

Exposición 29 de octubre, 2021 – 6 de marzo, 2022

Parque del Retiro, Palacio de Cristal

Kidlat Tahimik

Magallanes, Marilyn, Mickey
y fray Dámaso. 500 años
de conquistadores RockStars

Un artista/cineasta filipino que juega con sus pesadillas colonizadas... desde la circunnavegación de 1521, 2021

500 años después de que una armada impulsada por la misión conquistadora de Magallanes “visitara” por primera vez su archipiélago, 2021 es un año prometedor para que Kidlat Tahimik devuelva a España la visita de 1521, con sus propios barcos de madera, que en este caso llevan un cargamento poco conquistador.

El artista filipino Kidlat Tahimik crea instalaciones a gran escala en las que las transferencias *visuales* y las sinergias *temáticas* con su producción cinematográfica están muy presentes. Esas obras, en apariencia caóticas, articulan relaciones anacrónicas de carácter narrativo, construyendo relatos que beben de diversas fuentes y trayéndolos al presente con finales abiertos y sin un guion preestablecido. Igual que en sus películas sin guion.

Su proceso creativo es orgánico y siempre trabaja con un amplio equipo de colaboradores que produce todo un universo de piezas que únicamente cobran sentido en el momento en que se colocan en el escenario o la instalación. En sus trabajos es constante la utilización de piezas realizadas por artesanos locales ajenos por completo al mundo del “arte sofisticado” de Occidente, del mismo modo que para sus películas recurre a actores no profesionales.

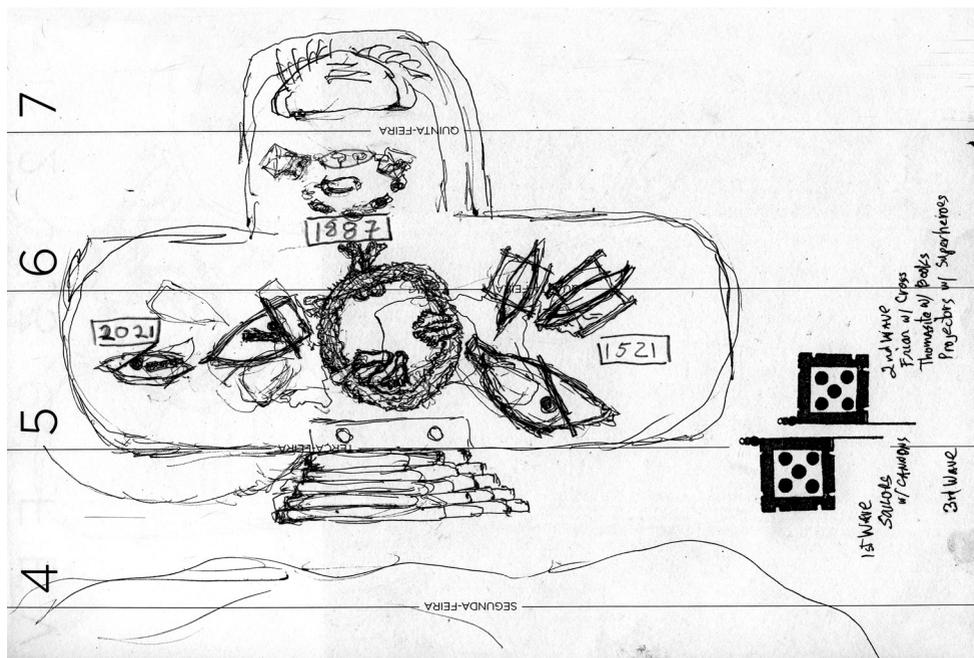
Para Tahimik el término tagalo *kapwa* es la base y la esencia de la cultura filipina. *Kapwa* es el valor fundamental, en el que *el otro* está incluido en *el yo*. *Kapwa* es la comunidad, el trabajo colectivo y la compasión por el prójimo. Es una cultura *inclusiva*. El arte de Tahimik bebe de esa filosofía ancestral, es el resultado de un trabajo interactivo a cargo de artesanos filipinos y cobra forma orgánicamente mediante sus interpretaciones del relato que pretende contar.

