

An aerial photograph of a wide, winding river flowing through a deep mountain valley. The river is light-colored, possibly due to sediment, and meanders through the landscape. The surrounding mountains are steep and rugged, with some vegetation visible. The overall tone is sepia or aged black and white.

Encantado
*Historias visuales
de los Andes centrales*

THE MENIL COLLECTION

30 de julio al 14 de noviembre de 2021

Pasando por todo lo largo de la zona occidental de América del Sur, las montañas de los Andes atraviesan las fronteras nacionales de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Un extenso sistema de montañas, llanuras de gran altitud y valles fluviales fértiles divide las densas regiones tropicales del interior del continente de la costa árida del Pacífico. Esta diversidad notable es igualada solo por las historias y prácticas culturales de los pueblos andinos. *Encantado: historias visuales de los Andes centrales* abre una ventana a este mundo multifacético y vibrante con la primera exhibición de Menil que cuenta con material arqueológico y la cultura visual de Perú y el norte de Bolivia.

Paneles con plumas de guacamayo azules y amarillas, pinturas de la era colonial y queros (copas) ceremoniales de madera, ejemplos del siglo XX del vestido que se usa durante las fiestas religiosas estacionales andinas y otras obras expuestas ejemplifican historias superpuestas de representación y su renovación constante a cargo de los pueblos andinos. El estudio de esta área de la colección del museo, motivado por la exposición, también destaca momentos decisivos de su gestación a mediados de siglo, como el momento en el que se conocieron fortuitamente John y Dominique de Menil y el fotógrafo francés Pierre Verger (1902–1996), cuyas imágenes cautivantes en blanco y negro se entretajan a lo largo de la exposición y representan el drama de las fiestas andinas.

En 1941, mientras los de Menil vivían en Caracas, Venezuela, conocieron a Verger en la casa del pintor Jean Dries (1905–1973) en Buenos Aires, Argentina. Después de conocerse, los de Menil apoyaron la aspiración de Verger de viajar con su cámara Rolleiflex para fotografiar los diferentes pueblos de Bolivia, Perú y Ecuador. Al llegar, en 1942, fue uno de los muchos fotógrafos no andinos que trabajaban en una red activa y bien establecida de fotógrafos profesionales andinos con prácticas de estudio, como Martín Chambi (1891–1973) y Juan Manuel Figueroa Aznar (1878–1951). En particular, las fotografías de Verger estuvieron entre las primeras representaciones de la cultura visual andina en la colección de los de Menil; ellos adquirirían ejemplos de material arqueológico y de la cultura visual de los Andes posteriormente, entre las décadas de 1950 y 1970.

“¿Y qué es el arte si no encanta?”

—Dominique de Menil, 1987

Los Andes centrales sustentaron una historia rica e interconectada de asentamientos e imperios antiguos, como el sitio arqueológico de Caral, en el Valle de Supe, Perú, que data al menos del III milenio a. e. c. Los fragmentos textiles y la cerámica pintada atribuidos a las culturas nazca (ca. 100 a. e. c.–800 e. c.), moche (ca. 100–800), wari (ca. 600–1000), chancay (ca. 1000–1470) y chimú (ca. 1150–1450) fueron esenciales para el mantenimiento de la vida ritual. Se usaron textiles de diseños intrincados y tejidos a mano, se intercambiaron como tributo y se utilizaron para envolver los cuerpos para el entierro.

Una sección de dos paneles de gran tamaño de un tejido pintado, que data del siglo XIII, ocupa un lugar destacado en la exposición. Se sabe que, en algún momento, fue parte de un tejido monumental compuesto por al menos tres paneles y, posiblemente, varios más que ahora faltan. Se ha estimado que el tejido completo mide, al menos, 75 pies (22.9 m) de largo y es reconocido como una de las obras más importantes que existen de los chimú, una civilización del período intermedio tardío cuyo centro era la antigua ciudad de Chan Chan, cerca del actual Trujillo, en Perú. Al igual que otras secciones conocidas del tejido, el panel doble de Menil representa una procesión de cautivos con cuerdas alrededor del cuello, rodeados y atacados por otros seres zoomorfos, pintados de forma incompleta con colores alternos. La escena siniestra evoca la historia de la guerra entre las primeras civilizaciones andinas disidentes y las imágenes y el tamaño enfatizan la importancia suprema de los tejidos.

Cuando llegaron los españoles, a principios del siglo XVI, el Imperio Inca (ca. 1200–1532) había colonizado gran parte del tramo occidental de América del Sur, así como las tradiciones visuales de los pueblos que habitaban esas zonas.

Alterando para siempre el tejido de las sociedades andinas, los conquistadores españoles y los misioneros europeos trajeron enfermedades, catolicismo y esclavizaron a personas de África occidental y central. Desde el período colonial europeo, las representaciones religiosas y públicas de las fiestas han sido espacios a través de los cuales los pueblos andinos transforman tradiciones impuestas y cambios sociales, fomentando nuevas formas de cultura visual.

