

Miradas

Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica

MIRADAS 06 (2022)

Número monográfico: Cuerpos/Modas en las Américas 2

eISSN: 2363-8087

<https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/miradas>

Editado por: Franziska Neff; Miriam Oesterreich;
Institut für Europäische Kunstgeschichte, Heidelberg University

Hosted by: University Library Heidelberg

RESUMEN: (After) The Inca Experience:
Testimonios textiles del arte contemporáneo

Fecha de recepción: 28.06.2021

Fecha de aceptación: 13.09.2021

DOI: doi.org/10.11588/mira.2022.2.85787

Licencia: CC BY NC ND

Autorx: Franciska Nowel Camino, estudiante de doctorado, HFBK Dresden
Correo: nowelcamino@hfbk-dresden.de

Sugerencia de citación:

Nowel Camino, Franciska. "(After) The Inca Experience: Testimonios textiles del arte contemporáneo." Número monográfico *Cuerpos/Modas en las Américas 2*, editado por Franziska Neff y Miriam Oesterreich. *MIRADAS – Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 6 (2022): 157–167, DOI: doi.org/10.11588/mira.2022.2.85787

RESUMEN

(After) The Inca Experience: Testimonios textiles del arte contemporáneo

Franciska Nowel Camino

Abstract

El artículo se enfoca tanto en la recepción de las técnicas textiles americanas en el arte contemporáneo como en la conexión de las culturas indígenas con aspectos del turismo, la mercantilización y la comercialización. El creciente interés surgido desde finales del siglo XIX por el arte textil de las Américas, supuestamente pre-colonial, a raíz de nuevas excavaciones arqueológicas y de los descubrimientos que éstas produjeron, puede rastrearse como un hilo rojo en el arte moderno y contemporáneo. El artículo refleja este interés por parte de los artistas; lo examina a partir de sus obras, en busca de influencias y procesos de intercambio y analiza el textil como portador y medio de discursos de autenticación. Para ello, se toman como ejemplo las obras textiles del artista boliviano Andrés Pereira Paz (*1986), en las que hace referencia explícita a las tradiciones textiles y a la historia del arte americano. Estas tradiciones no son simplemente adoptadas, sino reconstruidas y recontextualizadas: junto a aspectos como el turismo, los souvenirs y la cultura pop, se incluyen al racismo y la apropiación como temas igualmente determinantes para la recepción de las técnicas textiles.

Palabras Clave: textil • temporalidad • arte contemporáneo • turismo • Latinoamérica • apropiación

Desde los años 1960, el turismo está creciendo en la región andina. Los programas de los operadores turísticos promovieron el turismo de masas, que duró hasta las restricciones de viaje impuestas por COVID-19. La expansión de las infraestructuras acompañada del turismo, como ilustra el debate sobre el aeropuerto de Chinchero, y el aumento del tráfico aéreo permitieron llegar a zonas de las Américas hasta entonces remotas.

Aparte de retomar motivos clásicos de viajes, como la “variedad y el equilibrio físico”, la necesidad de “descubrimiento y cultura”, la “experiencia de la naturaleza” y el deseo de “comunicación, intercambio cultural y contacto” (Augsbach 2020, 19; cf. Freyer 2015), la marca étnica y folclórica, así como la representación de la indigeneidad como ‘expresión de originalidad’ son también un aspecto central de la estrategia de marketing de los proveedores de viajes.

En este contexto, los textiles, ya sean souvenirs o trajes tradicionales, también desempeñan un papel decisivo como portadores y medios de discursos de autenticación. La denominación de lo “autóctono” se inscribe en un debate nacional y continental que lleva décadas y que, según la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, lleva a entender el pasado como “quieto, estático y arcaico” (Cusicanqui 2010, 59).

Así, los folletos turísticos y las guías de viaje prometen “autenticidad” con expresiones como “descendientes de los incas” y, por lo tanto, ponen en primer plano la indigeneidad como token. Hasta el día de hoy, a las poblaciones indígenas de las Américas se les niega la „Coevalness“ (Fabian [1983] 2014) y se silencia su poder descolonizador (vea Cusicanqui 2010, 59; Lugones 2020, 67; Quijano 1988; 2019, 48). Se les atribuye el estatus de un fragmento que las marca como minorías, que, por ejemplo en Bolivia, no las constituyen. Además, a menudo se les asignan atribuciones estereotipadas, que también se encuentran en los motivos de las tarjetas postales.

