

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes

Alumna: Mariana Noel Nakama

Directora de tesis: Sol Massera.

**Carrera: Licenciatura en Artes Plásticas
con orientación en pintura.**

**La construcción de la identidad en la
relación entre la cultura japonesa y la
argentina en el marco de las prácticas
contemporáneas.**

Fundamentación inicial

En el siguiente trabajo es abordado el tema de la propia identidad, al crecer en un ámbito donde la cultura japonesa en la Argentina y la local se interrelacionan .

Estas vivencias suceden principalmente a través de las instituciones educativas y son reforzadas por el entorno social y familiar; con el que se comparte la misma experiencia. En los colegios japoneses es estudiada la lengua, la escritura, la oratoria, la música, el canto, la danza, el deporte; y es donde se realizan y transmiten las prácticas sociales relacionadas con la cultura japonesa.

Esta interrelación lleva a preguntarnos sobre la identidad cultural al observar las diferencias que surgen en las concepciones, costumbres, percepciones y valoraciones de cada una de estas culturas

En muchas ocasiones estas diferencias generan conflictos vinculares, al no poder ser totalmente comprendidas y transmitida en palabras hacia los otros.

En medio de este contexto, la identidad personal se torna confusa al no sentir una entera identificación con ninguna de las dos culturas; incitando a buscar nuevos conceptos que la expliquen y definan.

Esta es la razón por la cual se elige esta problemática; para abordarla desde una nueva mirada, ligada al arte contemporáneo con el fin de hallar otras maneras de entender y pensar la identidad.

Metodología

La propuesta metodológica consiste, en primer lugar, en la lectura de diferentes bibliografías con el objetivo de obtener un panorama general del modo en cómo es tratado el tema. Luego se procede a analizar e incorporar los conceptos pertinentes para realizar una instalación artística con la participación de otros sujetos.

Los textos consultados son : “Orientalismo” (2002) del crítico de arte y teórico literario y musical Edward Said considerado uno de los iniciadores de los estudios poscoloniales, donde describe la idea de otredad y diferencia identitaria a partir de su propia experiencia de vida; “Las diferentes fases de la identidad: Lo intercultural entre lo global y lo local” (2004) de la crítica e historiadora del arte Anna María Guasch, donde desarrolla un análisis sobre los diferentes momentos culturales en relación a la noción de identidad tratando conceptos como alteridad, híbrido, mestizaje y diáspora, entre otros.

Estos conceptos resultan significativos ya que refieren a la identidad generada por la interrelación entre culturas diferentes en el marco de la diversidad cultural.

También es consultado el siguiente material de la misma autora: “El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural” (2000), donde desarrolla un análisis más extenso sobre el multiculturalismo; el capítulo “Arte & identidad” del libro “Arte & hoy” (2008) dirigida por la crítica de arte Eleanor Heartney donde diferentes artistas reflexionan sobre las dificultades que encuentran al tratar este tema y el libro “Estética relacional”(2006) del ensayista y teórico del arte Nicolas Bourriaud donde reflexiona sobre las nuevas formas de interacción social que proponen los artistas actuales para comunicarse y relacionarse con otros; de un modo diferente a las propuestas vigentes, proponiendo el concepto de “Intersticio social”.

En relación dialógica con los textos es construida una instalación artística para visibilizar y reflexionar sobre esta problemática, compuesta por un relato fílmico, entrevistas a diferentes personas relacionadas al tema de la identidad intercultural y una propuesta visual (desde el dibujo) sobre el imaginario que tienen sobre ambas culturas.

Desarrollo: “ La identidad”

La cultura japonesa en la Argentina es gestada a partir de las inmigraciones que surgen después de la primer guerra mundial. Al principio se reúnen en pequeños grupos manteniendo las concepciones y costumbres culturales traídas de su país de origen y con el tiempo van incorporando las locales manteniendo ambas prácticas culturales.

En medio de este proceso cultural los hijos de los inmigrantes y sus nietos se preguntan sobre su propia identidad al relacionarse con ambas culturas. Muchos de ellos sienten un fuerte lazo ligado al país de sus padres o abuelos, conservando sus costumbres e historia familiar mientras otros se identifican más con la cultura local.

En este proceso, la noción sobre la identidad se complejiza debido a las diferencias del idioma y del lenguaje que aparecen entre las diferentes generaciones.

Al crecer en este contexto, la concepción de pertenencia a una cultura o a otra, sin tener en cuenta otras concepciones como la noción de “Híbrido”, dificulta más este proceso de desarrollo.

