

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

FACULTAD DE

CIENCIAS Y ARTES
DE LA COMUNICACIÓN

ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN

Exposición “PATRIMONIO”

De Kukuli Velarde

Trabajo Grupal

Profesor: Víctor Casallo

Alumnos:

Lucciana Talla Pinedo 20095426

Fiorella Tazza Guevara 20098167

Katia Villachica Veramendi 20071141

Luis Felipe Márquez Aréchaga 20093055

2012 – I

I. DATOS SOBRE LA MUESTRA

Para el informe grupal hemos escogido la muestra “Patrimonio” de la artista Kukuli Velarde, la cual estuvo hasta el 24 de junio en la Galería German Kruger Espantoso del ICPNA de Miraflores.

La muestra nos parece sumamente interesante en cuanto tiene una propuesta bastante novedosa, en la mayoría de sus cuadros o esculturas su rostro esta presente. A través de este trabajo buscamos develar o simplemente indicar porque ella no solo es parte de su obra, sino que es su obra.

Patrimonio, para la artista es una forma de hacer dialogar pasado con el presente, entre el arte precolombino y su resistencia a otras formas de arte o códigos estéticos impuesto durante la conquista.

La muestra está compuesta por diferentes series como:

- Cadavers es una serie de pinturas sobre placas de aluminio. Son auto retratos de la artista, que aparece la mayoría de las veces desnuda y reinterpretando cuadros o figuras clásicas, como la Venus o la Virgen María. A través de estas pinturas, busca no solo usar su cuerpo desnudo como fiel testimonio del paso del tiempo y ausencia de perfección, sino también rebelarse frente a la cosificación que han hecho a lo largo del tiempo, los artistas masculinos sobre el cuerpo femenino. Haciendo una analogía con el “otro” u “otra”, poniéndose a disposición al ojo del público.
- Plunder me, baby es una serie de cerámicas en las que retoma la estética de las esculturas precolombinas y se apropia de ellas, colocando su rostro. De este modo, busca revalorar, estas formas de arte que fueron erradicadas por los colonizadores. Si bien, esas obras ahora están en grandes museos muy bien cuidadas, están fuera de su contexto real y los descendientes de esa cultura son ampliamente discriminados e ignorados. De ahí viene el nombre “Saquéame papi” y los nombres peyorativos de cada pieza, que simbolizan el sentir de la gente que ha sufrido los embates de la discriminación.

- Corpus, es una serie también de cerámicas, la última en la que está trabajando. En esta ya no coloca su rostro, ya que trabaja lo que es el sincretismo. Coge este tema, con el fin de revalorar la astucia de los artistas, que camuflaron a sus dioses en los santos de los colonizadores que trataron de desaparecer su fe, su arte. Esto da cuenta de la derrota de los españoles y como los dioses se adaptaron y sobrevivieron hasta ahora.
- Sonkollay, un video que realizó junto a su hermana. Ambas fuman mientras se reproduce una canción, interpretada por su padre que falleció hace poco por dicho hábito. Sin embargo, es un homenaje a este hombre que influenció mucho en su actividad artística, en cuanto representa la lucha frente a las adversidades, la creatividad y el deseo porque su patrimonio cultural no desaparezca.
- Textiles, que son tres en total, con diseños de la artista que fueron tejidos en San Pedro de Cajas. Dicho lugar rememora sus vivencias de la niñez y los textiles se vuelven una forma de hacer perdurar lo que en las paredes se puede borrar.

Esto sumado a las performances que realizaba en ciertas fechas, configuran la experiencia estética en su totalidad. La cual pasaremos a analizar, pero previamente veremos algunos detalles de la autora.

II. INFORMACIÓN SOBRE LA ARTISTA

La artista responsable es Kukuli Velarde, peruana que nació y creció en Cuzco, rodeada de artistas por su padre el escritor Velarde y su madre la antropóloga Alfonsina Barrionuevo. Pese a esto y contar con el apoyo de sus padres en su vocación como artista, en el Perú el futuro para cualquier artista no deparaba buenos augurios, por lo que tuvo que trasladarse a EE.UU. a Filadelfia.

Ahí reside desde 1987, donde culminó sus estudios y dio a conocer la muestra Patrimonio, que ha pasado por varios museos como Barry Friedman o Garth Clark. Finalmente, su amigo, el artista Christian Bendayán la convence de traer la muestra al Perú, que se da en el 2012.

III. INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

III.1. Rostro, cuerpo y sexualidad

Rostro

La artista se aleja de los prejuicios, colocando su rostro, el de una mujer promedio, madura, peruana, es decir un rostro que representa una serie de “desventajas” dentro de

los valores de la cultura actual. De este modo hace hincapié que es ella la que se ve retratada; que es ella la que se muestra y no los personajes que- se supone- se muestran en su obra, debido a que reinterpreta a diferentes personajes históricos o figuras religiosas en sus cuadros.