Las estrategias de comercialización de los Inca-Trails, al igual que la historiografía artística occidental del arte americano, recurren a las tradiciones precoloniales y con frecuencia descuidan el presente y, por tanto, la actualidad. Al día de hoy, las culturas indígenas se ven afectadas por el racismo y la discriminación, y a menudo se las considera ancladas en el pasado, en lugar de reconocerlas como activas y progresistas.

En el arte contemporáneo, en cambio, se observan cada vez más posiciones que abordan los efectos de “estas ideas exotizantes dentro de los fenómenos específi-

camente turísticos” (Karentzos/Kittner 2010, 56). Así, una iconografía crítica de vacaciones (Karentzos/Kittner 2010, 57) o del turismo, que puede ser cumplida igual por los viajeros como por los locales, ciertamente se está cristalizando en la historia del arte.

Una iconografía crítica del turismo puede verse también en las obras artísticas de Andrés Pereira Paz (*1986). Problematiza, por ejemplo, la atribución de lo “autóctono” como mecanismo de exclusión de los discursos de la modernidad. Esto da lugar a otro aspecto central de su trabajo, que aborda la mercantilización de los textiles debido al turismo. Por tanto, hay que relacionar la cultura de dominación resultante de la colonización y su influencia en el lenguaje visual de los textiles contemporáneos, así como subrayar la emancipación de la población indígena a través de las obras textiles.

En relación con la actualidad política, social y entre los grupos sociales, el interés de los artistas por los artefactos indígenas, supuestamente precoloniales e históricos, igual que por su(s) historia(s), ha estado aumentando gradualmente desde las primeras excavaciones arqueológicas – que se realizaron a la luz de la publicidad a finales del siglo XIX. Esto fue acompañado por la investigación de la manera en que las obras de arte precoloniales inspiraron al arte contemporáneo (vgl. Lippard 1983; Cat Paris 2019; Vaudry 2019).

A principios del siglo XX y a partir de los años 1950, el arte textil tuvo un considerable impulso a nivel mundial. Además, las interacciones artísticas con artefactos recientemente redescubiertos incidieron de manera importante en transformaciones, especialmente del arte textil. Este proceso fue acompañado de los recientes resultados de investigación arqueológica, etnológica y antropológica, así como de la aparición de amplias colecciones privadas (vgl. Villegas 2017, 54) como las de Rafael Larco Hoyle (1901-1966) (<https://www.museolarco.org/>) o Yoshitarō Amano (1889-1982) (<https://www.museoamano.org/>).

La historiadora del arte Isabel Rith-Magni también situó el punto de partida del “renacimiento de las tradiciones (pasadas) del propio ámbito cultural” (Rith-Magni 1994, 292), en este caso de la región andina, en la década de 1950. Esta evolución artística de los artistas americanos, fruto también de la conciencia del pasado, fue resumida por Rith-Magni ya en 1994 con el término “ancestralismo”. Se refiere a la confrontación de los artistas americanos con el pasado precolonial de su propia patria. En la década de 1960, artistas como Cecilia Vicuña (*1948) y Jorge Eduardo Eielson (1924-2006) se vieron impulsados principalmente por la creciente investigación teórica y arqueológica de los objetos históricos, así como por la búsqueda de

posibilidades alternativas de expresión y de una identidad propia – en el sentido del “ancestralismo” – para sus quipos artísticos.

Las obras de arte tienen en común los textiles y las técnicas americanas como fuente de inspiración, pero difieren en su medialidad, materialidad, discursos y temas inherentes. Los materiales utilizados, sus connotaciones tradicionales y el supuesto retorno asociado a las técnicas textiles precoloniales son una reacción a la conciencia de la historia como parte de una reorientación anacrónica fundamental. A partir de ahí, se desarrollaron continuas recepciones afirmativas, pero también críticas de las técnicas textiles americanas.

El artículo describe y analiza con ejemplos artísticos la recepción de las técnicas textiles tradicionales por parte de Andrés Pereira Paz. Con la obra *Conductas y adhesiones: Izcue* (2017) resultó evidente que Pereira Paz no se apropió de motivos precoloniales o coloniales, sino que trató a Elene Izcue como parte del discurso transcultural de la modernidad dentro de la historia del arte y su influencia en los sujetos y objetos: *Conductas y adhesiones: Izcue* supera las distancias temporales y revive un lenguaje visual histórico de principios del siglo XX. La obra puede interpretarse como un flashback a través del cual se repiensa e interpreta el pasado desde un nuevo nivel de conocimiento y una nueva perspectiva del presente. Pereira Paz documenta así una historia viva del arte y destaca la cultura visual como poder de interpretación y desmitificación, así como contrapunto a las estructuras académicas escritas e influenciadas por Occidente.