Este concepto es propuesto por el multiculturalismo y permite concebir una idea de identidad más amplia donde se puede observar a ambas culturas desde una posición liminal, aportando la posibilidad de generar nuevas observaciones y reconstrucciones sobre las mismas.

“Beyond e Inbetween” son dos conceptos descritos por la historiadora Anna María Guasch, que contienen esta idea desarrollado en el escrito: “Las distintas fases de la identidad: Lo intercultural entre lo global y lo local” (Guasch, 2004:71). Esta posición, según la autora, más que negar las tradiciones heredadas, invita a resignificarlas e insertarlas de un nuevo modo en la cultura, teniendo en cuenta el momento socio histórico de los sujetos.

En la instalación artística, la noción de “Híbrido” es presentada en el relato filmico a través de la palabra “Gohanera”, término de uso coloquial inventada y usada de manera cotidiana por algunos miembros de este entorno.

Esta palabra es la unión de la palabra “gohan” que significa arroz conjugada de manera lúdica por las reglas gramaticales del castellano(arroz-arrocera/gohan-gohanera).

Esta unión de palabras resulta significativa para mostrar la interrelación entre ambas culturas gestadas a partir de la vivencia cotidiana.

Otro de los conceptos que es incorporado a este trabajo es el de “intersticio social” propuesto por el autor Nicolás Bourriaud (2006)

Este concepto es propuesto y elaborado por el autor, para generar relaciones de comunicación interhumanas distintas a las vigentes y es utilizado como modo de resistencia frente a las leyes propuestas por el mercado; a la cosificación, y a la vertiginosidad del tiempo producida por los medios actuales de comunicación masiva.

Sin embargo, el mayor interés en el uso de este concepto radica en la noción de obra como otra forma de interrelación, de intercambio social y de construcción colectiva; una búsqueda de comunicación a través de códigos pertenecientes al campo de las artes visuales.

La noción del “otro” en la instalación.

El espectador es concebido como un sujeto reflexivo que forma parte de la construcción de la obra, tanto desde su participación como desde su aporte reflexivo. En este intercambio se pretende darle lugar también al conflicto y al disenso, entendidos como parte de la problemática.

Esta idea de espectador reflexivo es incorporada a partir de la lectura: “El presente de la estética relacional: hacia una crítica de la crítica” (Belenguer, Melendo. 2012) donde las autoras lo analizan partiendo del trabajo crítico de Bourriaud en su libro “Estética relacional”.

Al respecto dicen: “(...) Así, estas consideraciones sobre lo relacional permiten pensar de un modo más incisivo en sus alcances, en el lugar del receptor, pero también en que no se vuelva al monopolio de las intenciones del artista, quien busca meramente efectos relacionales con sus prácticas para el impacto. Desde este lugar, es esencial que el espectador no sea solo requerido para comer sopa o activar una escultura sino para ser un visitante reflexivo” (Belenguer; Melendo, 2012:98)

Otro de los conceptos tomados en este trabajo para concebir al “otro” es el de interculturalidad analizado por A.M Guasch como búsqueda de intercambio entre culturas a través de las naciones donde “el otro” es concebido como un igual desde lo relacional.

Al respecto dice: “El futuro estaría en lo “intercultural” superador de la antigua dicotomía identidad/diferencia y los diálogos entre distintos contextos nacionales a través de una mayor potenciación de las subjetividades, las realidades particulares de cada ser humano más allá del concepto de lo “étnico”; y de un mayor diálogo entre lo universal y lo local, entendiendo lo local (sinónimo de sitio o lugar) más como relacional y contextual que como escalar o espacial: “Entiendo lo local- afirma Appadurai- como una cualidad fenomenológica compleja, constituida por una serie de relaciones entre un sentido de la inmediatez social, las tecnologías de la interacción social y la relatividad de los contextos”. Porque hay que reconocer que en la actualidad más que nunca, los numerosos grupos humanos y poblaciones desplazadas, desterritorializadas y transeúntes que conforman “paisajes étnicos del mundo contemporáneo” se hallan envueltos en la construcción de lo local, en tanto estructura de sentimientos como respuesta a la erosión, la dispersión y la implosión de la homogeneización global” (Guasch, 2004:75)

Descripción de la instalación artística:

El arroz y la relación con la cultura japonesa:

La elección del elemento arroz (gohan) como símbolo representativo de la cultura japonesa surge de manera azarosa durante el proceso creativo; sin embargo su hallazgo no parece ser insignificante y se decide partir de allí para comenzar a construir el relato fílmico

Este es un elemento muy significativo para la cultura japonesa ya que forma parte de su base alimenticia. Es un grano específico que conlleva un proceso de refinamiento y una forma determinada de prepararse, presentando una textura pegajosa producto del tipo de cocción al que es sometido y es servido en todas las comidas. Su presencia es tan indispensable que esta palabra también es utilizada para llamar a comer.

