

SUPONGAMOS QUE ASÍ SUCEDIÓ: REPENSAR LA HISTORIA A TRAVÉS DEL ARTE

Elsa CASTELLANO GÓMEZ

RESUMEN: La historia es una disciplina que se ocupa de conocer el pasado desde el presente, por ello la exactitud y las verdades absolutas son una utopía. Con el *decolonialismo* la historia se ha visto sometida a interesantes reinterpretaciones y puntos de vista a través de los que estudiarla. Por su parte, los artistas de todo el mundo han participado de este enfoque, dando lugar a obras con un carácter crítico y de empoderamiento territorial.

PALABRAS CLAVE: *decolonialismo*, historia, reinterpretación, arte contemporáneo, territorio.

ABSTRACT: The aim of history is to understand the past from our present, that's why precision and absolute truths are an impossible utopia. With *decolonialism*, history has been subjected to interesting reinterpretations and many different points of view. Artists from all over the world have participated in this approach, giving rise to works with a highly critical character and territorial empowerment.

KEYWORDS: *deloconialism*, history, reinterpretation, contemporary art, territory

*A estas alturas de mi vida yo aprecio las gentilezas,
prefiero que me digan: «Supongamos que así sucedió»*

María Gainza: *La luz negra*

1. Introducción: ¿Y si no fue así como pasó?

Suele suceder que al acercarnos al pasado una pregunta termine apareciendo como un susurro en nuestra mente: ¿y si no fue así como pasó? El estudio de la historia es de por sí un debate y una utopía en cierto modo. Entre otras muchas cosas, porque el objeto de estudio y el historiador se encuentran separados no solo por el tiempo sino también por ausencias, subjetividades e incluso ideologías. Sin cuestionar el rigor con el que los profesionales investigan en este campo, la realidad es que la historia no deja de ser una reconstrucción del pasado que nunca llegará a ser exacta sobre lo que realmente sucedió.

La historia oficial, aquella que forma parte de los contenidos que se imparten en las escuelas, aquella que todos conocemos y aquella que muy pocas veces cuestionamos, ha sido criticada por ofrecer un discurso sesgado, machista y eurocentrista, y en las últimas décadas ha estado sometida a una revisión para suplir esas carencias. Una de estas propuestas de revisión la ofrece el *decolonialismo*, una línea de pensamiento desarrollada a partir de la segunda mitad del siglo pasado, que sostiene que si bien el colonialismo¹ es una realidad superada, lo cierto es que siguen vigentes los mismos lazos de poder articulando algunos ámbitos del saber como el que nos ocupa.

La historia con perspectiva decolonial pretende devolver al centro lo periférico, visibilizar lo invisible, dar voz a las minorías, llenar los vacíos, cuestionar las verdades, invertir los roles... En definitiva, desaprender lo aprendido para recorrer la historia a través de caminos inexplorados.

Los territorios que han sufrido procesos de conquista y colonización en su historia han sido, comprensiblemente, más susceptibles de profundizar en la cuestión decolonial y reconstruir su propia historia. En esta reconstrucción, el arte se ofrece como una potente herramienta para articular discursos alternativos y dar cuerpo a sugerentes reflexiones. Por ello, en este artículo utilizaremos obras realizadas por artistas de Sudamérica, África y Canarias para conocer las diferentes maneras que han encontrado de acercarse a su pasado y reconstruir su identidad.

2. África: La historia única

La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie habla del peligro de lo que ella llama la «historia única» o la construcción de discursos estereotipados sobre las culturas, y afirma que el problema de estos estereotipos no es que sean falsos, sino incompletos, de modo que distorsionan la realidad y dificultan la empatía entre sociedades.