En este contexto, el potencial de la obra *Blue Eyes (after the inca experience)* (2016) de Pereira Paz es hacer visibles estas estructuras políticas y sociales. Con la compra de su tela en un mercado y la elaboración artística del tejido, Pereira Paz combina una tradición local con un souvenir adquirible. El ensamblaje de la tela textil y los bastones de trekking también ilustra las contranarraciones de la experiencia colonial y permite reescribir la historia y reorientar la producción de conocimiento en el presente.

La relación entre el textil y los bastones de trekking, ambos normalmente llevados por el cuerpo, soportando al cuerpo, formados y guiados por las manos, ofrece intersecciones entre lo global y lo local, las cualidades de lo duro y lo blando, y los conceptos de tierra y espacio. La obra de Pereira Paz combina la experiencia turística como crítica, propuesta y cambio de perspectiva. Su figura híbrida muestra de forma emblemática la interrelación e interdependencia de las culturas indígenas y el turismo. El planteamiento de Pereira Paz de entrelazar las formas de pensar y las prácticas eurocéntricas e indígenas, que en principio parece una contradicción, ilustra la simbiosis de ambos ch'ixi (Cusicanqui 2010, 7).

En consecuencia, los bastones de trekking de Pereira Paz y el tejido que utiliza están vinculados en el sentido del concepto ch'ixi: su composición subraya simbólicamente la simultaneidad de una tradición duradera y una experiencia efímera. Además, señala la dependencia y, por tanto, la coexistencia de las realidades culturales sin que se disuelvan entre sí. La posibilidad de pensar la combinación contradictoria e incesante de varias influencias sin disolverlas. En su arte textil, hace visible, por un lado, la existencia de estilos locales y nacionales y, por otro, logra una recontextualización mediante la cual revela los estereotipos.

Por tanto, Pereira Paz no se ocupa de las tradiciones precoloniales, sino de la historia del arte americano y su relación con los temas y discursos actuales. La temporalidad de lo precolonial, a menudo concebida de forma categórica, no ha llegado a su fin: la gente seguirá tejiendo textiles cuyos orígenes se remontan a los bienes culturales precoloniales. Sólo las razones y las condiciones previas han cambiado y seguirán cambiando.

Aunque Pereira Paz se ocupó específicamente de la ciudad de Tarabuco en *Blue Eyes (after the inca experience)* y vinculó sus declaraciones a ella, también abre espacios interpretativos y posibilidades de conexión para otras regiones de las Américas, que asimismo tienen una rica tradición textil. El material y la recepción de las técnicas textiles también permiten al artista, como en *Conductas y adhesiones: Izcue*, bordar los acontecimientos sobre la(s) historia(s), perforarlos literalmente y, por tanto, conectarlos de forma inseparable. En consecuencia, se podría encontrar una continuidad en el arte en la que la historicidad – con sus sistemas específicos de homogeneización del tiempo y el cambio inherente – simplemente describe una cierta disposición de las cosas que exhiben diferencias culturales (Cavalcanti-Schiel 2015).

Estos vínculos y superposiciones temporales también se encuentran en su obra de vídeo *Tour* (2015) (<https://www.youtube.com/watch?v=Nx1OPEwJHzQ>) (Fig. 6), que deja clara la subjetividad de las experiencias de viaje y no las acepta como meras descripciones de hechos. Como si se tratara de la introducción de un juego de computadora de los años 1990, una puesta de sol pixelada, animada y de color amarillo anaranjado crea la atmósfera de la obra de vídeo. Con el telón de fondo de la trama del juego de ordenador *Inca* de 1992, la obra de Pereira Paz compara a los colonizadores con las consecuencias del turismo de masas de las últimas décadas debido a los caminos del Inca; movidos ya no por la “codicia del oro” sino en busca de aventuras contemporáneas. Su *Tour* conduce durante 13 minutos y 22 segundos por escenas fragmentarias de una extraña Sci-Fi-aventura. Fuera de la pantalla, las voces animadas citan en su típico tono monótono las experiencias de viaje en Cuzco, Lima y La Paz publicadas por blogueros: largos viajes en autobús y tiempos

de espera y lugares de interés turístico abarrotados. Las diferentes experiencias del turismo se presentan en *Tour* en múltiples perspectivas, filtradas por el artista y desvinculadas del individuo, es decir, escenificadas universalmente.

