

El empleo del archivo en la obra de Rosana Paulino⁽¹⁾

Leandro Ibáñez^(*)

Resumen: Rosana Paulino, artista brasileña contemporánea, entrelaza su archivo personal con la historia de Brasil, destacando las perdurables marcas del colonialismo y la esclavitud. A través de una variedad de técnicas y lenguajes, que incluyen grabados, pinturas, dibujos, fotografías y video performances, Paulino explora el lenguaje visual abordando el legado de la trata de esclavos, la eliminación de la identidad y la continua segregación racial en Brasil. Su obra, incluyendo piezas como *Atlántico rojo* y *Pared de la memoria*, combina técnicas mixtas, archivo y narrativa familiar para exponer las cicatrices del pasado esclavista que aún continúan invisible. Este ensayo, desde un enfoque semiótico, propone analizar el uso de imágenes de archivo y empleo de la metáfora desde los que Paulino aborda el colonialismo histórico y el racismo contemporáneo en Brasil.

Palabras clave: Rosana Paulino - colonialismo - arte contemporáneo - metáfora – archivo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 174]

^(*) Crítico de arte, docente e investigador. Se desempeña como profesor y asesor Pedagógico en la Dirección General de Enseñanza Artística. Lleva adelante el proyecto *Fotografía para la Inclusión* en escuelas para adultos de la Ciudad de Buenos Aires, co-coordina el Grupo de Estudio y Experimentación Álbum de Familia: gramáticas visuales entre lo íntimo y éxtimo (IIEAC – UNA.Crítica de Artes) y es parte del Proyecto de Investigación *Construcción social del valor del arte: la cuestión del dispositivo II* (PIACyT UNA.Crítica de Artes). Fundador de las Jornadas EPEA. Docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

El archivo

*Ahora bien, ¿qué es lo que la memoria intenta rescatar del olvido?
¿Y qué es lo que se pretende transmitir,
dejar como marca en la memoria colectiva?
Leonor Arfuch⁽²⁾*

Los cuerpos distendidos en algún paisaje turístico, operan como cicatrices sobre el cuerpo de una mujer cuyos padres han sido secuestrados y desaparecidos por las fuerzas terroristas del Estado. La novia en su traje blanco, es cubierta de llamas ante el testigo silencioso que observa la violencia doméstica. Las caras felices de quienes inician una nueva etapa, son marcadas, circuladas y coloreadas según el futuro siniestro que no vieron venir. Algunos ejemplos del modo en que los archivos se trasladan del cajón oscuro a la pared exhibitoria.

Extensa es la lista de artistas visuales que han producido obra a partir de material de archivo, ya sea personal, familiar o social. *El agua es una máquina del tiempo* (Aline Motta), *Arqueología de la ausencia* y *Filiación* (Lucila Quieto), *Ausencias* (Gustavo Germano), *Buena memoria* (Marcelo Brodsky), *Álbum de familia* (Beatriz Cabot), *Intervenido* (Marcos López) *Clara Mabel* (Javier Gramuglia) y *Aliento* (Óscar Muñoz) son solo un breve grupo de producciones artísticas en que las imágenes de archivo son re-leídas como activadoras para crear narrativas que entretejen temáticas contemporáneas latinoamericanas tales como la desaparición forzada de personas en los golpes de estado cívico-militares, la guerra civil, la identidad, el feminismo y el colonialismo.

Eric Bonnet (2016) analiza el empleo de los archivos para la construcción de relatos por parte del artista que cuestiona el presente mediante fragmentos del pasado:

¿La cuestión del archivo puede ser puesta bajo el ángulo de lo neutro como imagen distante, a la vez impronta y objetiva, insípida e insignificante, que nos ofrece una especie de espejo fuera de nuestra inmersión en el presente? El archivo nos hace acceder a otra imagen. Él actualiza por su sistema de recolección una suma de hechos, de huellas, dándoles una forma que reactiva lo que fue olvidado, él queda con lagunas que piden ser interpretadas. El archivo, en las prácticas artísticas, actúa como un Traumdeutung, una interpretación de los sueños, condensando y haciendo surgir los recuerdos, pero dando un material para otra construcción. (2016, p. 29)

Las imágenes fotográficas provenientes del archivo familiar de los artistas son empleadas como materia prima para la realización de estas producciones. Esas imágenes, que inicialmente fueron creadas para la conservación de momentos por atesorar como las vacaciones, las reuniones en familia o con amigos, los nacimientos, la vida escolar, las bodas o el retrato de identidad; son fotografías que mediante la intervención, el collage, la proyección o el tratamiento físico-químico se convierten en nuevas piezas visuales que, sin dejar de hablar de lo individual y privado, se convierten en relatos que exponen lo colectivo y lo público.

