

“Haikus en aguas del Malecón, cuatro estaciones”

“Los códigos prohibidos del Samurái”

2010-2018

- ▶ Este proyecto de investigación comenzó desde el año 2010 con una recopilación de textos y datos sobre la cultura y el grabado japonés y particularmente sobre aquellas imágenes muy reconocidas pertenecientes a la escuela popular del Ukiyo-e. La idea de encontrar posibilidades de conectar códigos de una realidad muy diferente a la nuestra y de vincularla a los referentes cotidianos de nuestra vida común, tomando como pretexto el juego de pelota, fue la génesis de una serie de obras que en su mayoría engrosan colecciones privadas en México, Estados Unidos, Alemania y en la colección del consejo nacional de las artes plásticas de Cuba.

La gran cogida, 2013.
 Mide: 162 x 112 x 7 cm.
 Colección privada USA.

El sueño de jugar en las grandes ligas, 2015.
 Mide: 200 x 120 x 7 cm.
 Colección del CNMP.

El prospecto, 2015.
 Mide: 112 x 109 x 7 cm.
 Colección del autor.

Lo que vino de afuera, 2015.
 Acrílico Carbonatoril base.
 Colección privada, Cuadrángulo Místico.

Ukiyo-e:

- ▶ La escuela popular del (Ukiyo – e) fue el fruto de más de 1000 años de crecimiento en un proceso que tuvo sus orígenes en el inicio mismo de las influencias llegadas desde China y Corea e indirectamente desde la India y Persia. Esta escuela popular de Japón fue interpretada poéticamente como “el mundo flotante”. El Ukiyo-e allanó el camino a Japón para una relación mutua con otros países, dado que desarrolló en la gente corriente un interés hacia la ciencia y la cultura extranjeras, impulsando al mismo tiempo el anhelo por viajar a través de libros ilustrados con escenas diversas. Los artistas populares del Ukiyo-e fundieron gradualmente las tradiciones de la escuela de Tosa y Kano que florecieron independientemente hasta mediados del siglo XVIII. Suzuki Harunobu y Katsushika Hokusai, Torii Kiyonaga y Utagawa Hiroshige protagonizaron la mayor gloria de entre todas las escuelas: fueron los artistas cuyo genio narró la historia del día a día de su país, urdiendo la trama de todo un siglo de historia en una sola enciclopedia viviente, suntuosa en cuanto a forma y caleidoscópica en cuanto a su colorido. (Tomado del libro, Ukiyo-e. Grabado japonés. Woldemar von Seidlitz y Dora Amsden. Edición EDIMAT LIBROS, S. A. España, 2008). HOKUSAI. SKIRA MASTERS. Skira editore, Milan, Italia, 2016.