Por otro lado, consideramos que el colocar su rostro en estas piezas responden también a una lógica de la que habló Jiménez en su texto *La impronta estética del mundo moderno*: “El ojo contemporáneo”. Es decir, la artista se manifiesta en un reconocimiento de formas nuevas, dentro de una pluralidad de visiones sin ningún estilo que la ate completamente. (Jiménez, 2002)

Es dentro de esta lógica contemporánea de multiplicidad de propuestas que se da esta invención visual de la de colocar su rostro en vez de los rostros “originales” de los personajes de sus pinturas. En esta pérdida de “autonomía del arte” por la expansión técnica, intenta hacer *suyas, parte de ella* a las obras que crea y pinta; rescatando esta forma particular de manifestar su arte al mismo tiempo de que lo vuelve algo único, *no homogéneo*.

Cuerpo

Además de aparecer su rostro en la serie de cuadros, sale desnuda y con motivos religiosos. De alguna manera, esto muestra un cuestionamiento al rol de la mujer. Lo que busca la artista no es satirizar o enfrentarse a lo religioso con la sexualidad de la mujer, sino el de manifestar su punto de vista acerca de la corporalidad y la sexualidad de la mujer.

Para ella, el cuerpo de la mujer ha sido expuesto, explotado y cosificado en la cultura occidental. Cuando ella pinta, nos dice, pinta desde el punto de vista de una mujer, heterosexual, para la cual el cuerpo no es un objeto de deseo, además de que es *su propio* cuerpo el que pinta.

Ella presenta el cuerpo de la mujer, que es el suyo, como una propuesta diferente: Un cuerpo que no invita a nada, que no ofrece nada; sino un cuerpo que existe, que está, que es *descarnadamente honesto*: “Todas las mujeres tienen vulva. No es una invención, es la realidad”.

Asimismo, con su obra, discute aquella exaltación que del cuerpo femenino han hecho, durante siglos, los pintores: “pieles inmaculadas, masas bien balanceadas y llenas de juventud”. La artista nos dice que la exaltación de *su* cuerpo es el de mostrarse en él: su cuerpo no es un objeto ofrecido; su cuerpo es ella.

La artista, con esta propuesta, quiere responder a aquel *artista hombre occidental*- como nos dice- ha manipulado su cuerpo (el de varón) con mucha dignidad; sin embargo,

cuando han dibujado el cuerpo de la mujer (ajeno a ellos) las han hecho desnudas y deseables como si el cuerpo de la mujer tuviera que responder a un deseo sexual. Ellos, en cambio, se han hecho “dignos, autoritarios, líderes, elegantes”. Entonces, por qué una artista mujer también no puede pintar un cuerpo desnudo de una mujer; por qué tendría que responder también a esta lógica de cuerpo-deseo de la mujer: no tiene por qué ser así.

Asimismo, la utilización de imágenes religiosas es porque busca cuestionar la estética que vino de occidente, en donde en los cuadros aparecían ángeles y vírgenes con ciertas características físicas. *Su Corpus* son identidades prehispánicas que nos miran socarrones bajo su identidad católica, diciéndonos aquí estoy, no me he ido todavía. Se impuso esa estética como la que se debería seguir. Ella confronta eso al poner su rostro en las obras.

Es importante resaltar la presencia del cuerpo en la experiencia estética a presenciar esta serie de obras. El cuerpo aparece como una realidad; es como si experimentamos la obra a través de *este* cuerpo en particular (el cuerpo retratado de la artista). Su cuerpo se convierte en un espacio artístico reivindicándolo frente a su mera concepción de herramienta. Es como si la artista hiciera un quiebra al rompe con esta manera visual generalizada de ver al cuerpo como un objeto de uso o de deseo. Parece ser que es en *este* cuerpo donde el lenguaje de la artista se hace concreto: se exterioriza tomando forma visual en él.

III.2. Temas e intención

Todas las series de la muestra PATRIMONIO, como “Cadavers”, “Plunder me, baby” y “Corpus” tienen diferentes intenciones que la artista quiere expresar en sus obras.

En “Plunder me, baby”, la intención de su obra es la de reflejar el trauma que hubo en la mezcla de las dos estéticas, la precolombina y la occidental dentro de la sociedad en el periodo de tiempo colonial. Existe una intención de revalorar el arte precolombino con la muestra de cerámicos. Pero la muestra no queda en una simple exhibición de los cerámicos, la artista busca ir más allá.

En una entrevista, ella no encontró mejor manera de representar lo que piensa que con una metáfora; imaginémonos que un grupo de alienígenas podrían llegar en cualquier momento y nos imponen sus paradigmas de belleza. Ser delgadas, de tez blanca, cabellos claros, altos, ya no serían los referentes de belleza de la sociedad.

Para los alienígenas eso sería sinónimo de fealdad. Lo deseable ahora es ser verde y tener una cabeza enorme. Esa experiencia estética se traduciría en nada menos que un trauma para la humanidad. Pues fue algo parecido lo que sucedió con la cultura

precolombina al tener contacto con occidente; nuevos referentes de belleza fueron impuestos y se desprestigió lo anterior.

En “Cadavers”, ella busca mostrar su cuerpo como es, imperfecto, pero al fin y al cabo real, de ella, ella misma. “Mi cuerpo soy yo” menciona siempre. A lo largo de los años los hombres han dibujado el cuerpo de la mujer, lo han utilizado, ahora porque ella una mujer no podría también hacerlo.