Pereira Paz aborda repetidamente la noción de “mundos de aventura” utópicos en sus obras e invierte la a menudo citada “mirada turística” (Urry 2011) al incluir la perspectiva del viajero y abordar los efectos y la influencia del turismo. Este enfoque es especialmente evidente en sus obras artísticas textiles que se comentan en el artículo. En ellas, cuestiona la suposición generalizada de una cultura general y coherente de todas las Américas, que, a pesar de su heterogeneidad, se ha unificado durante mucho tiempo desde una perspectiva occidental.

En consecuencia, se trata menos de grupos étnicos, formas de gobierno o autoridades políticas, y más de la exploración de nuevas posibilidades de significado. Las obras de Pereira Paz comentadas permiten hablar de la región andina como destino en una especie de invención etnográfico-turística, pero sin referirse exclusivamente al lugar real.

La conciencia de esta pluralidad, a su vez, permite nuevas perspectivas que funcionan incluso sin contextualización histórica y, desde el punto de vista académico, permiten una nueva consideración de la historia del arte americano sin depender de la historia del arte europeo.

Fig.1: Andrés Pereira Paz, *Conductas y adhesiones: Izcue*, 2017, bordado a mano, textil Recuay vintage, 165 x 176 cm, Imagen por cortesía del artista.

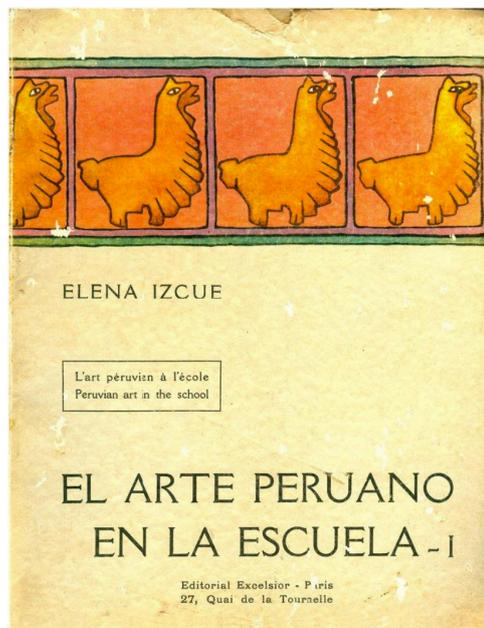

Fig. 2: Portada de Izcue, Elena. *El Arte Peruano En La Escuela - I*, Paris: Editorial Excelsior, 1926. <https://bit.ly/3dUZ5xi>

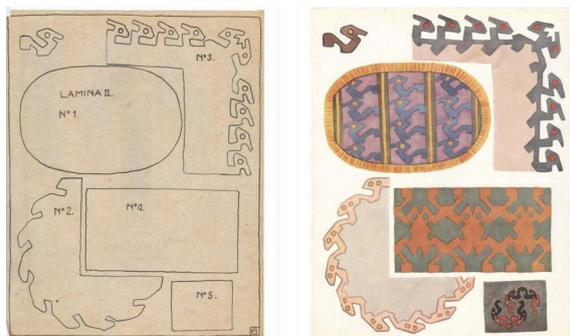

Fig. 3: *Lamina 2*, Izcue, Elena. *El Arte Peruano En La Escuela - II*, Paris: Editorial Excelsior, 1929. fuente: <https://bit.ly/33leSUE>

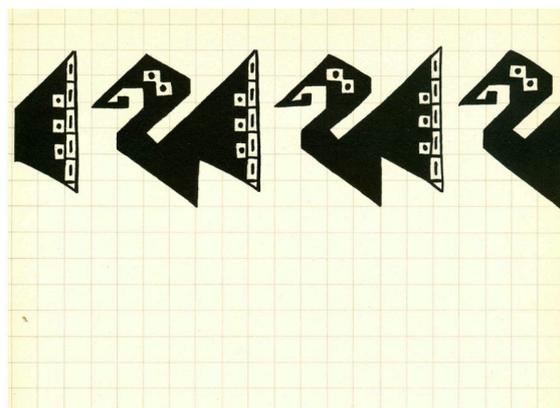

Fig. 4: Izcue, Elena. *El Arte Peruano En La Escuela - I*, Paris: Editorial Excelsior, 1926, 3. fuente: <https://bit.ly/3s2Qjog>

Fig. 5: Andrés Pereira Paz, *Blue Eyes (after the inca experience)*, 2016, Motivos de ojos azules bordados a mano en un textil Tarabuco, bastones de trekking ajustables en altura. Imagen por cortesía del artista.