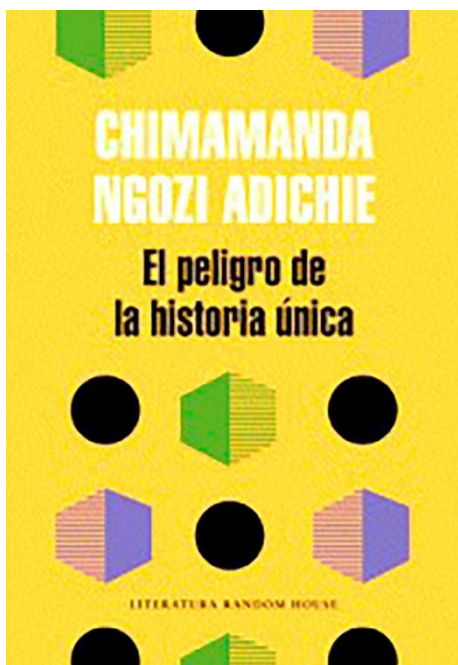

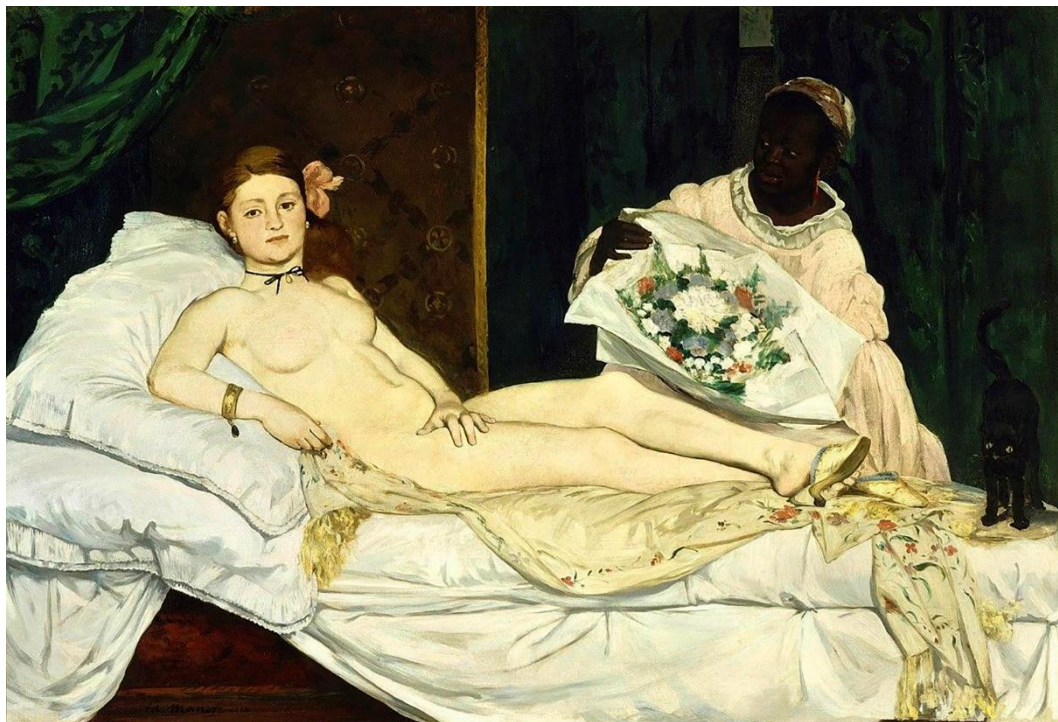
Imagen: Portada de la obra mencionada en el texto

La historia única de África sería aquella basada en la pena, el paternalismo, la tristeza, la pobreza, la miseria... haciendo que desde fuera sea constantemente percibida como un mundo inferior. Pero este inmenso continente está repleto de otras múltiples historias que también han de contarse para poder construir una visión más cercana a lo que realmente es África.

Los artistas africanos exploran nuevas formas de autorrepresentación, como el zimbabwense Kudzanai Chiurai, que en su obra mezcla la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía y el vídeo para crear composiciones teatrales con las que denuncia realidades culturales y sociales de su país. En la serie *We Live*

¹ Sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota un territorio sometido o colonia.

in Silence (2017) extrae referentes de la historia del arte occidental con los que construye nuevas historias de África en las que ahora ella tiene el poder.

