

El retablo ayacuchano: un arte de los andes. Exposición presentada en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Diciembre de 1992.

El retablo en movimiento

El retablo es quizás una de nuestras expresiones artísticas más consumadas, en la medida que ha logrado transgredir cinco siglos de cambios intensos y extensos para presentarse actualmente en toda una variedad de formas y contenidos, contextualizados con nuevas necesidades culturales y sociales, manteniendo a la vez una alta calidad y honestidad artísticas. Un valioso aporte del Instituto de Estudios Peruanos en el año 1992, año del *Encuentro de Dos Mundos*, fue la exhibición **El retablo ayacuchano: Un arte de los Andes**, presentada en el Museo Nacional de Antropología y Arqueología de Lima en el mes de diciembre. La exhibición felizmente incluyó un excelente catálogo ilustrado con textos de Iván Rivas Plata, María Elena del Solar, Edilberto Jiménez y Alfonso Castrillón.

Como apunta Carlos Iván Degregori en el texto de la presentación "las

manifestaciones pictóricas y escultóricas europeas lograron atravesar milenios, culturas y continentes llevadas por peregrinos, navegantes, arrieros, coleccionistas y en su camino fueron sufriendo rupturas, mestizajes y sincretismos. Hasta que nació el retablo, volviendo obsoleta cualquier discusión sobre lo auténtico, rompiendo las fronteras entre Nosotros y los Otros, entre los Andes y Occidente".

Los retablos no solo constituyen una muestra artística en sí, sino que evidencian una memoria histórica, identidad social y experiencia cotidiana y laboral del trabajo artesanal, en que la estructura familiar juega un importante papel, actividad vinculada estrechamente a una economía tradicional que sin embargo logra traspasar los límites de la sociedad moderna, proyectándose hacia el futuro. En este sentido siempre serán una muestra de producción no industrial como lo evidencia el trabajo de los retablistas contemporáneos. Por otro lado, el trabajo de Edilberto Jiménez y otros

artistas revela una nueva relación con lo que llamamos cultura popular, pues se ha dado un cambio en el uso, no circunscribiéndose ya solamente al contexto ritual y cotidiano de los campesinos, sino también a las necesidades de otros mercados. Son pues, una manifestación del trabajo de individuos quechuas modernos. Si la modernidad también implica el ser incluyentes, al reconocer tanto a la industrialización como a la artesanía como espacios productivos, también incluye las contradicciones que esta división del trabajo involucra, dentro de procesos económicos y sociales más grandes.

Pero la artesanía puede ser apreciada y evaluada tanto por el que la consume como por el que la produce. Al igual que las alfombras persas en la Turquía contemporánea, algunos retablos ahora están fuera de las posibilidades de adquisición e interés de los sectores que antes los consumían. Son estas algunas de las vicisitudes de esta actividad productiva de características económicas y sociales vinculadas a una temporalidad diferente a la del mundo contemporáneo en que vivimos.

Más allá de la producción misma, yendo hacia la distribución y consumo, la presencia del retablo en el mercado, si bien también es parte de una modernización endógena, también lleva consigo situaciones contradictorias. Las necesidades de objetos artísticos están hoy ligadas a una demanda internacional de productos sujeta a condicionantes culturales que, si bien dejan libre la iniciativa artística, siem-

pre dirigida a una clientela de recursos, también permite ofrecer productos baratos como los retablos miniatura. Una de las interrogantes es, son estos últimos objetos sin valor artístico alguno? Si es así, que significa esto? No son preguntas fáciles de valorar ni de contestar pero surgen en el complejo y paradójico ámbito de relacionar arte y mercancía.

Así como Colombia ha demostrado una gran imaginación en la innovación musical, creando toda una serie de ritmos y estructuras musicales, destacándose la cumbia, baile que ha irrumpido creativa y exitosamente en áreas de América Latina, el Perú junto con México, han contribuido a la creatividad e innovación con la artesanía. La ubicación económica, social y cultural de esta actividad en el proceso peruano puede ser contradictoria, puede banalizarse en algunos aspectos, pero a la vez muestra que puede enriquecerse en otros. La artesanía es parte de un pasado que se

resiste a ser pasado, cambia, se integra a los tiempos, también es moderna.

García Canclini manifiesta que el postmodernismo no es un estilo sino la copresencia tumultuosa de todos los artistas, el lugar donde los capítulos de la historia del arte y el folklore se cruzan. La obra de Edilberto Jiménez es muestra de ello. Lo que vemos en sus retablos es un uso diferente del espacio. Se sale de lo estático, siendo el elemento innovador el **movimiento**. Se destacan dos aspectos, una irrupción del grupo humano, mas allá de las figuras individuales, pero en movimiento, ya sea de dentro afuera, de afuera adentro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, en enfrentamiento, o en espiral, pero siempre en movimiento.

Podemos reconocer en la evolución de los retablos en nuestra historia la sedimentación, la "larga duración", tema braudeliano en la historia del

arte, a partir del Encuentro de Dos Mundos. No queremos con esto hacer proyecciones idealizadas de la inclusión de lo **andino** en nuestra búsqueda de lo que define nuestra identidad nacional, pero pensamos que por ahí podemos buscar la ubicación de Jiménez en nuestro derrotero cultural. Nos unimos a Degregori en "apostar por la reafirmación de una identidad nacional capaz de asomarse vigorosa al Siglo XXI, en un país que no se ha dejado abatir por una guerra cruel y ha sabido transformar el dolor en fuerza creativa". Reveladora y sintomáticamente es Ayacucho, su lugar de origen, región tan golpeada por la violencia y la pobreza en los últimos diez años. Si la identidad no es ajena a la contradicción y a la paradoja, sino parte de ella, los retablos son una impactante muestra de esta expresión.

**Gustavo
von Bischoffshausen H.**
Documentalista de TAREA