En este sentido es que Andrea Giunta (2014) define “*Los artistas son cazadores de imágenes*” (pp. 28-29). Cazadores que realizan el ejercicio de revisar las imágenes del pasado en el presente, con el objetivo cuestionar un tiempo histórico que aún resuena irresuelto y por lo tanto arrastra problemáticas sociales, culturales y políticas. Dice Giunta:

El artista contemporáneo suele interpelar imágenes que sobreviven del pasado y que están atravesadas por un sentido enigmático. Imágenes que no necesariamente son parte del mundo del arte, o que lo fueron y han quedado desplazadas. Imágenes que flotan entre universos visuales, que no viven en la sala del museo, que han sido olvidadas, pero que son, en verdad, depósitos, lugares en los que sedimentan sentidos, tramas de la historia que han perdido visibilidad, cotidianidad, pero que siguen, sin embargo, activas. (p.28).

Rosana Paulino entretiene desde hace treinta años su archivo personal con la historia de Brasil, país en el que aún las marcas del colonialismo y la esclavitud se encuentran cristalizadas en la cotidianidad. *Atlántico rojo*, *Asentamiento*, *Sin título*, *Bastidores*, *Ama de leche*, *De las abuelas*, *Pared de la memoria*, *El tiempo de las cosas*, *¿Historia natural?* y *Geometría a la brasileña* son el título de las obras en las que la intersección entre técnicas mixtas, historia familiar y construcción nacional son reunidas por Paulino para evidenciar lo que el racismo invisibiliza.

Si el arte contemporáneo es la construcción discursiva que busca una “*transformación subjetiva, se ocupa de lo inmediato y es un arte que está presente en el presente*” (Badiou, 2013), no se puede negar que Paulino es una artista de su tiempo. El mercado de esclavos y las cicatrices que dejó y aún operan en la población negra de Brasil, la identidad borrada a los hombres y mujeres esclavizados, y la segregación racial mediante una historiografía pseudocientífica que sigue teniendo vigencia son los temas que motorizan la producción de la artista brasileña. Paulino experimenta con las posibilidades que el lenguaje visual contemporáneo ofrece, tejiendo una red de sentidos mediante grabados, pinturas y dibujos con fotografías traspasadas a tela y yuxtapuestas en varios niveles, interpela la subjetividad de quien mira sus textiles suturados y libros de artista, los videos performáticos y las instalaciones.

El archivo en la obra de Paulino

En la obra de Rosana Paulino el empleo de los archivos es parte fundamental de su hechura. Algunas preguntas guiarán el análisis sobre las obras de la artista. ¿Qué tipo de archivos emplea como materia prima para la producción de obra? ¿Cuáles son los modos en que emplea los archivos para construir nuevos relatos poéticos? ¿De qué manera opera la metáfora y otras figuras retóricas en la construcción de sus discursos?

Partiendo de la primera pregunta, se pueden reunir las obras según el origen de los archivos: familiar, histórico y científico. El grupo de obras en contacto directo con el archivo familiar estaría conformado por *Bastidores*, *Pared de la memoria* y *De las abuelas*. Un

segundo grupo que emplea imágenes históricas es el conformado por *Atlántico rojo*, *Asentamiento*, *Ama de leche*, *El tiempo de las cosas* y *Geometría a la brasileña*. Y finalmente, las obras *Sin título* e *¿Historia natural?* se agrupan según el archivo científico.

El archivo familiar

Bastidores, *Pared de la memoria*, *De las abuelas*, tres obras en las que el registro de imágenes de hombres, mujeres, niños y ancianas son el motivo recurrente que observa el espectador. Fotografías familiares de los antepasados de Paulino se encuentran en telas, algunas más opacas, otras más traslúcidas, en distintos tamaños y tipos de recorte.

En *Bastidores* la metáfora opera desde el título hasta la materialidad que se expone. Pensar la metáfora a decir de Oliveras “*Como pensamiento directo, la metáfora permite que espontáneamente surja en la conciencia del receptor una imagen de lo que, de otra manera, permanecería indeterminado, borroso o difuso. A través de ella se comunican hechos y situaciones complejas*” (2021, p. 29). Mujeres que en la historia estuvieron siempre detrás de la escena, esclavizadas e invisibilizadas por su condición de mujer, mujeres a las que se les negó la posibilidad de hablar, de pensar, de gritar. La sutura violenta y desprolija sobre sus rostros, un bordado que propone correrse de la ornamentación burguesa para tensionar la tela de la historia no contada en los libros oficiales.

