AQUÍ ESTOY

Los participantes comparten su espacio cotidiano: dibujan un mapa para llegar a un lugar favorito desde su casa, y de ahí a su universidad. El objetivo del ejercicio es conocer cómo construye el otro su espacio (fig.5).

Figura 6. Ivar Hernández, *Una memoria*, 2017

2. EJERCICIO UNA MARCA

Los alumnos escriben un texto breve en el que comparten un suceso de sus vidas que haya quedado muy grabado en su memoria. El material se usó más adelante para otro ejercicio. A continuación presento dos muestras del ejercicio:

Conocí a este hombre en el dormitorio de la universidad, en el cuarto de lavadoras para ser específicos. Yo trataba de entender cómo usar las máquinas y decidí pedirle ayuda. El hombre estaba bastante sorprendido de ver que era yo, el japonés, quien preguntaba al extranjero. Comúnmente la situación sería exactamente opuesta. Después llegué a saber que el extranjero llegó a estar en el ejército y decidió vivir en Okinawa después de alguna vez haber sido asignado para trabajar ahí. Parece que se enamoró del lugar. Es muy curioso para mí la forma en que personas de contextos totalmente diferentes se encuentran en un lugar tan específico como un cuarto de lavado. Desde entonces nos hicimos amigos.

Usualmente no creo en el destino, pero a veces hay sucesos o encuentros que me hacen dudar: ¿Será una coincidencia o una providencia?

Alumno de Hiroshima

“¡Tomen un juguete, sólo uno!”

-Mamá, mientras volteaba la casa, tomando un puñado de cosas innecesarias. No íbamos de viaje, estábamos escapando. Y no pude despedirme...

Alumna de Morelos

Figura 7. Mitsuki Akiyama, *Una memoria*, 2017

3. EJERCICIO UNA MEMORIA

Para este ejercicio invité al fotógrafo Omar Gámez a que diseñara una actividad cuyo resultado implicara estudiantes de ambos lugares (Morelos e Hiroshima). Las siguientes fotografías fueron realizadas tomando como punto de partida un recuerdo compartido por uno de los participantes del otro país (fig. 6 y 7).

PROYECTO FINAL DEL PRIMER SEMESTRE DE CHONTALI

Para cerrar el ciclo los alumnos del estudio participaron en un proyecto final en el que produjeron obra en relación a un contexto específico.

1. CONTEXTO

En 1917 se firmó un acuerdo bilateral entre Japón y México aceptando que laboraran en territorio mexicano doctores, dentistas, farmacéuticos, obstetras y veterinarios japoneses (Chew, 2015, p. 39). A causa de la diferencia considerable de salarios entre México y Estados Unidos muchos migrantes se concentran en los poblados y ciudades de la frontera norte de México, considerando su estadía en el territorio mexicano como un momento de tránsito previo a su llegada a Estados Unidos. Así sucedió también en ese entonces con varios de los profesionistas que migraron.

En julio de 1941 Estados Unidos congeló los activos bancarios de japoneses y en agosto imputó un embargo a la exportación de petróleo a Japón. En diciembre del mismo año, después del ataque sorpresa de las fuerzas armadas japonesas a Pearl Harbour, México rompió relaciones diplomáticas con Japón y congeló los activos bancarios de los ciudadanos de ese país. Para enero de 1942 decretó la concentración de migrantes japoneses y sus descendientes en el

centro del país. En junio de ese año se creó la Junta de Confiscación de Bienes Contra el Enemigo que administró las propiedades de los emigrantes japoneses (Hernández, 2011, p. 146). La ex-hacienda de Temixco en Morelos funcionó en aquel entonces como centro de aislamiento de japoneses. Después del término de la segunda guerra mundial, los migrantes japoneses y sus descendientes pudieron recuperar su libertad, pero no sus bienes por lo que muchos se quedaron a radicar en el centro del país. Hoy día existe una cantidad considerable de doctores en Morelos que son descendientes de los médicos japoneses que migraron antes de la segunda guerra mundial.

2. PROYECTO

Para el proyecto final los alumnos de Hiroshima participaron realizando esculturas para colocarse en consultorios de médicos en Morelos con ascendencia japonesa. Los estudiantes de Morelos realizaron paisajes para colocarse en departamentos de habitantes de Hiroshima. Todas las obras se exhibirán primero en una muestra en la galería del Centro Morelense de las Artes, después migrarán a los distintos espacios cotidianos para los cuales fueron producidas. La muestra debió inaugurarse el 5 de octubre de 2017; sin embargo, se pospuso para diciembre debido a los severos daños estructurales que provocó el sismo del 19 de septiembre de este año en las instalaciones del Centro Morelense de las Artes.

En 2018 se realizará una muestra itinerante formada por las fotografías de cada obra en el departamento o consultorio asignado.

REFLEXIÓN FINAL

El proyecto final de Chontalli al igual que los otros proyectos mencionados, aluden a un territorio, a las relaciones sociales y de poder que se dan en él; sea este físico, virtual, o el que ofrece tu designación legal. En todas las obras el trayecto, ese traslado de un lugar a otro, construye un paisaje. Ellas retratan esa construcción en el cruce de espacios geográficos, virtuales y mentales. Las obras proponen pensar dónde está Hiroshima en Morelos, imaginar Okinawa desde Bolivia, Chicago en el lago Biwa-ko, algo tuyo en la Ciudad de México, o el nombre de tu padre viviendo en España.

¿Cómo puede ser que una persona nacida en México pueda ser privada de su libertad, en su propio territorio, por tener un abuelo japonés? Así sucedió a los médicos del siglo pasado cuya descendencia participa en el proyecto final de Chontalli. ¿Cómo se repite este suceso en el México contemporáneo? ¿Cómo se escucha Okinawa, retomada por Japón, desde Bolivia?

Bibliografía

Allen, M.; Sakamoto, R. (2014) *Confusing the Okinawan memoryscape: the organic memorialisation of the battle of Okinawa*. Artículo publicado en el sitio "War in Asia" <http://www.warinasia.com/>. Sitio editado por 1111R. Frost, y D. Schumacher.

Chew, S. (2015). *Uprooting Community: Japanese Mexicans, World War II, and the U.S.-Mexico Borderlands*. Estados Unidos: University of Arizona Press.

Hernández, G. (2011). *La guerra contra los japoneses en México. Durante la segunda guerra mundial*. Ciudad de México: editorial Itaca.

Masanosuke, O., Takano, T. (1983). *Canción de Chontal. Canciones antiguas de aborígenes mexicanos*. Tokio, Japón: editorial Candelaria.

Molasky, M.; Rabson, S. (2000). *Southern Exposure: Modern Japanese Literature from Okinawa*. Estados Unidos: University of Hawai'i Press.

NOTAS

1. El proyecto se encuentra en la dirección: <http://www.magnusson-mx-se.org/>
2. El video documento puede verse en <http://annabelcastro.org/letter.html>
3. Se puede escuchar una versión del monólogo en <http://annabelcastro.org/atesoradosp.html>
4. La participación de los alumnos de Hiroshima fue posible gracias al apoyo de Omar Rosales y los profesores Charles Worthen, Taro Furukata e Hiroko Kubo. La participación de los estudiantes de Morelos contó con el apoyo de Luis Lavat (rector, CMA) y Pedro Mantecón (director de la carrera en artes visuales, CMA).

