

YOHANNA M. ROA. EL PASADO, INSTRUCCIONES DE USO: IMBRICACIONES Y ERRATAS

KAREN CORDERO REIMAN

Historiadora del arte y curadora independiente,
Ciudad de México

corderokaren@gmail.com

As a verb [...] ‘to craft’ seemingly means to participate in some small-scale process. This implies several things. First, it affirms the results of involved work. This is not some kind of detached activity [...]. To craft is to care [...]. [It] implies working on a personal scale—acting locally in reaction to anonymous, globalized, industrial production [...]. It may yet involve the skilled hand. Hands feel, they probe, they practice.

— Janis Jefferson¹

En el trabajo de Yohanna M. Roa (Bogotá, 1978)² la historia del arte recupera la materialidad que ha perdido al transformarse en disciplina, en sus esfuerzos por racionalizar y convertir su sensorialidad en palabras, por establecer una

1. Janis Jefferson, apuntes para la exposición *Boys Who Sew*, citada en Shu Hung y Joseph Magliaro, eds. “Introduction”, en *By Hand: The Use of Craft in Contemporary Art* (Nueva York: Princeton Architectural Press, 2007), 12.

2. Roa es una artista visual e historiadora del arte. Nacida en Colombia, ha trabajado en las últimas dos décadas entre México, Estados Unidos y Colombia. Actualmente cursa el Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Se ha dedicado a varias prácticas en torno al arte: radio, cine, docencia, investigación, curaduría y producción. Es egresada de la Maestría en Artes Visuales de la UNAM en la Ciudad de México y de la licenciatura en Artes Visuales INDEBA en Cali. Asimismo, ha realizado una estancia de investigación doctoral en el programa de Women's and Gender Studies en el Graduate Center de CUNY en Nueva York.

Cómo citar:

Cordero Reiman, Karen. “Yohanna M. Roa. *El pasado, instrucciones de uso: imbricaciones y erratas*”. *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte*, n° 6 (2020). 242-251.

estructura y un canon e integrarse a la Historia Occidental con mayúscula. En la serie *El pasado, instrucciones de uso: imbricaciones y erratas*, que incluye obras producidas entre 2015 y 2018, Roa desmonta libros con imágenes canónicas de la historia del arte que luego reconfigura en nuevas relaciones plásticas a partir del bordado, el crochet, el collage y la pintura, al punto de constituir un “museo virtual feminista” según lo define Griselda Pollock,³ como una construcción que desquicia las reglas de cronología, género, estilística y geografía que sustentan las narrativas y definiciones del arte, invitando a nuevas lecturas, o más bien a nuevos modos de experimentar la historia desde el acto corpóreo de habitar, tocar y manipular sus piezas.

El acento decisivo que las obras de esta muestra colocan sobre la vivencia física y su especificidad hace que todo intento por abordarlas desde la escritura parezca un acto casi sacrílego, pues aluden de manera contundente a los límites de la palabra y de las categorías con las que se estructura la experiencia estética, denunciando la pobreza de todas aquellas construcciones discursivas que niegan la participación femenina, las llamadas artesanías o manualidades, las concepciones estéticas no-occidentales y la producción artística ajena o en resistencia a la tradición y el dominio geográfico y político de Europa.

Con su exquisita precisión de factura, que revelan su manejo magistral no solo de las técnicas convencionales académicas sino de la costura, el tejido y la restauración, las piezas de Roa atraviesan fronteras y construyen un nuevo continente artístico que podemos habitar y manipular, ya que utiliza los libros deshojados para crear manteles, vestidos basados en diseños tradicionales de grupos indígenas y otros objetos en los que efectúa una hibridación entre tela, papel, hilo y estambre, rompiendo de manera deliberada no solo con las jerarquías que desde el Renacimiento separan a las Bellas Artes de las Artes Manuales, sino con los modos acostumbrados de percibir y presentar las obras de arte, que parten de una relación de distanciamiento reflexivo con respecto al objeto.