Las fotografías de Verger de las fiestas representan escenas confusas de multitudes abarrotadas, momentos encantadores de bailes y procesiones de personas que llevan estatuas de santos patronos, todo lo cual enfatiza la alegría y el peso de la devoción religiosa. Sus retratos, recortados casi al borde, muestran a bailarines, músicos y personajes icónicos con máscaras de lana tejida (*waq'ollos*) con bigotes característicos: el juguetón, travieso y combativo *Qhapaq Qollas*, que personifica a los comerciantes y llameros de la región de Cuzco. Entre las imágenes de Verger hay ejemplos de *waq'ollos* y de monteras, los sombreros planos, rectangulares que usan también algunos bailarines *Qhapaq Qolla*. Las capas de baile (esclavinas) de la región Huancayo de Perú, que son usadas durante los bailes de “negritos,” destacan una relación similar, reconociendo la abolición de la esclavitud en 1854. Con la inscripción *La esclavitud de los negros*, la capa de la colección Menil expuesta aquí hace referencia directa a este hecho histórico. Representa a un grupo de peruanos negros liberados mirando a Ramón Castilla, el líder militar y presidente peruano al que se le atribuye haber hecho ilegal la esclavitud. Las arañas en los hombros de la capa no solo hacen referencia a las charreteras de Castilla y a otros líderes peruanos (caudillos), sino que también simbolizan la importancia del tejido y el arte textil. Los bordados abundantes y la rica iconografía de las capas del Museo de Arte Popular Internacional gratifican cuando son inspeccionados minuciosamente. Estas esclavinas, que se asemejan a los ejemplos que se ven en las foto-

grafías de Huancayo de Verger, expuestas en los alrededores, hacen referencia de manera similar a personajes y eventos históricos.

Originalmente, Verger presentó sus fotografías de Perú y Bolivia en *Fiestas y Danzas en el Cusco y en los Andes*, su primer libro fotográfico importante, que dedicó a los de Menil por su apoyo. Publicado en 1945, *Fiestas y Danzas* sitúa las imágenes de Verger de las fiestas andinas dentro de la política y los discursos del indigenismo, un movimiento modernista de finales del siglo XIX y XX que intentaba posicionar a los pueblos indígenas marginados —los diferentes grupos de campesinos y pastores quechua y aimara— como el corazón del progreso y la cultura en los Andes. Sin embargo, la aplicación equitativa de las ambiciones del movimiento se vio limitada por una jerarquía racial heredada de la era colonial, que distinguía a los europeos blancos, la mezcla de europeos e indios (mestizos) y los africanos esclavizados (negros).

El historiador peruano Luis E. Valcárcel (1891–1987), defensor clave del indigenismo, escribió introducciones a los libros de fotografía de Verger. En *Fiestas y Danzas*, Valcárcel sostiene: “Mientras estas multitudes nativas continúen bailando un ritmo, uniendo sus cuerpos y espíritus en un alma habrá una realidad india, a pesar de las intrusiones cada vez mayores de las civilizaciones extranjeras.” Las fotografías de Verger son visualmente ricas, pero también subrayan su posición como forastero y, paradójicamente, como representante de la inevitable intrusión de la civilización extranjera. Bajo esta luz, estas imágenes de fiestas contribuyeron a una corriente de realismo etnográfico documental que alentó las narrativas enfrentadas del indigenismo, tanto culturales como políticas. A pesar de sus diferentes aplicaciones y trayectorias durante la primera mitad del siglo XX, el indigenismo dependía de una representación idealizada de lo andino, que estereotipaba el pasado heterogéneo y estratificado de las civilizaciones andinas representadas por las obras antiguas y coloniales en la galería.

Encantado: historias visuales de los Andes centrales está curado por Paul R. Davis, curador de colecciones.

Esta exposición cuenta con el apoyo generoso de Melza y Ted Barr; Micheline y Germán Newall; Cecilia y Luis Campos; la familia Ferreyros; Valerie y Miguel Miro-Quesada; Brian M. Smyth y Rebecca E. Marvil; John Zipprich; Hightower Texas; Pluspetrol International; y la ciudad de Houston por medio de Houston Arts Alliance.

La conservación del *tejido Prisioneros* fue financiada por una donación generosa del Proyecto de Conservación del Arte de Bank of America.

PROGRAMAS PÚBLICOS

EN DIÁLOGO

Sobre el tejido chimú Prisioneros

Susan E. Bergh y Andrew Hamilton en conversación con

Paul R. Davis y Kari Dodson, de la Colección Menil

Miércoles 1 de septiembre, 1 p.m. (horario central)

En Internet (menil.org)

LECTURA

Las artes folclóricas de los Andes peruanos

Zoila S. Mendoza, profesora y presidente, Estudios Nativos Americanos,

Universidad de California, Davis

Viernes 15 de octubre, 7 p.m. (horario central)

En el vestíbulo de Menil

DÍA DE LA COMUNIDAD

Actuaciones al aire libre, música y camiones de comida.

Sábado 16 de octubre, 3 p.m. (horario central)

Explanada de Menil

PRESENTACIÓN MUSICAL

¡Detente, mira, escucha!

Artistas jóvenes de DACAMERA responden a la exposición

Sábado 13 de noviembre, 3 p.m. (horario central)

En el vestíbulo de Menil

Todos los programas son gratuitos y abiertos a todo público. Puede encontrar información adicional sobre la programación en menil.org/events.

Una recopilación en línea (Internet) de ensayos y elementos multimedia de estudios de la cultura visual andina enriquece la exposición del museo, con consideraciones profundas sobre estas obras y los hilos entrecruzados de sus contextos sociohistóricos. Visite menil.org/read para obtener más información.

PORTADA Pierre Verger, *Sin título (Río sinuoso entre montañas)*, 1939–45. Impresión en plata sobre gelatina, 9 ½ × 7 ¼ in. (24.1 × 18.4 cm). The Menil Collection, Houston.

© Fundação Pierre Verger