Estas costumbres se transmiten a través de la inmigración japonesa en la Argentina y perviven hasta el momento actual.

La Instalación:

La instalación artística cuenta con un trabajo fílmico, pequeñas encuestas realizadas a diferentes personas relacionadas al tema de la identidad intercultural y con unos dibujos donde se les pide plasmar el imaginario que tienen sobre ambas culturas.

El audiovisual:

El audiovisual es un relato donde se muestra este cuestionamiento sobre la identidad preguntándonos si la palabra “arroz” tiene el mismo sentido que la palabra “gohan”.

Luego se presenta la palabra “gohanera” como muestra de la existencia de la interrelación entre la cultura japonesa y la argentina; ya que en japonés a la arrocería se la denomina suihanki; y como símbolo para sugerir la idea de híbrido cultural.

A continuación se muestra cómo se prepara, con la intención de compartir este modo de hacer con otros. En medio de este momento aparecen fotos de algunos

parientes antecesores que emigraron de Japón y de otros lugares de latinoamérica antes y después de la segunda guerra mundial; imágenes sobre las diferentes instituciones educativas personales (colegio-club japonés fundado y construido por los inmigrantes y las instituciones educativas argentinas); entendiendo que toda forma de mirar el mundo es influenciada y construída en gran parte por la mirada educativa.

La realización de la edición

En la edición, una de las intenciones es incorporar elementos opuestos con el objetivo de seguir trabajando la idea de mezcla e híbrido, pero en este caso desde lo formal.

Esto es trabajado en el uso del tiempo donde se muestra un principio circular, sugiriendo a la cultura japonesa en relación a la noción con la que generalmente se la identifica; unido a un tiempo lineal desarrollado con un principio, nudo y desenlace representando a la cultura local.

En cuanto al color se le da importancia al uso de los tonos intermedios, sugiriendo el gran abanico de posibilidades que puede aparecer, desde lo conceptual, entre las polaridades blanco/negro y con respecto a la clave tonal, se trabaja por momentos con la mayor, para generar dramatismo en los momentos de conflicto.

En relación al espectador, se utiliza una melodía pausada, rítmica, suave y lenta para invitarlo a detenerse, a contemplar el relato, y poder así instarlo a generar más reflexiones sobre la misma.

Realización de encuestas:

Como parte fundamental de la instalación se realizan diferentes encuestas a personas cercanas al tema: descendientes de japoneses de diferentes lugares del mundo como Brasil y a personas cercanas al ámbito cotidiano y familiar. También se propone la realización de dibujos sobre ambas culturas.

Es en este momento donde la comunicación con el otro se genera de un modo diferente; a través del lenguaje del dibujo y de las percepciones artísticas.

En este aspecto, consideramos que es este el momento de intercambio que gesta ese momento relacional descrito por el Nicolás Bourriaud.

Referencias de producciones artísticas:

“Trazos de vida” de Chiharu Shiota.(2012)

Esta es una instalación realizada por la artista Chiharu Shiota sobre un edificio inmenso. Está construida con zapatos de diferentes personas que la artista recoge de diferentes lugares, colgados por largos hilos de lana roja, significando sentimiento y emotividad.

Cada zapato es de autoría anónima y relata alguna característica de la historia personal, el paso del tiempo, el recorrido o la pertenencia.

Según ciertos críticos leídos de diferentes medios, la intención de la artista es llamar a la reflexión sobre la vida, dar a conocer cada una de las historias de sus dueños y darles valor aunque sean de autoría anónima.

También observamos que en su composición aparecen los opuestos, grande-pequeño, general-particular, individual-colectivo.

Esta obra es elegida como referente porque está construida a partir de objetos de otros sujetos; siendo una parte significativa de la instalación. Estos otros, todos diferentes y variados, no homogéneos; tienen un punto común que los une y una historia particular.