Obras como *Libro ruana* (2018), un volumen que se despliega para convertirse en una ruana formada de hojas de un libro de historia del arte desencuadernadas, vueltas a pegar e intervenidas con hilo, o creaciones en las que Roa se vale de técnicas parecidas, como *Vestido mazahua con huipil* (2017) y *Vestido gunadule con mola* (2018), nos recuerdan explícitamente que hay dimensiones de la experiencia estético-artística a las que no accedemos si no ponemos el cuerpo, y que nuestra relación con el arte cambia cuando tomamos en cuenta que lo personal es político. Roa lleva esta enseñanza fundamental de la historia, teoría y práctica del arte feminista hasta sus consecuencias últimas, permitiéndonos portar el arte canónico convertido en vestimentas provenientes de culturas indígenas colombianas y mexicanas, en un abordaje crítico de la historia del arte desde un

3. Griselda Pollock, *Encounters in the Virtual Feminist Museum: Time, Space, and the Archive* (Londres y Nueva York: Routledge, 2007).

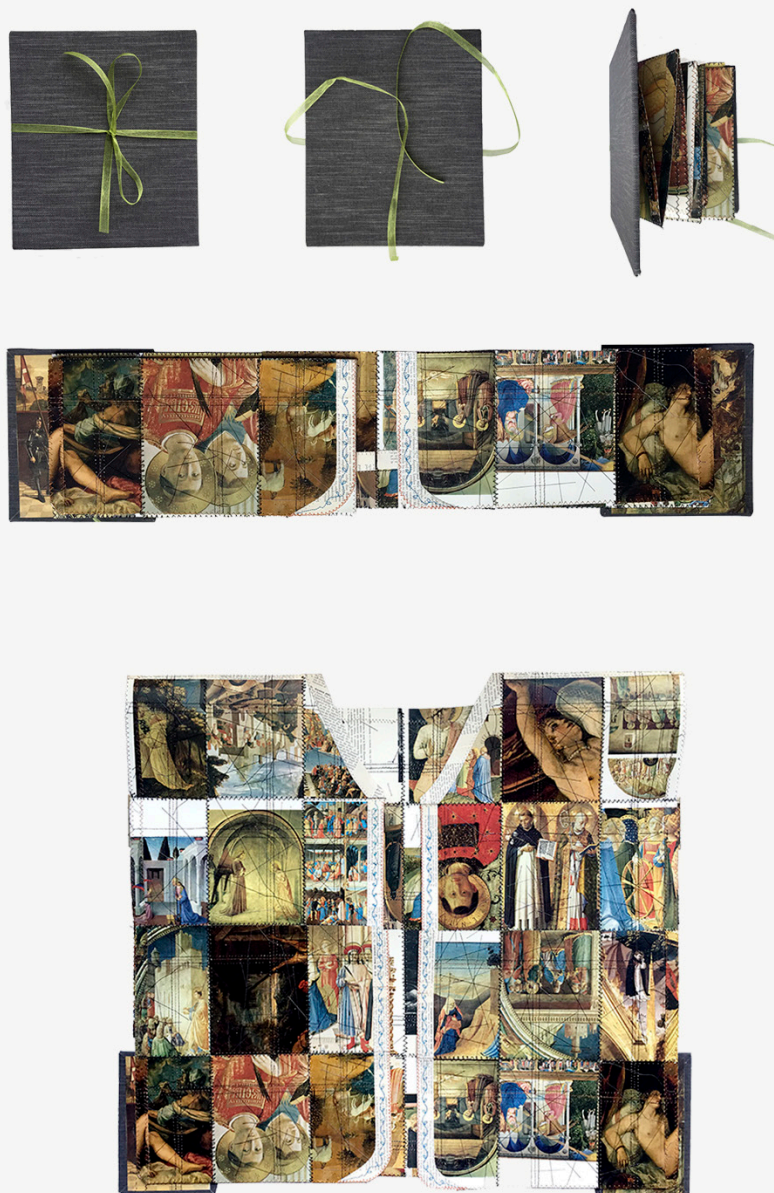

Imagen 1. Yohanna M. Roa. *Libro ruana*. Libro desplegable. Cerrado: 15 × 17 cm. Abierto. 140 × 70 cm. Páginas de libros des Encuadernados vueltos a pegar e intervenidos con hilo. 2018. Cortesía de la artista.

