

RAQIB SHAW

BALLADS OF EAST AND WEST

Uniendo Culturas: Baladas del Oriente y Poniente de Raqib Shaw

(Connecting Cultures: Raqib Shaw's Ballads of East and West)

Siempre he sentido de una manera extraña que soy el reverso de Kipling; el "Colonizador" y los Colonizados intercambiando lugares y perspectivas.

—Raqib Shaw

La exhibición de Raqib Shaw nace de la novela escrita en 1887 de Rudyard Kipling "La Balada del Oriente y Poniente". El supuesto Poeta del Imperio se caracterizó al proclamar que entre el Oriente y el Poniente "Los Dos Nunca se Encontrarán". Aun así, Shaw se inspira en los siguientes renglones de la balada de Kipling que propone lo opuesto: cuando las almas con mentes similares se reúnen "no hay ni oriente ni poniente" aunque "ivengan de los extremos opuestos del mundo!". Shaw crea una afirmación resonante que esta "reunión" si puede forjarse con el arte con resultados sorprendentes.

Fig. 1

Radicado actualmente en Londres, Shaw nació en Calcuta (ahora Kolkata) en la India y se creó en Kashmir, rodeado de las montañas Himalayas. Al ser un territorio disputado tanto por la India como por Pakistán, la belleza embriagante del valle ha sido estropeada por la larga historia de insurgencias y contrainsurgencias que se acrecentaron en los años 90s y continúan hasta la fecha. Al verlo en este contexto, no es sorprendente que las obras de arte de Shaw parecen arder con el conflicto. En esta exhibición de pinturas, vemos hombres-bestias híbridos en paisajes de belleza perturbadores - y violencia. Dentro de cada escenario fantástico se encuentra un autorretrato del artista donde su semblante parece concentrarse en las penas del mundo, aun estando rodeado de los recuerdos de su patria perdida (portada).

Abundan las referencias a la belleza y el trauma en las obras de Shaw. En la pintura *Self Portrait in the Study at Peckham (After Vincenzo Catena) Kashmir Version* (Autorretrato en el Estudio en Peckham (después de Vincenzo Catena) Versión Kashmir) (fig. 1), él imagina a la obra de Catena, *Saint Jerome in his Study* (San Gerónimo en su Estudio). El estudio de Catena es sobrio, ordenado, mientras que el de Shaw se parece notablemente como el interior de una de las famosas casas flotantes en Kashmir, con paneles suntuosamente tallados en madera de cedro y alfombras detalladamente estampadas. A través de unas ventanas, podemos espiar las montañas himalayayas cubiertas de nieve y el Lago Dal con un pequeño barco flotando en sus calmadas aguas color azul cerúleo. Pero este sereno escenario se contrasta con otro: un par de persianas a medio abrir revelan

el antiguo santuario de Kashmir, el Sufí Dastgeer Sahib, en llamas. En el centro de la imagen aparece Shaw, pintado de azul, sumido en melancolía como si estuviera de luto por un pasado desaparecido.

La única escultura en la exhibición *Ballads of East and West* hace alusión a Kashmir como un sitio de conflicto del pasado y el presente. Esta escultura, *Small Adam* (El Pequeño Adán) (2011), consta de una langosta incrustada con joyas devastando (o violando) una réplica del cuerpo ensangrentado de Shaw conectado a la cabeza de un pájaro que grita. El letal crustáceo está cubierto de diamantes negros y zafiros. Shaw ha dicho que estas joyas simbolizan la violación de Kashmir. El valle, famoso por sus zafiros de color azul de medianoche, ha sido explotado por invasores codiciosos durante siglos. Como muchas de sus obras, las referencias escultóricas del épico poema del siglo 17 de John Milton *Paradise Lost* (Paraíso Perdido) imaginan a la historia bíblica del Paraíso del Edén. Así como se expulsó a Adán del paraíso, así se encuentra Shaw, en el exilio, lejos de aquel verde valle cuyos jardines una vez se merecieron el epíteto de "El Paraíso sobre la Tierra". La escultura *Small Adam* pudiera significar tanto el trauma en el centro de la (pro)creación como en el núcleo del arte "exilado" de la diáspora de Shaw.

Pero si Kashmir ahora representa a un Edén pisoteado, un paraíso perdido, en la obra de Shaw, también tiene otro significado como un lugar de reunión entre las culturas y creencias, un sitio de esperanza, porque una vez (para parafrasear a Kipling) "...ni el oriente ni el poniente, ni fronteras, raza, ni nacimiento..." tenían importancia en el valle. La historia sincrética de Kashmir—donde los bienes, las ideas y la gente del oriente y el poniente convergían en la legendaria Ruta de la Seda—pusieron un hechizo sobre la niñez del artista. El Kashmir de Shaw era una tierra donde las religiones—hindú, cristiana y musulmana—se juntaban y a veces confluían como lo hacen en las obras del artista. El recuerda que: "crecí en Srinagar en una familia musulmana, asistía a una escuela cristiana en donde rezábamos el padre nuestro todos los días...y un maestro mayor de edad jubilado me enseñó todo sobre el Kashmiri Shivaísmo...estuvo bien!" ¹