Es el hilo que sutura quien continúa siendo protagonista en el video *De las abuelas*. Pero ahí la tensión que propone la artista es más sutil, el hilo rojo une con amorosidad la imagen de las mujeres al cuerpo de la actriz performática. En donde la historia esclavista de Brasil buscó borrar toda identidad y lazo con el origen es el bordado un gesto que propone recomponer lo lejano y las identidades del presente. Como índice peirceano la performance evidencia la huella del pasado en un cuerpo presente. Cual sinécdoque, una puesta en escena que habla de una vida amefricana⁽³⁾ para hablar de todas.

Cerrando este primer grupo, *Pared de memoria* propone un entramado entre el árbol genealógico, la tradición afrobrasileña y el objeto miniatura, que en su retórica repetición construye sentido. Un millar de sacos patuás⁽⁴⁾ conforman una propuesta mosaico, en el que lejos o cerca hacen la diferencia.

El archivo histórico

En el segundo grupo -*Atlántico rojo*, *Asentamiento*, *Ama de leche*, *El tiempo de las cosas* y *Geometría a la brasileña*- se encuentra el modo en el que la artista brasileña emplea imágenes de archivo a las que llegó mediante la investigación de documentos históricos.

Son los archivos eclesiásticos y periodísticos que resistieron al ocultamiento intencional, al borramiento de los orígenes del mercado de personas negras en Brasil⁽⁵⁾, a las fotografías fenotípicas de August Stahl⁽⁶⁾ y a los diagramas de Brookes⁽⁷⁾, que Paulino interviene mediante transferencias y suturas para traducir a imágenes el trauma de miles de personas arrancadas con violencia de su tierra natal para ser el combustible necesario en la construcción de una sociedad blanca en tierras americanas. En palabras de la artista “*Me inte-*

resa el trauma que sufrieron, no las cifras. Y así, el próximo paso era saber cómo representar ese trauma. Estamos hablando de artes visuales, no de historia, y no podía describir eso en un texto. Así que tenía que pensar en un mecanismo visual que diera cuenta de ese trauma. Ese ha sido tal vez el mayor desafío en ese trabajo: traducir la información a imágenes” (2024, Paulino, p. 90).

Atlántico rojo -invitación a repensar el Atlántico negro de Paul Gilroy⁽⁸⁾ - y *Asentamiento* son un par que se leen juntas, desde la estética que pone en juego las imágenes en los paños como desde la metáfora propuesta de sutura, una costura dérmica que deja cicatriz, una huella de lo que se propone cerrar pero sigue sin encajar.

El segundo par, *Ama de leche* y *El tiempo de las cosas*, son dos instalaciones en las que amo y esclavo, Europa y África, mercader y especia se conectan por cintas finas, extensas y blancas. Los vínculos de poder se extienden en el espacio, de la sala como de la geografía, y del tiempo, del pasado y del presente.

La última serie de obras, *Geometría a la brasileña*, pone en relieve mediante pintura y collage de fotografías una historiografía del arte que se constituyó blanca y europea, desplazando toda posible expresión negra e indígena, donde las formas geométricas de los salones oprimen formas más curvilíneas, orgánicas y naturales propias de la flora americana.

El archivo científico

En el último grupo de obras para analizar se encuentran *Sin título e ¿Historia natural?* La primera, un grupo de vidrios de reloj que coquetea entre la muestra de laboratorio y la colección de museo de ciencias, donde lo que se exhibe es el cabello humano. El cabello negro, crespo y ondulado de los amefricanos cuyo análisis pseudocientífico justificó por siglos la extracción, explotación y segregación de un pueblo al que se le negó, a fuerza de látigo y cadenas, su identidad, historia y derechos.

En la misma línea pero con otros recursos estéticos ¿Historia natural? es un libro de artista plagado de grabados en tela y papel, imágenes superpuestas de flora, fauna, esclavos y textos de ciencia que pretendían justificar el progreso, el ordenamiento social y la jerarquía racial mediante supuestos científicos que se adaptaban a la necesidad de justificar el comercio de personas africanas y la blanquitud⁽⁹⁾ del Brasil.