Imagen 2. Yohanna M. Roa. *Huipil Mazabua* (vestido). Libro de historia del arte, des encuadernado, cortado y cosido. Intervenido con grabados en linóleo y encajes. Tres piezas: Faldón, delantal, y blusa. 130 × 90 × 40 cm. 2017. Cortesía de la artista.

Imagen 3. Yohanna M. Roa. *Huipil Mazabua* (vestido), Detalle. Libro de historia del arte, des encuadernado, cortado y cosido. Intervenido con grabados en linóleo y encajes. Tres piezas: Faldón, delantal, y blusa. 130 × 90 × 40 cm. 2017. Cortesía de la artista.

Imagen 4. Yohanna M Roa. *Vestido Gunadule con mola*. Libro de historia del arte, des encuadernado, cortado y cosido. Intervenido con grabados en linóleo y encajes. Dos piezas: Falda y Blusa. Dim: 110 × 135 × 40 cm. 2018. Cortesía de la artista.

Imagen 5. Yohanna M Roa. *Vestido Gunadule con mola*, detalle. Libro de historia del arte, des encuadernado, cortado y cosido. Intervenido con grabados en linóleo y encajes. Dos piezas: Falda y Blusa. Dim: 110 × 135 × 40 cm. 2018. Cortesía de la artista.

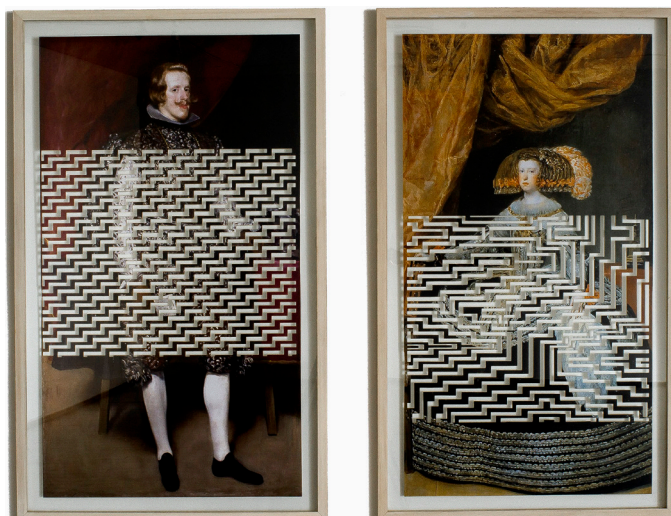

Imagen 6. Yohanna M Roa. *Pensamiento de hombre y pensamiento de mujer*. Imágenes descargadas de internet (obras de Diego Velázquez) que han sido recortadas con cortadora láser, los símbolos Arhuacos de: Pensamiento de hombre (izquierdo): Felipe IV el joven (1635), Pensamiento de mujer (derecho), la reina Mariana de Austria (1652-53). Dimensiones: 220 x 120 cm. 2017. Cortesía de la artista.

Imagen 7. Yohanna M Roa. *El pasado instrucciones de uso*. Libro de miniaturas, intervenido. Dimensiones: 250 x 120 cm. 2017. Cortesía de la artista.

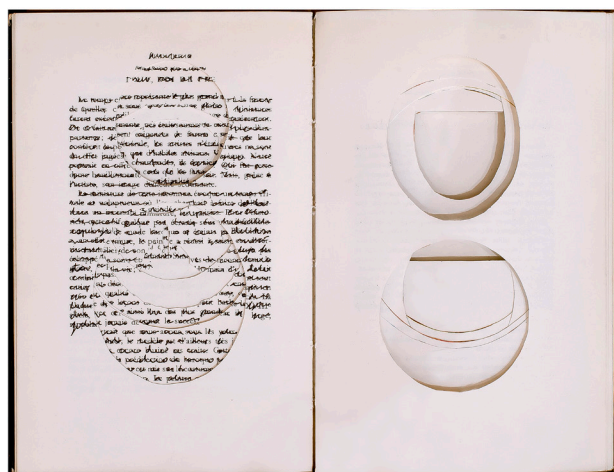

Imagen 8. Yohanna M Roa. *El pasado instrucciones de uso*, detalle. Libro de miniaturas, intervenido. Dimensiones: 250 x 120 cm. 2017. Cortesía de la artista.