Fig. 6: Andrés Pereira Paz, *Tour*, 2015, vídeo, 13:22 minutos, Ilustraciones: Clips del videojuego "Inca" (1992); audio: collage de cuadernos de viaje de bloguer@s. fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=Nx1OPEwJHzQ> (acceso 10 marzo 2021)

Bibliografía

- Adelson, Laurie und Bruce Takami. *Weaving Traditions of Highland Bolivia*, cat. exp. Los Angeles: Craft and Folk Art Museum, 1978.
- Augsbach, Gabriele. *Tourismus und Nachhaltigkeit. Die Zukunftsfähigkeit des Tourismus im 21. Jahrhundert*. Wiesbaden: Springer, 2020.
- Urry, John. *The Tourist Gaze*. Los Angeles: SAGE, 2011.
- Barragán, Rossana. “Entre polleras, lliqllas y ñañaacas¹. Los mestizos y la emergencia de la tercera república.” En *Etnicidad, economía y simbolismo en los Andes: II congreso internacional de etnohistoria*, editado por Silvia Arze [et al.], 85-127. Lima: Institut français d'études andines, 1992: <https://doi.org/10.4000/books.ifea.2274> (consultado 8 marzo 2021).
- Bhabha, Homi K. *Die Verortung der Kultur*. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2000.
- Cavalcanti-Schiel, Ricardo. “Un fundamento de la textualidad textil: los colores Tarabuco.” En *Jornadas de Textiles PreColombinos VIII*, editado por Bjerregaard y Ann Peters. Lincoln, NE: Zea Books, 2020: <https://digitalcommons.unl.edu/pctviii/23> (consultado 8 marzo 2021).
- . “Relativizando la historicidad. Memoria social, cosmología y tiempo en los Andes.” *Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia* 20, 2 (2015): 84-104.
- Cusicanqui, Silvia Rivera. *Ch'ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2010.
- Debray, Cécile, Rémi Labrusse y Maria Stavrinaki, eds. *Préhistoire. Une énigme moderne, cat. exp. Centre Pompidou*. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2019.
- Desrosiers, Sophie. “Can we Study Textiles from Other Cultures without Ethnocentrism? The Andes as a Case Study.” En *Textiles and Politics: Textile Society of America 13th Biennial Symposium Proceedings, Textile Society of America Symposium Proceedings* (2012): <https://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/674> (consultado 7 enero 2022).
- Fabian, Johannes. *Time and the Other: How Anthropology Makes Its Object*. New York: Columbia University Press, [1983] 2014.

Freyer, Walter. *Tourismus. Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie*. Berlin: De Gruyter, 2015.

Garbe, Sebastian, María Cárdenas und Andrea Sempértegui, eds. *Silvia Rivera Cusicanqui: Ch'ixinakax utxiwa. Eine Reflexion über Praktiken und Diskurse der Dekolonisierung*. Münster: Unrast, 2018.

García Canclini, Néstor. *Hybrid Cultures. Strategies for Entering and Leaving Modernity*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Han, Byung-Chul. *Vom Verschwinden der Rituale: Eine Topologie der Gegenwart*. Berlin: Ullstein, 2019.

Izcue, Elena. *El Arte Peruano En La Escuela – 1*, Paris: Editorial Excelsior, 1926: <https://bit.ly/3zDd6tF> (consultado 8 marzo 2021).

Karentzos, Alexandra y Alma-Elisa Kittner. "Einführung: Holiday in Art – Kunst und Tourismus." En *Topologien des Reisens. Tourismus - Imagination – Migration*, editado por Alexandra Karentzos y Julia Reuter, 55-59. Trier: Universitätsbibliothek Trier, 2010.

Kernbauer, Eva. Kunstgeschichtlichkeit. *Historizität und Anachronie in der Gegenwartskunst*. München/Paderborn: Wilhelm Fink, 2015.