Por otro lado, la artista manifiesta que al momento de hacer sus obras no busca generar ninguna reacción específica en el público. Para ella realizar sus obras de arte obedecen principalmente a la propia satisfacción, la razón principal para hacerlas es ella misma. Creo que definiríamos a Kukuli Velarde como una artista contemporánea. En ella ya se ha dejado de lado la ilusión vanguardista de querer, con sus obras, orientar a la sociedad hacia un compromiso político, social o dogmático. (Jiménez, 2002)

III.3. Motivos precolombinos y/o extranjeros

Los materiales que utiliza son escogidos en función de su practicidad, sumado a su experiencia en el extranjero y los años de carrera con los que cuenta.

Para ella fue necesario salir del país para sobresalir y difundir su arte. Kukuli necesitó salir del país a estudiar afuera como muchos estudiantes de artes por el beneficio de la difusión y el prestigio que te otorga el exterior. Al mismo tiempo, el regresar y hacer una puesta sobre un tema del cual no se sabía mucho en Estados Unidos la vuelve una artista conocida y diferente frente a las demás obras de otros compañeros suyos que optaban por una óptica del arte totalmente occidental. Lo que se puede llamar una confirmación de como el arte que pudo haber sido considerado como diría Jiménez, primitivista para mostrar de una manera abierta como el arte de los pueblos no occidentales afectó e influyó el arte occidental. Esta característica hace de esta puesta una obra de arte notable que intenta rescatar, solo con su existencia, un hecho que afecta el arte durante mucho tiempo en la época contemporánea (Jiménez, 2002)

Para ella volver a la estética precolombina es una revaloración de ese arte. Los colonizadores menospreciaron toda forma de arte indígena, el ideal estético de belleza y el paradigma principal era el europeo. Para ella nosotros nos volvimos los arrimados de nuestra propia historia al ser desterrados en una época de las tradiciones y conceptos estéticos que venían funcionando linealmente en las culturas pre-colombinas. Fue un trauma, del cual aún no nos hemos recuperado como nación en el siglo XXI. Todavía, existe un auto rechazo del peruano a la estética indígena y lo que podría ofrecernos en materia de cuerpo y arte.

De eso se trata la puesta artística para ella. De volver a darle su lugar a los trabajos artísticos de los artesanos que sufrieron el trauma de la imposición de un paradigma diferente de belleza. Por medio de la religión el artista de la colonia logró utilizar el sincretismo para plasmar su arte y viejas costumbres dentro del nuevo tipo de imposición de modelos y figuras para representar.

Es mediante la obra de Kukuli que ella se encarga de representar esta etapa del arte peruano con una intención de reivindicación de una tradición que existió para dejar fluir la inventiva de los artesanos y recuperar un poco del espíritu de aquella época. La colonización dejó muchos rastros culturales en el país, pero fue a través de experiencias estéticas que el sincretismo pudo hacerse un espacio en la historia de la cultura peruana. Esto es lo que se representa en estos cuadros y cerámicas.

Bibliografía

Jiménez, J. (2002). La impronta estética del mundo moderno. En J. Jiménez, *Teoría del arte* (págs. 159-200). Madrid: Alianza.

AUTO EVALUACIÓN

Lucciana Talla	17
Katia Villachica	17
Felipe Márquez	17
Fiorella Tazza	17

Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación

Curso: Estética y Comunicación

Profesor: Víctor Casallo

Alumnos: Katia Villachica, Felipe Márquez, Lucciana Talla, Fiorella Tazza

---

Cuestionario Grupal

Kukuli Velardde – Patrimonio

1. Como artista, ¿busca exactamente algo en el público? Un auto cuestionamiento, una crítica a la obra, que sea entendida o que cada uno interprete su gusto.
2. Esta muestra llega a Perú después de muchos años e inclusive visitas guiadas. ¿Había alguna expectativa con el público peruano? ¿Ha tenido la acogida o la comprensión que esperaba? Durante las visitas guiadas ¿alguna pregunta la desconcertó?
3. La artista afirma en el folleto promocional “Quiero alejarme de prejuicios aprendidos acerca de la belleza... copiando mi rostro a los artefactos de mi historia” ¿ese es el único motivo por el que coloca su rostro o hay otro sentido? ¿Qué busca representar exactamente con esta repetición? ¿Siente que de este modo se convierte en parte de su obra?
4. Además, de aparecer su rostro en la serie de cuadros, sale desnuda y con motivos religiosos. ¿Qué busca suscitar en el espectador? ¿Está desafiando abiertamente lo religioso o es parte de su visión? ¿Enfrenta o satiriza así lo religioso con la sexualidad de la mujer? ¿Es como se crea una puesta a través de la óptica de la sexualidad?

5. Como artista que si bien ha vivido en el Perú, pero ha estudiado y radica en EE.UU. ¿Esto ha terminado por influenciar en la estética de su obra? Asimismo, el retomar la estética precolombina o la de los artistas de la era colonial y el sincretismo ¿Es parte del desafío de su obra o de una revaloración?