Fig. 2

De joven, Shaw se familiarizó con la producción estética de la región donde trabajaba en la empresa de su familia vendiendo joyería, antigüedades, textiles, y alfombras. En su obra, *Self Portrait in the Study at Peckham (A Reverie after Antonello da Messina's Saint Jerome) II* (Autorretrato en el Estudio en Peckham (Una Ensoñación después del San Gerónimo de Antonello da Messina) II) (2013–15), los motivos cristianos de la pintura de Messina se combinan con alusiones al misticismo asiático, la ética japonesa, y los antiguos textiles simbólicos. A diferencia de la obra de San Gerónimo de Messina, Shaw aparece vestido con un kimono tipo *uchikake*, un estilo de indumentaria ceremonial usado por las damas de la elite samurái. El código del samurái, el Bushido, evita las distracciones sensoriales en favor de la valentía, honor, y la autodisciplina. Por lo tanto, la figura de Shaw en su kimono funde el *Bushido* con la abstinencia de San Gerónimo y la reclusión habitual tipo "Sufí" en su estudio. Esta pintura es una de dos autorretratos en esta exhibición que se refieren a San Gerónimo. Quizá la afiliación de Shaw con este santo académico está conectado a su trabajo como traductor—parecido a las traducciones interculturales inherentes en la obra del artista—así como en su estilo de vida que atraviesa del oriente al poniente. ²

En el corazón de la exhibición de Shaw, *Ballads of East and West*, se encuentra la obra *The Retrospective 2002–2022* (La Retrospectiva 2002-

2022) (fig. 2), una pintura que se deleita con la complejidad de la traducción cultural. Empotrada en ella, se encuentran sesenta versiones en miniatura de las pinturas y esculturas de Shaw, las cuales llevan al espectador por una travesía a través de la opulenta obra del artista, desde la pieza simplificada, *All Those Summer Nights* (Todas esas Noches de Verano), hasta la ornamentada *Paradise Lost*. Si *The Retrospective* representa la producción de Shaw, también muestra sus aspiraciones interculturales. Abarca las obras híbridas de Shaw, al mismo tiempo que parafrasea otra: la obra de Giovanni Panini', *Picture Gallery with Views of Modern Rome* (Galería Pictórica con Vistas de la Roma Moderna) (1757). Esta fue comisionada por el Conde de Stainville, un embajador francés, para conmemorar la estancia de Panini en Roma. La obra "original" presenta los paisajes de Panini en las paredes de una galería imponente (aunque inventada). Al contener pinturas dentro de una pintura, muestra las habilidades de Panini, proclamando su derecho (por virtud de su virtuosidad técnica) para ser proclamado en Roma como el heredero del legado clásico de Roma. Al usar la introspectiva imaginada de Panini como referencia, la versión de Shaw celebra su propia carrera en un tono similar al reclamar su derecho a un puesto trascendental en el "canon" del arte.

Sin embargo, el canon de Shaw es deliberadamente excéntrico; subvierte los límites entre el oriente y el poniente, aunque derrumbe las diferencias entre el arte y el ornamento. La estética japonesa, los artefactos mogoles, los textiles islámicos, y la arquitectura indo-persa convergen citando a los maestros del renacimiento. Envuelto en su característico kimono o un chal de Jamawar, el artista frecuentemente personifica a figuras de las obras maestras europeas—por ejemplo, Shaw como San Gerónimo, o la Virgen María, o Mr. C (su querido perro recientemente fallecido) como el Niño Jesús. Por otra parte, la técnica de Shaw es tan variada como sus temas. Utiliza púas de puercoespín y agujas delgadas para aplicar la pintura sobre las delicadas líneas doradas, cada diseño es delineado en oro repujado de manera parecida al método del cloisonné utilizado en la alfarería de la antigua Asia oriental para decorar trabajos de metal o cerámica. Shaw tardó quince años en forjar su propia visión sobre este proceso tradicional, combinando

elementos de la pintura europea con la estética asiática al crear sus obras.