Si bien en la mayor parte de la obra de Paulino se observa cierto espíritu de las ciencias duras para la producción estética, en *Sin título e ¿Historia natural?* es donde más se aprecia el gusto y la inclinación por las ciencias biológicas que ha manifestado tener la artista.

Infinitas lecturas del archivo

A modo de cierre, y luego de haber transitado la selección de obras de Rosana Paulino desde un enfoque semiótico, analizado los múltiples modos en que el archivo personal e histórico es puesto en escena desde operaciones retóricas como la metáfora, la sinécdoque y la repetición, solo queda cerrar con unas líneas nada más. Líneas que apuntan a pensar

las imágenes de archivo y los temas centrales de la obra desde una estrategia deconstructiva que posibilite nuevas lecturas inacabadas.

Darío Duarte Nuñez (2016) en *De lo incommunicable en el arte: la lectura deconstructiva del texto artístico* desasna la concepción de Derrida acerca de la deconstrucción en el quehacer estético. Al respecto el autor dice:

La deconstrucción es acontecimiento, aquello que puede suceder y está siempre por venir; es deshacer, sin destruir. Es la denuncia de un pensamiento hegemónico dentro del texto reconociendo lo heterogéneo dentro del mismo. La deconstrucción es la celebración de la alteridad que, con vocación hipertextual hablando con sus conceptos y con los del texto analizado, hace emerger la aporía de la metafísica de la presencia: el sistema de oposiciones binarias que privilegia y jerarquiza un lado de la oposición. (p. 6).

Pensar los archivos desde esta noción posibilita otorgarles a esas imágenes una vida ilimitada de modos de apropiación, significación y creación desde el arte contemporáneo que no tuvieron en el momento de su origen. Imágenes producidas con fines científicos y racistas en manos de artistas como Paulino tienen la oportunidad de ser empleadas para denunciar incluso las prácticas segregacionistas e inhumanas para las que fueron creadas. Por su parte, temas como colonialismo y esclavitud, a más de un siglo de su exterminio oficial, siguen siendo problemáticas vigentes que el arte mantiene actualizadas. Sin ánimo de dar por cerradas, sino abriendo nuevas líneas de discusión que vendrán, el arte contemporáneo propone deconstruir discursos hegemónicos que obstaculizan la emergencia de historias necesarias de ser contadas.

A continuación el listado de las imágenes de las obras analizadas:

Rosana Paulino. Sin título. De la serie “Bastidores”, 1997 [Detalle]. <https://malba.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-26-124730.jpg>

Rosana Paulino. Pared de la memoria, 1994-2015. <https://malba.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/03/2024-03-26-124115.jpg>

Rosa Paulino. ¿Historia natural? detalle. <https://malba.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-08-141701.jpg>

Rosa Paulino. De la serie Geometría a la brasileña. <https://malba.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-10-140601-750x537.jpg>

Rosa Paulino. De la serie Asentamiento. <https://malba.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/2024-06-24-16-37-33-1.jpg>

Rosa Paulino. De la serie Atlántico roj. <https://malba.s3.sa-east-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/12/2024-06-24-16-37-33-2.jpg>

Notas

1. El presente trabajo se basa en la observación, lectura y análisis de la exposición Rosana Paulino. Amefricana. Llevada a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) entre el 22 de marzo y el 10 de junio de 2024.
2. Arfuch, L. (2016). Memoria y archivo en las fronteras del arte.
3. “El término deriva del concepto de amefricanidad, acuñado por la filósofa, activista negra, feminista y socióloga brasileña Lélia González (1935-1994). La autora describió la amefricanidad como una categoría política capaz de interpretar las raíces culturales de las naciones, no solamente en el caso del Brasil, sino de toda América Latina” (2024, Chagas, p.182).
4. “El origen del patuá está directamente relacionado con las religiosidades de matriz africana. Generalmente utilizado como amuleto de protección, está hecho con trozos de tela del color que corresponde a determinado orixá, para evocar su fuerza mágica. Es un instrumento poderoso en la cosmovisión de las religiones afrobrasileñas, debido a su potencial de defensa contra las aflicciones del mundo material y espiritual” (2024, Chagas, pp. 184-185).
5. “Luego de la Ley Áurea que, en 1888, abolía la esclavitud. Los documentos vinculados a la posesión de esclavos, libros de registros, documentos fiscales y aduaneros en los que se encontraba parte de la historia y de la identidad de las personas arrancadas de África para ser esclavizadas en América, fueron destruidos” (2024, Giunta, p. 11).
6. Fotógrafo francés que fue nombrado Fotógrafo de la Casa Imperial por el emperador del Brasil D. Pedro II. Mediante sus fotografías fenotípicas Stahl proponía una clasificación y jerarquía racial entre las personas negras esclavizadas.
7. Diagrama mediante el cual se distribuía en un barco negrero la mayor cantidad de personas esclavizadas para su comercialización en América.
8. “El sociólogo inglés Paul Gilroy (1956-) en su obra Atlántico negro: modernidad y doble consciencia (1993) presenta su perspectiva histórica, que encara el océano Atlántico como fuente inagotable de mapeo de las culturas de la diáspora africana” (2024, Chagas, p. 183).
9. “Blanquitud es un concepto que se refiere a la experiencia de las personas blancas a partir de la condición de privilegio que le es conferida en un país de origen colonial. Con frecuencia hubo en la historia tentativas de legitimar esa condición -algunas con bases en el racismo científico-, o incluso de tornarla una adquisición neutra, es decir, sin relación con las desigualdades raciales, siguiendo el ejemplo del mito de la democracia racial en el Brasil” (2024, Chagas, p. 183).