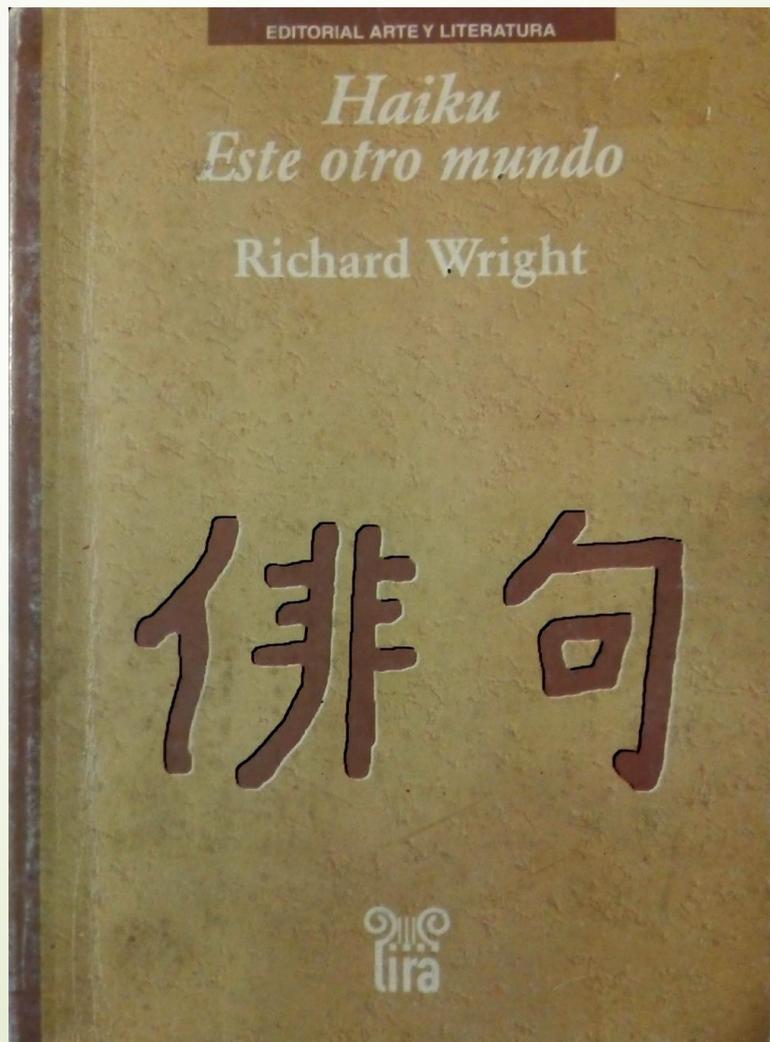
Haiku

- ▶ La forma japonesa del Haiku se compone de 3 versos de 5-7 y 5 sílabas métricas sin rima, además de otras reglas preestablecidas que, tradicionalmente, buscaban transmitir de manera condensada, sentimientos relacionados con los fenómenos naturales, las estaciones o la vida cotidiana de las personas. Sencillez, simbolismo y espiritualidad son los elementos esenciales que caracterizan esta forma de poesía. Solo por comodidad emplean los estudiosos el anacrónico vocablo “Haiku” para referirse a estas producciones: Dicha palabra es fruto de la combinación de Haikai y Hokku y comenzó a usarse, con el sentido que tiene en nuestros días, apenas en el siglo XIX. Como género poético independiente, el Hokku o Haiku se perfiló en el siglo XVII gracias al poeta japonés Matsuo Basho (1644-1694) (Haiku. Este otro mundo. Richard Wright)

El mar oscurece
Los gritos de las gaviotas
ligeramente blancos.
(Basho)

Tras sacudir el agua
De su cuerpo chorreante,
Nada el perro otra vez
(Richard Wright)

Para mí que me voy
Y para ti que te tquedas:
dos otoños.
(Shiki)

“Haikus en aguas del Malecón, cuatro estaciones”

- ▶ Esta idea tiene su génesis en la exposición “Los códigos prohibidos del Samurái” serie de obras en diversos formatos y propuestas visuales que he desarrollado, en México, Alemania y Cuba, desde el año 2010. El fundamento teórico de la misma viene a dar continuidad a una serie de ideas anteriores, que ahora pone su mirada, en las vivencias de la gente común y su relación con el entorno y la ciudad donde vivimos. Con este proyecto propongo reflexionar sobre la vida cotidiana y la manera en que diferentes actores populares interactúan en sus espacios, donde conviven con sus intereses personales y colectivos, sus inquietudes y ansiedades, en una ciudad tan singular como la Habana.
- ▶ Sin embargo, a estas preocupaciones de la vida cotidiana que se relacionan con el transporte público, el deterioro de las viviendas, la acumulación de la basura, la alimentación, la educación, entre otros, ahora se suma el cambio climático. El calor sofocante y la idea de que una parte de la capital de la isla sucumba ante el avance del mar, se hace inminente y el miedo a perder esos espacios con sus historias y realidades, va creciendo con el azote de cada siniestro.