Criado en una burbuja colonial

Tahimik nació en Baguío, una estación de montaña colonial fundada por

Estados Unidos tras arrebatar Filipinas a España en 1898. En un principio lo llamaron Eric Oteyza de Guia, pero más tarde adoptó el seudónimo de Kidlat Tahimik que en su lengua materna, el tagalo, significa “relámpago silencioso”. Después de licenciarse en teatro y de estudiar un máster en administración de empresas en Estados Unidos, trabajó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París. En ese primer empleo como economista no tardó en tomar conciencia de cómo las demandas del progreso material pueden distorsionar una cultura ancestral hasta el punto de que un pueblo pierda sus fuerzas precoloniales.

Desilusionado, decidió abandonar la carrera de economista. De hecho, para quemar sus naves llegó a romper el diploma del máster en administración de empresas obtenido en Estados Unidos. Volvió a su país para dedicarse de manera autodidacta al cine independiente y desde entonces ha trabajado como director, intérprete, guionista y actor, creando mitos y fábulas contemporáneos que critican el colonialismo, el capitalismo, la globalización y el imperialismo cultural. En un momento dado se mudó a una cabaña situada sobre los bancales de arroz de la tribu ifugao para comprender mejor sus raíces precoloniales. La narrativa y la imaginaria que Tahimik emplea en su arte reflejan la globalización cultural como experiencia comparable a la del sujeto colonizado. La escritora filipina Chitang Nakpil señaló acertadamente que los filipinos han vivido “300 años en un convento y 50 años en Hollywood”.

Kidlat Tahimik. Boceto preparatorio para la instalación en el Palacio de Cristal, 2020

El Palacio de Cristal acoge su segunda exposición filipina tras la de 1887

En esta ocasión, el Palacio de Cristal del Parque del Retiro —edificio construido con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas de 1887— se convierte en el marco idóneo para reflexionar sobre la colonización española de ese país hace quinientos años. Tahimik ha reunido un enorme escenario épico conformado por tres grupos escultóricos organizados como un circo de tres pistas, cada uno de ellos con numerosas piezas de carácter artesanal que cuentan una historia concreta. Globalmente, los tres conjuntos articulan un relato abierto (como sus películas) y entretienen encuentros entre personajes históricos e iconos actuales del mundo homogeneizado, mostrando pinceladas de la resistencia indígena filipina frente a las asimilaciones culturales europeas y estadounidenses, así como referencias a momentos concretos de lucha cultural a lo largo de la historia de ese archipiélago colonizado.

Conjunto de la pista 1: 1521. Encuentros en la fase conquistadora

Como punto de partida, el primer conjunto de la instalación presenta un galeón casi de tamaño natural para centrarse en la derrota de Fernando de Magallanes en 1521 frente a los isleños de Mactán. Aunque la primera circunnavegación de la Tierra se atribuye a la expedición de Magallanes (1519-1522), Tahimik se centra en su esclavo, Ikeng o Enrique de Malaca, que hablaba la lengua de los isleños. Ikeng fue el intérprete de la comunicación de su señor con los indígenas. Su hazaña histórica está documentada en el Archivo General de Indias en Sevilla.

A eso se suma la reformulación que hace Tahimik de los textos históricos: gracias al conocimiento que tenía Ikeng de los mapas celestes de los marineros austronesios (su GPS indígena) y al hecho de que sabía hablar con sus *amigos oceánicos kapwas* (los monstruos marinos temidos por los navegantes europeos), indicó

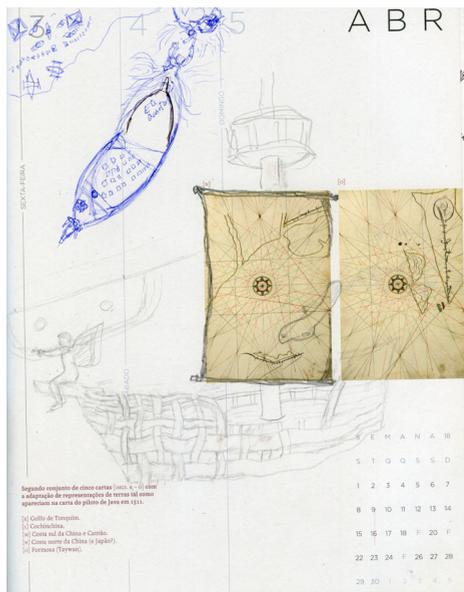
la mejor ruta hacia el Pacífico por el estrecho que ahora lleva el nombre de Magallanes. A eso siguió una travesía de ese océano hacia el oeste hasta llegar a las siete mil islas de su hogar. ¿Había regresado por fin aquel nativo de Austronesia a la isla de su lengua materna?