Referencias Bibliográficas

- Arfuch, L. (2016). Memoria y archivo en las fronteras del arte. En Soulages, F. y Erbetta, A. (comp.), *Fronteras, memorias, artes y archivos*. Fundación Alfonso y Luz Castillo.
- Badiou, A. (11 de mayo de 2013). Disertación “Las condiciones del arte contemporáneo”. [Archivo de video] Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=0Jpquoice0rc>
- Bonnet, E. (2016). Archivos, memoria y ficción. En Soulages, F. y Erbetta, A. (comp.), *Fronteras, memorias, artes y archivos*. Fundación Alfonso y Luz Castillo.

- Chagas, W. (2024). Glosario fundamental sobre amefricanidad. En García, M. A. et al, *Rosana Paulino. Amefricana*. MALBA
- Duarte Nuñez, D. (2016). De lo incomunicable en el arte: la lectura deconstructiva del texto artístico. En *VIII Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales (La Plata, 6 y 7 de octubre de 2016)*.
- Giunta, A. (2014) ¿Cuándo comienza el arte contemporáneo? Fundación arteBA
- Giunta, A. (2024). Rosana Paulino. Pretuguesa y amefricana. En García, M. A. et al, *Rosana Paulino. Amefricana*. MALBA
- Oliveras, E. (2021). Capítulo 1: El trabajo sobre la semejanza. En *La metáfora en el arte. Fundamentos y manifestaciones en el siglo XXI*. Paidós.
- Paulino, R., Giunta, A., Simoes, I. (2024). Conversación. En García, M. A. et al, *Rosana Paulino. Amefricana*. MALBA
-

Abstract: Contemporary Brazilian artist Rosana Paulino intertwines her personal archive with Brazilian history, highlighting the enduring marks of colonialism and slavery. Through a variety of techniques and languages, including prints, paintings, drawings, photographs and video performances, Paulino explores visual language addressing the legacy of the slave trade, the erasure of identity and the continued racial segregation in Brazil. His work, including pieces such as Red Atlantic and Wall of Memory, combines mixed techniques, archive and family narrative to expose the scars of the slave past that still remain invisible. This essay, from a semiotic approach, proposes to analyze the use of archival images and use of metaphor from which Paulino addresses historical colonialism and contemporary racism in Brazil.

Keywords: Rosana Paulino - colonialism - contemporary art - metaphor - archive

Resumo: Rosana Paulino, uma artista brasileira contemporânea, entrelaça seu arquivo pessoal com a história do Brasil, destacando as marcas duradouras do colonialismo e da escravidão. Por meio de uma variedade de técnicas e linguagens, incluindo gravuras, pinturas, desenhos, fotografias e performances em vídeo, Paulino explora a linguagem visual abordando o legado do tráfico de escravos, o apagamento da identidade e a contínua segregação racial no Brasil. Seu trabalho, incluindo peças como Red Atlantic e Wall of Memory, combina mídia mista, arquivo e narrativa familiar para expor as cicatrizes do passado escravagista que permanecem invisíveis. Este ensaio, a partir de uma abordagem semiótica, propõe analisar o uso de imagens de arquivo e o uso de metáforas por Paulino para abordar o colonialismo histórico e o racismo contemporâneo no Brasil.

Palavras chave: Rosana Paulino - colonialismo - arte contemporânea - metáfora - arquivo

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