► Este proyecto revela esa manera de los cubanos de vivir en un lugar donde todo está vedado o prohibido, pero al mismo tiempo todo puede transgredirse, todo de manera alternativa, se puede alcanzar. Incluso hacer caso omiso a la desgracia de la inundación, a la pérdida de todo lo que materialmente se pudo construir hasta ser devorado por el mar, por esa circunstancia fatídica del agua por todas partes*. A modo de sorna, conformismo o enajenación la gente asume una postura opuesta al sentimiento de desconsuelo, del dolor por la catástrofe, contrariamente, la gran mayoría de las personas se muestra ausente, alegre y es capaz de ponerse a bailar o recurrir al alcohol para “divertirse” con el agua hasta las rodillas.

► Esta idea surgió partir de una imagen que fue difundida en internet, sobre una familia cubana que jugaba un partido de dominó durante la última inundación ocurrida con el paso del Huracán Irma en 2017 y que cubrió bajo el agua una parte importante del litoral Habanero. La fórmula recurrente de utilizar el juego como escapatoria al desastre se convierte en un pretexto para establecer un juego dentro de otro, así como una historia dentro de otras, escondidas en los interiores de esos personajes que a diario deambulan por las calles, como protagonistas de su propio juego. Los personajes de mi proyecto cuestionan y polemizan acerca de los paradigmas establecidos a través de tantas décadas de formación de nuestra cultura.

IMAGENES DE LA HABANA

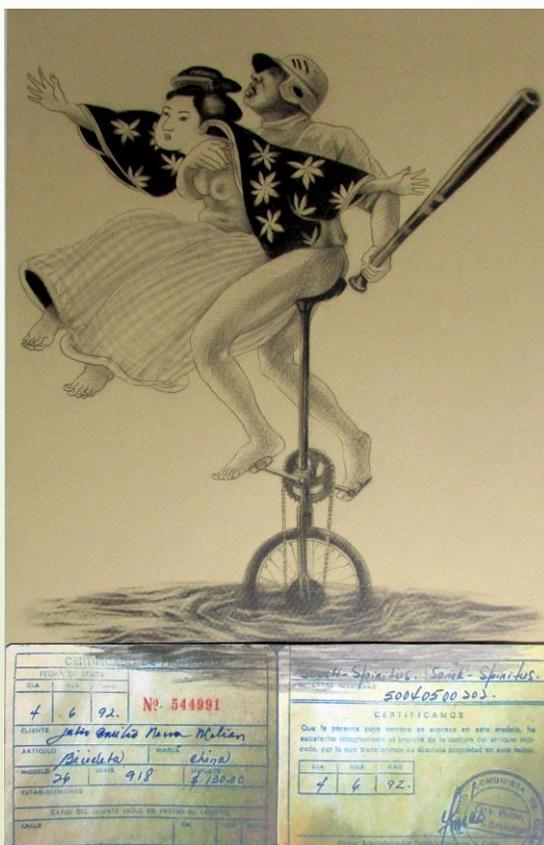
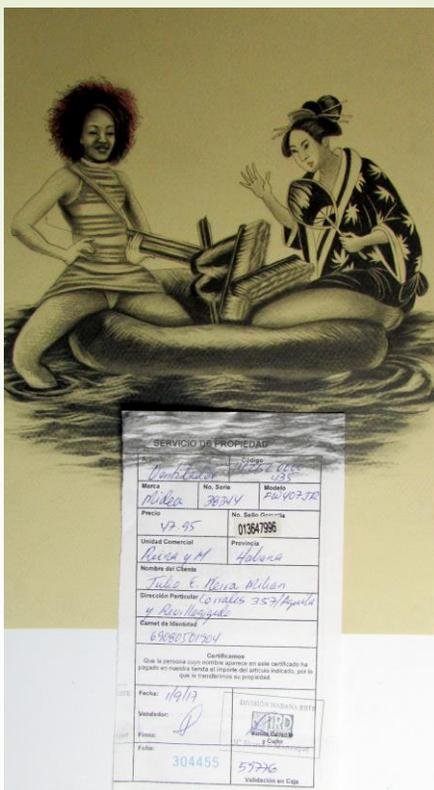
IMAGENES DE INUNDACIONES EN LA HABANA