Olympia (1863), de Edouard Manet.
(Imagen de dominio público)

3. Sudamérica: El punto de vista²

Los grandes hechos de la historia parecen estar recubiertos por una pátina sagrada que impide que sean cuestionados o reinterpretados. El llamado «descubrimiento de América» ha protagonizado los grandes debates decoloniales del continente, pues deja entrever hasta qué punto la Historia es contada desde el punto de vista occidental. Porque si América fue descubierta, lo fue únicamente para los europeos del s. XV y no para las gentes que llevaban siglos habitando sus tierras: ellos ya existían mucho antes de este encuentro.

Muchos artistas sudamericanos exploran la cuestión de la identidad histórica trasladando el punto de vista de Europa a Sudamérica y dando lugar a obras en las que se invierten los roles de poder-sumisión o vencedor-perdedor. Tal es el caso de la artista chilena Patricia Domínguez, que trabaja con la instalación, el vídeo y la fotografía en una obra que fusiona el ser humano, el mundo animal y la naturaleza en recuerdo de la espiritualidad de las sociedades prehispánicas. En *Eres un prínceso* (2013) recupera la imagen del conquistador español a caballo, pero lo subvierte para generar nuevos discursos que ahondan en su tierra.

²¿Cómo se enseña el descubrimiento y conquista de América en México y España? [En línea: <https://youtu.be/LdoF-yaq6BM>].

Retrato ecuestre del Duque de Lerma (1603), de Rubens. (Imagen de dominio público)

4. El caso de Canarias: La mezcla

Canarias se ignora e ignora que se ignora. Esta afirmación de Juan Manuel Trujillo Torres en 1934³ podría describir muy bien el estado de la identidad canaria. Aunque su búsqueda fue una constante en el arte canario del s. XX, es en nuestros días cuando estamos siendo testigos de los primeros proyectos de tinte decolonial en el panorama cultural de Canarias. Esta falta de autoconocimiento se debe no sólo a la propia complejidad histórica de las islas, sino también a otras muchas circunstancias que han hecho que entender nuestra historia sea una dificultad. Algunas de ellas, como la propia condición insular y la localización del archipiélago en un cruce de caminos, han conducido a que, por un lado, Canarias se mantuviera al margen de los grandes acontecimientos históricos; pero, por otro lado, a que también se convirtiera en receptora de influencias culturales de varios continentes.

Tenerife Espacio de las Artes (TEA), el enclave del arte contemporáneo en Tenerife, apuesta por una perspectiva decolonial en sus exposiciones, siendo uno de sus principales objetivos generar reflexiones sobre nuestro entorno. La muestra *Europa, ese exótico lugar*, celebrada en 2019, reunió la obra de varios artistas que indagaban en la cuestión de la identidad canaria desde dentro y fuera de las islas. Entre ellos, Pérez y Requena presentaron un vídeo que docu-

³ TRUJILLO TORRES, Juan Manuel: «¿Existe una tradición?», en *La Tarde*, 9 de octubre de 1934.

mentaba el hallazgo de unos bustos clásicos en el vivero municipal de Santa Cruz que habían quedado atrapados bajo las raíces de un ficus, un árbol procedente de Sudamérica implantado en Canarias. Al extraer y estudiar las esculturas, descubrieron que pertenecieron a una familia burguesa de la ciudad que había adornado la fachada de su vivienda con ellas como símbolo de prestigio. Finalmente, el audiovisual ocultaba una gran metáfora, pues los artistas vieron en ese suceso el sometimiento de Europa (esculturas) por Sudamérica y Canarias (raíces).