Khipus. Nuestra historia en nudos, exp. MALI, Lima 2020: <https://mali.pe/portfolio-item/khipus/#1604545111765-a2e327d9-be1b> (consultado 8 marzo 2021).

Leykam, Daniela y Christoph Tannert, eds. *Andrés Pereira Paz. Radio Carabuco*. Dortmund: Verlag Kettler, 2019.

Lippard, Lucy. *Overlay: Contemporary Art and the Art of Prehistory*. New York: The New Press, 1983.

Lohman, Huáscar Salazar. "Sobre la comunidad de afinidad y otras reflexiones para hacernos y pensarnos en un mundo otro Entrevista a Silvia Rivera Cusicanqui." *Producir lo común. Entramados comunitarios y luchas por la vida. El Apantle. Revista de Estudios Comunitarios* (2019): 183-202.

- Lugones, Maria. "Auf dem Weg zu einem dekolonialen Feminismus." *Polylog. Interkulturelle und dekoloniale Perspektive auf feministisches Denken* 43 (2020): 55-76.
- Lund, Jacob. *The Contemporary Condition: Introductory Thoughts on Contemporaneity & Contemporary Art*. Berlin: Sternberg Press, 2019.
- Majluf, Natalia y Luis Eduardo Wuffarden. *Elena Izcue: Lima-Paris, Anées 30*. Paris: Flammarion, 2008.
- Medrano, Manuel. "Khipu Transcription Typologies: A Corpus-Based Study of the Textos Andinos." *Ethnohistory* 68, 2 (2021): 311-411.
- Meisch, Lynn Ann. "Weaving Styles in Tarabuco, Bolivia." En *The Junius Bird Conference on Andean Textiles*, editado por Ann Pollard Rowe, 243-274. Washington, DC: The Textile Museum, 1986.
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. *Cusco. Reporte Regional de Turismo* (junio 2020): <https://www.gob.pe/institucion/mincetur/colecciones/1669-reportes-de-turismo-reportes-regionales-de-turismo-2020> (consultado 8 marzo 2021).
- Möller, Gerd y Elfriede Möller. *Peru: Kunst- und Kulturgeschichte, Sehenswürdigkeiten, Strecken- und Ortsbeschreibungen*. Pforzheim: Goldstadtverlag, 1986.
- Nagel, Alexander y Christopher S. Wood. *Anachronic Renaissance*. New York: Zone Books, 2010.
- Nowel Camino, Franciska. "Taktile und intertextile Erfahrungen. Cecilia Vicuñas Performace Living Quipu (2018)." En *Berührung: Taktiles in Kunst und Theorie*, editado por Carolin Meister y Kristin Marek, 181-197. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag, 2022 (en prensa).
- Quijano, Aníbal. *Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina*. Lima: Ediciones Sociedad y Política, 1988.
- . *Kolonialität der Macht, Eurozentrismus und Lateinamerika*. Berlin: Turia+Kant, 2019.
- Rattunde, Naomi. "Wissenschaft der Frauen. Interview mit Elvira Espejo Ayca über

Textilproduktion in den Anden." *ila. Das Lateinamerika-Magazin* 438: Textilien (September 2020): 9–12: <https://www.ila-web.de/ausgaben/438> (consultado 7 enero 2022).

Rith-Magni, Isabel. *Ancestralismo. Kulturelle Identitätssuche in der lateinamerikanischen Kunst des 20. Jahrhunderts*. München: Eberhard, 1994.

Vargas Llosa, Mario. *La utopía arcaica: José María Arguedas y las fudones del indigenismo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

Vargas Pacheco, Christina. "Una Visión Del Perú a Través Del Arte Decorativo: El Arte Peruano En La Escuela de Elena Izcue." *Mercurio Peruano* 524 (2011): 151-173.

Villegas, Fernando. "La Importancia Del Arte y Del Diseño Del Peru Antiguo En El Imaginario de Los Artistas Peruanos Del Siglo XX: Las Propuestas Artísticas de Elena Izcue y José Sabogal." En *Investigaciones En Arte y Diseño*, editado por Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, Melissa Tamani Becerra und Gabriela Purizaga Tordoya, 33-57. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017.

Vaudry, Élodie. *Les Arts Précolombiens: Transferts et Métamorphoses de L'Amérique Latine à la France, 1875-1945*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2019.

Zorn, Elayne. *Weaving a Future. Tourism, Cloth & Culture on an Andean Island*. Iowa: University of Iowa Press, 2004.