-
- ▶ “Haikus en aguas del malecón” se visualiza a partir de la interacción de imágenes universales que pertenecen al grabado japonés del tiempo del Ukiyo-e, estampas delicadas, sensuales alegres, eróticas que manipulo para traerlas al encuentro de nuestro “mundo flotante” en la isla y la poesía del Haiku, el primero fue un movimiento cultural que representó como ningún otro, las maneras y las costumbres de la gente común y que ha sido el impulsor verdadero de la cultura del país oriental a un conocimiento y reconocimiento internacional y el segundo constituye una forma espectacular de condensar la sabiduría y la creación en pequeños poemas donde la sencillez y el simbolismo nos hacen pensar en el relajamiento total y la comprensión de la verdadera naturaleza de la creación - montañas, ríos, árboles, hierbas y humanidad... estos referentes, están ligados en mi propuesta, con los códigos establecidos que promueve nuestra realidad social y cultural.

- ▶ De manera explícita establezco un nexo visual, sensual y erótico, alegre y dinámico entre imágenes reconocidas de Geishas, mulatas, samuráis, beisbolistas, prostitutas, negros, turistas con textos originales del Haiku, tomados de la obra poética del escritor Richard Wright (1908-1960) en su libro, "Haiku. Este otro mundo" y del estudio de los textos del magisterio sensible de Matsuo Basho (1644-1694), escritor japonés que logró dar al género del Haiku alientos renovadores sin renunciar a aportes como la presencia del humor, la variedad de temas, la legitimación del habla común y el lenguaje ordinario, además de la captación de las fugacidades del mundo natural. Las imágenes de mis representaciones formales pueden crear una extraña sensación en el espectador. Si nuestra realidad cotidiana está matizada por eventos que constantemente desafían la lógica. Si en incontables situaciones, los individuos e instituciones, se manifiestan con reacciones contrarias a lo supuestamente coherente, activando una fórmula de juego, de carnavalización y escape de esa realidad, incluso, asumiendo en ocasiones, normas de conductas conscientes o inconscientes, entonces mis representaciones van a provocar esa misma sensación de juego dentro del juego con la mezcla de imágenes y textos aparentemente extraños y lejanos en el entorno de nuestra insularidad.

Serie de piezas, "Estación en Blanco y Negro"