Tenerife Espacio de las Artes, TEA. (Imagen de dominio público)

En *Crisis?, what crisis?*, una muestra anterior celebrada ese mismo año, la pareja de artistas Lecuona y Hernández siguieron esta misma línea en *Herederos y cuadro emparedado*. La historia de estas obras comenzó cuando los artistas heredaron una pintura de López Ruiz, un pintor gaditano de principios del s. XX, famoso por sus marinas de la costa de Tenerife. El cuadro en cuestión representaba la bahía de San Andrés, escenario habitual en las representaciones heroicas de la conquista de Tenerife y presente en el imaginario de los canarios. Pero ese mismo lugar también fue testigo de otro suceso histórico mucho más reciente pero silenciado por la historia. Durante la Guerra Civil española este mar se convirtió en fosa común para cientos de republicanos en Canarias, que eran introducidos en sacos con piedras y lanzados al mar donde quedaban sepultados. En un ejercicio de memoria histórica, los artistas copiaron la pintura original de la bahía de San Andrés y la emparedaron en la pared del museo, sepultando en este caso la historia que todos conocemos para traer a la luz esa otra historia que no conocemos tanto o que incluso ignoramos.

La fundación de Santa Cruz de Tenerife (1906), de Manuel González Méndez. Esta pintura, junto con otra del mismo autor, presiden el Parlamento de Canarias y están sometidas a debate. (Imagen de dominio público)

Actualmente, en *Ese otro mundo*, la exposición semipermanente que acaba de inaugurar el museo, se puede contemplar la obra de Adrián Alemán, quien en su serie *Socius* (2008-2011) trabaja este mismo tema a través de fotografías que tomó durante años de los barcos fondeados en el mar de San Andrés, un ejercicio de memoria territorial donde los barcos parecen lápidas flotantes sobre el cementerio del mar, que guarda silencio eternamente.

5. Conclusión

He estado muchos años fuera, casi toda la vida. Pero me fui nunca
Manuel Padorno

La historia no es una disciplina rígida, inalterable ni mucho menos muere con el pasado. Más bien al contrario, es interpretable, subjetiva como la vida misma y late en nuestro presente constituyendo un pilar fundamental para la identidad y el sentido del ser humano.

Hemos visto cómo territorios con un pasado marcado por la colonización han cuestionado la historia y reinterpretado la suya propia, haciéndolo desde todos los ámbitos del conocimiento a través del trabajo de filósofos, pensadores, escritores y artistas, entre otros.

Estos últimos, en muchos casos parten de una reformulación del arte europeo hegemónico para romper con lo establecido, pero otros lo hacen creando obra *ex novo* ligada a la realidad de su tierra. A través de estas prácticas decoloniales la historia se enriquece, se empoderan los territorios, se reconocen

las personas en su propio pasado y se multiplican las historias dentro de la historia.

ANEXO

*¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas?
En los libros aparecen los nombres de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas veces,
¿quién la volvió siempre a construir?
¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores?
¿A dónde fueron los albañiles
la noche en que fue terminada la Muralla China?
La gran Roma está llena de arcos de triunfo.
¿Quién los erigió?
¿Sobre quiénes triunfaron los Césares?
¿Es que Bizancio, la tan cantada,
sólo tenía palacios para sus habitantes?
Hasta en la legendaria Atlántida,
la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían,
gritaban llamando a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India.
¿Él solo?
César derrotó a los galos.
¿No llevaba siquiera cocinero?
Felipe de España lloró cuando su flota
Fue hundida. ¿No lloró nadie más?
Federico II venció en la Guerra de los Siete Años
¿Quién venció además de él?
Cada página una victoria.
¿Quién cocinó el banquete de la victoria?
Cada diez años un gran hombre.
¿Quién pagó los gastos?
Tantas historias.
Tantas preguntas.*

«Preguntas de un obrero que lee»

Bertolt Brecht

Bibliografía

- ALEMÁN, Adrián, y Teresa AROZENA: *Socius*, Ediciones del Umbral, 2010.
NGOZI ADICHIE, Chimamanda: *El peligro de la historia única*, Literatura Random House, 2018.
RAMOS, Liliana: *Atlantidad*, 2020.
REY SOMOZA, Nuria: «Experiencia y propuesta didáctica para abordar la práctica decolonial desde las artes visuales contemporáneas», en *Index, revista de arte contemporáneo*, n.º 5 (2018).
SARR, Felwine: *Afrotopía*, 2018.
VV. AA: *¡Autonomía! ¡Automatización!*, TEA Tenerife Espacio de las Artes, 2019.