“Desplazamientos: identidad e interculturalidad/mirada migrantes desde la ciudad escindida.” de Alejandra Ballón, Juan Manuel Bermúdez, Rudolph Castro, Aarón López, Kathryn Páucar, Ishmael Randall Weeks, Andrea Saito, Juan Salas Carreño. (2004)

En esta instalación, creada por diferentes artistas de la ciudad de Lima en Perú, confluyen las diferentes miradas sobre la ciudad de Lima, pensada como espacio de interacción de culturas y como espacio de conflictos donde se cuestionan cómo conciben la ciudad y cuál es la relación de los habitantes con ella. Esta muestra intercultural está compuesta por instalaciones, dibujos, esculturas y videos

Esta obra es elegida como referente de una obra construida desde una mirada intercultural donde diferentes artistas plantean los diversos problemas que aparecen sobre una misma ciudad, sin dejar de darle lugar a las diferencias, a la existencia del otro y a los conflictos existentes que surgen en esta interrelación.

Kerry James Marshall. “ Voyager “ (Viaje) 1992

Este artista trabaja con el collage y el arte abstracto hasta que comienza a indagar sobre cuestiones relacionadas a la identidad ligado sobre todo al tema racial.

En esta obra, “Voyager”, se observa la presencia de un hombre y una mujer pertenecientes a la cultura afroamericana; ubicados sobre un bote.

Ella lleva sobre sí una corona de flores y mira hacia adelante con una expresión de sopor. En la parte inferior, delante del mar, se encuentra una calavera alineada con una

estrella enmarcada en un círculo en rojo y negro ubicada en la zona superior del cuadro. También aparecen otros elementos como un arcoíris, círculos de diferentes colores y dos imágenes en forma de collage donde se observa una casa y círculos concéntricos.

La temática parece referir a la vida, a la muerte y a la sobrevivencia. En cuanto a su técnica pictórica se observa el chorreado de la pintura, la incorporación del collage, el uso de la línea expresiva, la combinación de imágenes donde algunas parecen ser más realistas que otras y la realización de figuras humanas semejantes a personajes de historietas.

Al respecto la crítica Eleanor Heartney dice (Heartney, 2008:245): “ Voyager, 1992, retrata a una pareja en un bote rodeada de símbolos que remiten a los ciclos de la vida y la muerte. La presencia dominante del barco tiene un doble sentido: supone una conmovedora imagen de la migración y la búsqueda espiritual, pero para el hombre y la mujer también implica un viaje hacia la esclavitud”

Esta obra es elegida porque el artista trabaja el tema de la identidad, sobre todo relacionado a lo racial desde una mirada socio-político contemporánea. En sus obras, según lo descrito en una reseña para la muestra “ La Pintura y las cosas” (Museo Nacional Reina Sofía, 2014); el artista busca la reflexión sobre la identidad, al reivindicar lo que él denomina “lo negro” y analizar las implicancias visuales, culturales y estéticas que construyen este imaginario.

Bibliografía

Bourriaud, Nicolas (2008). Estética relacional. Buenos Aires : Adriana Hidalgo, editora.

Bourriaud, Nicolas (2009). Postproducción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, editora.

Belenguer, M.Celeste M. José Melendo (2012). El presente de la estética relacional: hacia una crítica de la crítica. Bogotá: Calle 14, revista de investigación en el campo del arte: selección central.

Guasch, A. María (2000). Arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, editora.

Guasch, Anna María (2004). Las distintas fases de la identidad: Lo intercultural entre lo global y lo local. Madrid: La puerta FBA, editora

Guasch, Anna María; Muntadas, Rogelio L. Cuenca y Abad, Antoni (2009). Nuevos episodios en la definición de la identidad: Lo intercultural entre lo global y lo local. Madrid :Revista de Occidente.

Heartney, Eleanor (2008). Arte & hoy: Nueva York: Phaidon, editora.

Laddaga, Reinaldo (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, editora.

Ruhrberg, Karl; Manfred Schneckengerger; Christiane Fricke, klaus Honnef (2005). Arte del siglo XX. Pintura, escultura, nuevos medios y fotografía. Koln: Taschen, editora.

Said, W. Edward (2002). Orientalismo. Barcelona: Debate, editora.

Páginas web consultadas:

<https://nodisparenalartista.wordpress.com/2012/09/14/chiharu-shiota/>

http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/exposiciones/folletos/folleto_marshall_es_p_web.pdf

<https://nodisparenalartista.wordpress.com/2012/09/14/chiharu-shiota/><https://www.joinnus.com/PE/arte-y-cultura/lima-desplazamientos-identidad-e-interculturalidad-11330>

<https://laelipadecolores.wordpress.com/2014/12/17/kerry-james-marshall/>