AUTOMATIC RICE COOKER
Heat Preservation Type

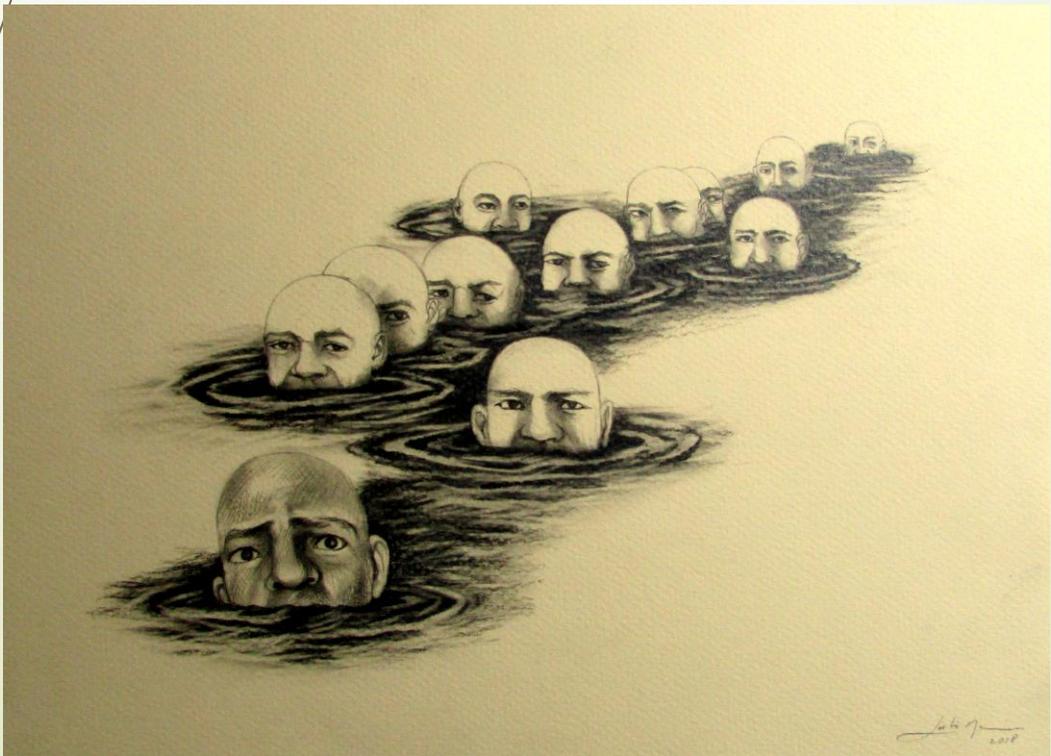
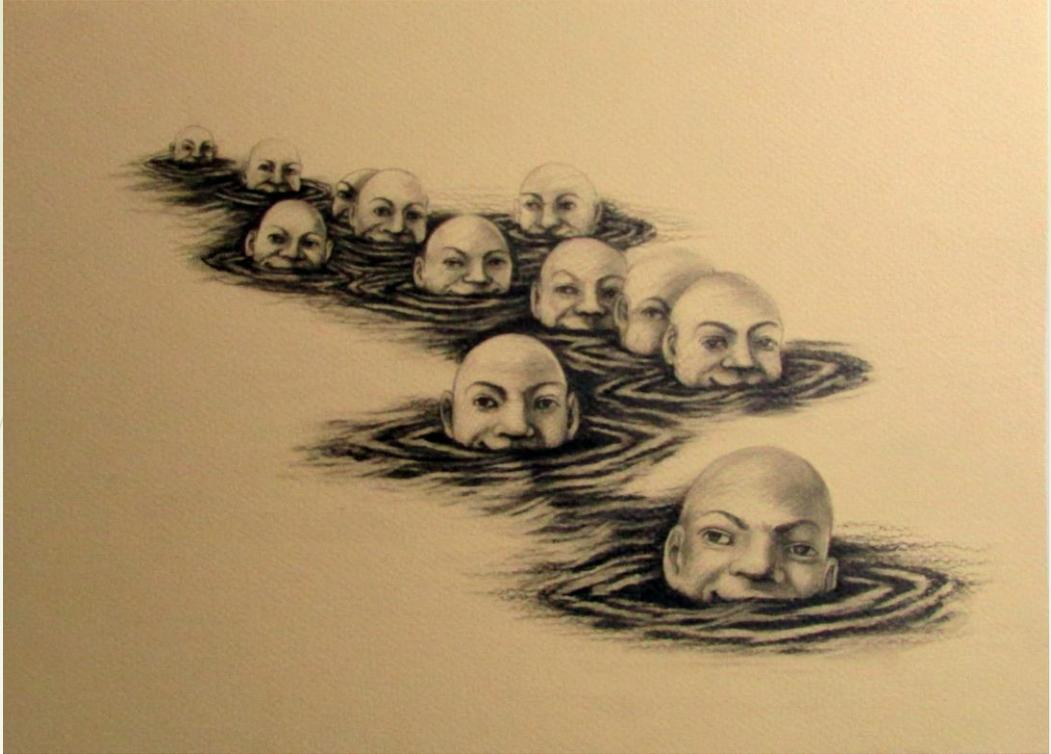
*Todo al largo del agitado,
El fósforo se desmenuza
En una canoa de sabello.*

Producción americana 1910

PRODUCTO		CANTIDAD		VALOR	
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1
95	1	1	1	1	1
96	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1
99	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1

Baigneurs de Barcelone
Pablo Picasso

El proyecto se divide en Cuatro Estaciones
"Series de Piezas" que revelan cada una sus particularidades.