Imagen 9. Yohanna M. Roa. *El pasado instrucciones de uso, detalle*. Libro de miniaturas, intervenido. Dimensiones: 250 × 120 cm. 2017. Cortesía de la artista.

Imagen 10. Yohanna M. Roa. *Retratos familiares. Ediciones, detalle*. Marcos: hilo negro y Crochet. Páginas de libro intervenidas con hilo. Dimensiones: 25 × 30 × 3 cm. 2018. Cortesía de la artista.

Imagen 11. Yohanna M. Roa. *Retratos familiares. Ediciones, detalle*. Marcos: hilo negro y Crochet. Páginas de libro intervenidas con hilo. Dimensiones: 25 × 30 × 3 cm. 2018. Cortesía de la artista.

Imagen 12. Yohanna M. Roa. *Mantel*. Libro de historia del arte des Encuadernado, cortado y cosido. Intervenido con Bordado. Dimensiones: 90 × 70 × 20 cm. 2017. Cortesía de la artista.

Imagen 13. Yohanna M. Roa. *Mantel*. Libro de historia del arte desmenuado, cortado y cosido. Intervenido con Bordado. Dimensiones: 90 x 70 x 20 cm. 2017. Cortesía de la artista.

Imagen 14. Yohanna M. Roa. *Mantel*, detalle. Libro de historia del arte desmenuado, cortado y cosido. Intervenido con Bordado. Dimensiones: 90 x 70 x 20 cm. 2017. Cortesía de la artista.

cuerpo femenino latinoamericano que articula plásticamente las contradicciones que produce este encuentro.

A través de un sutil, elocuente y elegante manejo de los recursos de montaje y superposición, Roa construye con sus obras un palimpsesto de elementos de diseño tomados de tradiciones culturales diversas, velándonos el acceso a las imágenes europeas de los siglos XVI al XVIII que conforman el soporte de sus creaciones y haciendo palpable que nuestra percepción es siempre situada e incompleta; constituimos nuestra visión del mundo como una acción de nuestros sentidos desde la especificidad de nuestros cuerpos, y la tarea del arte de Roa consiste en darle forma a la cualidad fragmentaria, imbricada, contradictoria e incompleta de esta vivencia, una cualidad que la construcción única y armónica de la historia del arte oculta.

Así opera Roa en el díptico *Pensamiento de hombre y Pensamiento de mujer* (2017), en el que diseños simbólicos arhuacos cortados con láser encubren parcialmente los cuerpos de los personajes de la realeza retratados por Diego Velázquez, o en la blusa del *Vestido gunadule*, donde una mola vela de forma similar un retrato rococó de niños con perros, conjuntando los paradigmas perceptuales contrapuestos de abstracción y naturaleza que Wilhelm Worringer determinara, a inicios del siglo XX, como estrategias culturales diversas.⁴ En otras piezas de la serie, el bordado de delgadas rejillas, de diseños florales o de diversos motivos (que incluyen desde mapas hasta patrones decorativos de objetos domésticos) sobre las imágenes impresas en los libros produce una sensación de riqueza y densidad táctil y formal, así como de acumulación de sucesivas capas de memoria y sentido, que se acentúa aún más si se le da vuelta a las piezas y se observa la análoga pero distinta superposición de formas en su verso, como resultado estético del cuidadoso proceso de factura.

La perforación del papel con la aguja, el acto de recortar, el borramiento o veladura de la identidad de las obras y sus sujetos, remiten también de manera sutil pero explícita a las violencias sistemáticas ejercidas por una historia del arte que se pretende “universal” cuando en realidad refleja la ceguera ante el otro que encarnan las relaciones de poder coloniales, patriarcales y racistas. Al mismo tiempo, las nuevas posibilidades estéticas que surgen de las combinaciones creadas en estas obras revisten una belleza que sugiere la riqueza que harían posibles encuentros distintos entre las culturas.