Esta exhibición se concentra en pinturas creadas después de que Shaw descubrió la mezcladora de pinturas, la cual le permitió elaborar sus propios colores en su estudio. Una vez que logró hacer algún matiz en particular, Shaw decidió enfrentar sus habilidades contra los de sus héroes. Regresó a la Galería Nacional de Londres, el lugar que visitó recién llegado a Londres en un viaje del negocio familiar y quedó tan conmovido que decidió volverse en artista. En esta ocasión, buscaba primordialmente un reto pictórico el cual pondría su capacidad técnica a prueba. Lo encontró en la obra de Carlo Crivelli, en *The Annunciation with Saint Emidius* (La Anunciación con San Emidio) (fig. 3). Para Shaw, esta obra combina varios “. . . retos de la pintura: piedra, tela, cielo, plumas, piel, madera.” Si la *Annunciation* de Crivelli ostenta una profusión de colores contrastantes, textiles, y detalles arquitectónicos, la versión de Shaw—llamada *The Annunciation - After Carlo Crivelli* (La Anunciación – después de Carlo Crivelli) (fig. 4)—compite con su fuente. Trazado con esmalte y diamantes de imitación sobre madera de abedul, la yuxtaposición vertiginosa de texturas y temas nos mantiene fascinados. Las columnas de mármol hilado rivalizan entre sí para atraer nuestra atención a las alfombras de Kashmir, monedas de oro, seda bordada, terciopelo estampado, y destellos de un cielo de ensueño color aguamarina matizado de durazno. Nuestra mirada se mueve de los centauros acicalándose hacia los hombres-hiena vestidos de brocado. En medio del caos divino está el artista: ahora cambiando su lugar con el de la Virgen María de Crivelli donde Shaw aparece con un tono zafiro y un halo dorado en el que penetra un rayo de luz brillante. Su rostro azul evoca el color de las vestiduras de la Virgen en los altares medievales, pero también lo enlaza con la deidad hindú Krishna, el dios negro y azul del amor.

Por lo tanto, la exhibición de *Ballads of East and West* de Shaw, al unir el oriente con el poniente, ahora viajará a través de EUA como embajadora cultural para las nuevas audiencias. El Frist Art Museum es bien conocido por la diversidad de su programación; a lo largo de los años sus exhibiciones han presentado arte, textiles, artefactos, y otros

Fig. 3

Fig. 4

medios que relatan historias y mitología de todo el mundo con temas que se concentran, como en esta práctica, de Shaw. Es relevante que el tour transcontinental se constituya con las más importantes pinturas de Shaw de la última década comenzando en este museo, el Frist Art Museum.

Zehra Jumabhoy

Catedrática de Historia de Arte, Universidad de Bristol, Reino Unido

Notas

1. Una forma del hinduismo no-dualista asociada con Kashmir en el cual se cree en la unidad mística entre el hombre y Dios.
2. San Gerónimo tradujo la biblia del griego antiguo al latín entre los años 383 y 404 EC. Eventualmente revisó el antiguo testamento con la versión escrita en hebreo. Esta biblia en latín del siglo 4 es conocida como la Vulgata.

Créditos de las Imágenes

Portada: Raqib Shaw. *La Tempesta (after Giorgione)* (detalle), 2019–21. Pintura acrílica y esmalte sobre madera de abedul; 53 7/8 x 42 7/8 pulg. Colección privada. © Raqib Shaw. Foto © White Cube (Theo Christelis). Cortesía del artista y White Cube

Fig. 1: Raqib Shaw. *Self Portrait in the Study at Peckham (After Vincenzo Catena) Kashmir Version*, 2015–16. Pintura acrílica y esmalte sobre madera de abedul; 48 x 72 pulg. Colección privada. © Raqib Shaw. Foto © Raqib Shaw (Prudence Cuming Associates Ltd). Cortesía del artista y White Cube

Fig. 2: Raqib Shaw. *The Retrospective 2002–2022*, 2015–22. Pintura acrílica, esmalte y diamantes sintéticos sobre aluminio; 84 1/4 x 107 pulg. Colección privada, Londres. © Raqib Shaw. Foto © White Cube (Todd-White Art Photography). Cortesía del artista y White Cube

Fig. 3: Carlo Crivelli. *The Annunciation with Saint Emidius*, 1486. Huevo y aceite sobre lienzo; 81 1/2 x 57 3/4 pulg. National Gallery, London, UK. Foto: Bridgeman Images

Fig. 4: Raqib Shaw. *The Annunciation - After Carlo Crivelli*, 2013–14. Pintura acrílica, esmalte y diamantes sintéticos sobre madera de abedul; 81 3/8 x 57 5/8 pulg. Colección privada. © Raqib Shaw. Foto © Raqib Shaw (Prudence Cuming Associates Ltd). Cortesía del artista y White Cube

15 de septiembre al 31 de diciembre, 2023

Gordon Contemporary Artists Project Gallery

Organizado por Frist Art Museum

Raqib Shaw: Ballads of East and West fue organizada por Frist Art Museum e Isabella Stewart Gardner Museum, con la curadora invitada Dr. Zehra Jumabhoy, catedrática de historia del arte, Universidad de Bristol, Reino Unido.

Apoyado en parte por la fundación

Gordon CAP Gallery Fund

Con apoyo adicional de

FOCA | Friends of Contemporary Art

El Museo de Arte Frist es patrocinado parcialmente por

THE FRIST FOUNDATION

METRO ARTS
NASHVILLE OFFICE OF ARTE + CULTURE

NATIONAL ENDOWMENT OF ARTS
arts.gov

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum
#TheFrist #FristRaqibShaw

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203
FristArtMuseum.org