- La primera titulada "Estación en blanco y negro" es una serie de diez dibujos sobre cartulina de pequeño formato con carácter instalativo, donde aparecen imágenes figurativas vinculadas a los textos de poemas del haiku y a algunos elementos de la vida cotidiana del cubano, como la libreta de abastecimiento, carnet de identidad, pasaportes, propiedades de equipos electrodomésticos, que se mezclan entre sí a través de la relación con el agua que nos rodea, que nos inunda hasta la rodilla y en algunos casos hasta la nariz.
- La segunda se titula "Estación de la luz" es una serie de diez lienzos de pequeño formato con técnica mixta enmarcados en cajas de madera con carácter instalativo con el fondo fundamentalmente rojo donde recreo, de manera recurrente, los temas y personajes de la primera estación.

-
- ▶ La tercera serie “Estación del movimiento” es un performance en el que participan cuatro personajes que son recurrentes en todas las series. Una vendedora ambulante de escobas y otros utensilios de limpieza, una geisha, un pelotero y un turista(extranjero) que no habla español. Estos personajes, por esta condición de estar representados en varias imágenes, bidimensionales de las estaciones anteriores van a salir, los cuatro, de un soporte realizado sobre madera pintado a escala natural donde quedará la cavidad hueca de sus caras. Simbólicamente estos individuos dejan de formar parte de este “cuadro” para salir a caminar por la ciudad. Cada uno recrea su propio personaje y deja la posibilidad para que los espectadores puedan utilizar este soporte para tomarse alguna fotografía o crear sus propios personajes.
-

- La vendedora sale del cuadro a negociar sus escobas, se las propone a los espectadores y constantemente grita a viva voz los precios y la mercancía que trae, en su trayecto toma pequeñas porciones de agua, que saca de un cubo, en un jarrito y se las tira a la gente. La geisha vestida con sus atuendos tradicionales sale del cuadro y camina enajenada por el entorno del espacio público, se detiene constantemente a mirar a la gente, suspira se fuma un cigarrillo y con una pequeña pistola de agua moja cautelosamente a todo el que pasa por su lado. El pelotero, estará vestido solo con los pantalones, los spikes un guante y una pelota, sin camiseta; sale del cuadro, intenta constantemente poner out a todos lo que se le ponen delante, en ocasiones dice textos de haikus utilizados en las obras de las dos primeras estaciones y se comporta amaneradamente, cambiando a una posición más ruda para desarrollar su jugada de poner out a los espectadores o a los demás personajes. El turista, vestido con short, camiseta, pachanga y sandalias, sale del cuadro hablando en inglés, todo el tiempo se refiere al ambiente, a la gente, al calor, al agua, a la basura, a las mulatas, al malecón, a la inundación y se refresca a sí mismo con un pomo de agua para tomar, que lleva con él. Estos personajes realizan una pasarela hasta el lugar donde se exhiben las obras para dejar inaugurada la exposición donde se muestran las demás estaciones.

- ▶ La cuarta etapa “Estación del mundo flotante” es una serie de videos donde se representan algunos performances de los cuatro personajes, interactuando y jugando entre sí, en diferentes acciones y ambientes de la inundación, en los basureros, en el entorno marginal de la ciudad, representando esa parte lúdica donde nuestra capacidad para responder con el absurdo a la realidad no tiene límites:
- ▶ Video1 -Los cuatro personajes salen de un cuadro y hacen una intervención en un espacio público.
- ▶ Video2 -Un pelotero intenta recitar los textos de haikus con el agua hasta la nariz.
- ▶ Video3 -Los cuatro amigos juegan una partida de dominó en un tablero que está inundado de agua.
- ▶ Este proyecto está concebido para adaptarse a diversos espacios para su realización, en galerías de la capital y de otras ciudades del país en plazas públicas, eventos culturales, teatros, o la interacción de varios de ellos en dependencia de las posibilidades que se brinden para su desarrollo.

A mis amigas Irma Leinauer,
Ina Holz y Kerstin Kruse, por
vivir conmigo en este mundo
flotante.

Julio Neira
Octubre, 2018

Estación del Mundo Flotante