En la obra *El pasado, instrucciones de uso: imbricaciones y erratas* (2017) (que toma su título de un libro en el que Enzo Traverso interroga la naturaleza de la memoria y los usos políticos del pasado),⁵ la artista interviene un libro de miniaturas, recortando las imágenes, sobrescribiendo el texto del libro con marcador, y remontando las imágenes de las miniaturas en un políptico con sus caras

4. Wilhelm Worringer, *Abstracción y naturaleza*, traducción de Mariana Frenk (México: Fondo de Cultura Económica, 1953).

5. Enzo Traverso, *El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política*, traducción de Almudena González de Cuenca (Madrid y Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2007).

cuidadosamente borradas con pintura al óleo, reflejando la falta de identificación con la historia que representan. Asimismo, en *Retratos familiares* (2018) Roa recorta imágenes de retratos de libros de historia del arte y borda encima, añadiendo adornos al vestuario de los modelos a la vez que los encierra detrás de una delgada rejilla de hilo, como si se visibilizara la manera en que su representación codificada les aprisiona, al tiempo que se les apropia y devienen familiares por medio de la intervención en sus imágenes. A cada una de estas imágenes, además, se le añade un marco o borde elaborado en hilo negro con crochet, convirtiendo las pinturas en carpetas que se integrarían con mayor comodidad a un entorno doméstico.

Esta domesticación de la historia de las imágenes, con la que se lanza un desafío deliberado a la separación convencional entre la alta y la baja cultura, o entre el llamado “arte culto” y el “arte popular”, es también un elemento fundamental de la propuesta de Roa, quien utiliza la transformación, intervención y recontextualización de las hojas de libros de historia del arte para crear objetos —cenefas, manteles, vestidos, carpetas decorativas— que se ubican en la semántica del hogar y la cotidianidad, tradicionalmente identificados con el ámbito de la mujer. Uno de los ejemplos más elocuentes e incisivos en este sentido es *Mantel* (2017), pieza en la que diseños en punto de cruz que aluden a un entorno infantil se superponen a las hojas re-membradas, junto con bordados de flores y un mapa de las Américas, nuevamente dislocando las imágenes y reubicándolas en una relación dialéctica.

Así en la serie *El pasado, instrucciones de uso: imbricaciones y erratas*, Roa interroga la historia del arte desde una perspectiva crítica y anacrónica,⁶ a la vez que ejecuta por medio de sus creaciones el acto de remendar y reconstituir una sugestiva historia de las imágenes desde la diferencia, la alteridad y la multiplicidad, no como otra propuesta fija, sino como un acto performativo en el que el cuerpo —el suyo y el nuestro— juega un papel protagónico como lugar de construcción de significados y subjetividades.

6. Georges Didi-Huberman, “Apertura: la historia del arte como disciplina anacrónica” en *Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, 2ª edición aumentada, traducción y nota preliminar de Antonio Oviedo (Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008), 29-78.

BIBLIOGRAFÍA

- Didi-Huberman, Georges. "Apertura: la historia del arte como disciplina anacrónica". En *Ante el tiempo: Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, traducción y nota preliminar de Antonio Oviedo. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008. 29-78.
- Jefferson Janis, apuntes para la exposición *Boys Who Sew*, citada en Shu Hung y Joseph Magliaro, eds. "Introduction". En *By Hand: The Use of Craft in Contemporary Art* (Nueva York: Princeton Architectural Press, 2007), 12.
- Pollock, Griselda. *Encounters in the Virtual Feminist Museum: Time, Space, and the Archive*. Londres y Nueva York: Routledge, 2007.
- Traverso, Enzo *El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política*, traducción de Almudena González de Cuenca. Madrid y Barcelona: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2007.
- Worringer, Wilhelm. *Abstracción y naturaleza*, traducción de Mariana Frenk. México: Fondo de Cultura Económica, 1953.