La historia no ha prestado atención a Ikeng. Sin embargo, según interpretación del artista, los hechos descritos por Antonio Pigafetta (Vicenza, 1480-1534), el cronista oficial de la expedición, sí recogen el papel de Ikeng en 1521. La *formulación lúdica* de la contrahistoria poscolonial es un tema constante en la obra de Tahimik. De hecho, interpretó el papel de Ikeng en su película *Balikbayan #1. Memories of Overdevelopment Redux*, realizada entre 1979 y 2017. Esta instalación no solo refleja las principales inquietudes de Tahimik como artista, sino que ofrece un excelente ejemplo de la fluidez entre sus creaciones audiovisuales y su obra plástica.

Como acto de resistencia, celebra el triunfo cultural del nativo frente al invasor prestando especial atención al encuentro entre Magallanes y Lapulapu, el *datu* o jefe tribal de la isla filipina de Mactán, que terminó en una batalla en la que el navegante portugués perdió la vida. El conjunto dedicado por Tahimik a 1521 plantea la pregunta directamente a los visitantes europeos: ¿esa tragedia militar recogida por sus historiadores en la isla de Mactán no podría ser en realidad nuestra victoria indígena, si se ve desde nuestro punto de vista?

Conjunto de la pista 2: 1887. De cómo la loca exposición de Madrid volvió loco a José Rizal

Un segundo conjunto hace referencia en concreto a la Exposición General de las Islas Filipinas celebrada en Madrid en 1887 —a instancias del Ministerio de Ultramar— para mostrar la vida y la cultura del archipiélago, que en aquel momento dependía de España. ¿Se montó aquel gran espectáculo de 1887 para justificar el proceso de colonización y “civilización” de los indígenas? Entre los ejemplos de flora y fauna autóctonos se incluyeron igorotes, miembros de una tribu indígena presentados como una especie exótica. José Rizal, el gran héroe de la independencia

Kidlat Tahimik. Boceto preparatorio para la instalación en el Palacio de Cristal, 2020

filipina (que por entonces estudiaba medicina en Madrid), escribió una apasionada reacción contra la exposición en su intercambio de cartas con Ferdinand Blumentritt.

Rizal criticaba airadamente ese exhibicionismo como si de un zoo humano se tratara. Tahimik muestra cómo ese tratamiento insultante de sus compatriotas condujo a Rizal a escribir sus novelas subversivas *Noli me tângere* (“No me toques” en latín, 1887) y *El filibusterismo* (1891). Ambos libros se prohibieron en Filipinas porque exponían los abusos y la corrupción del clero español (representados por el fray Dámaso, el malo de la historia). El maltrato de los indígenas se satirizaba metafóricamente con la aplicación de la pena capital a quienes se resistían a la asimilación colonial: “el garrote del igorrote”.

Conjunto de la pista 3: 2021. El caballo de Troya de Hollywood frente a los narradores autóctonos

En un tercer conjunto se plantean los choques culturales contemporáneos, presentados como

la resistencia cultural indígena a iconos como Marilyn Monroe o Mickey Mouse, conocidos mundialmente a través de la gran pantalla. Tahimik ya había abordado el tema de ese *caballo de Troya de Hollywood* en una obra del año 2018 presentada en la 14ª Biental de Sharjah, titulada *Ang Ma-bagyong Sabungan ng 2 Bathala ng Hangin. A Stormy Clash Between 2 Goddesses of the Winds (WW III - the Protracted Kultur War)*. Unas esculturas de madera de cinco metros de altura representan a Inhabian, diosa del viento de los igorrotos, soplando para expulsar a Marilyn Monroe, diosa del viento en este caso de Hollywood. Tahimik satiriza así la forma en que la iconografía de los superhéroes estadounidenses se ha infiltrado hasta el último rincón del planeta y subraya la necesidad de neutralizar el impacto de ese entretenimiento seductor en las culturas locales tradicionales. Es un asunto recurrente en su filmografía, en especial en *Why is Yellow at the Middle of the Rainbow? (Bakit Dilaw Ang Gitna ng Bahaghari)*, realizada entre 1984 y 1994.

Sobrevolando el circo de tres pistas hay un anillo celestial de deidades indígenas que observan las tres batallas culturales tratadas en el suelo del Palacio de Cristal: la vida precolonial interrumpida por la llegada de los españoles; los impulsos alentadores del liberalismo/arte europeo a finales del siglo XIX, representados por José Rizal; y la colonización actual, personificada en el lenguaje hollywoodiense omnipresente. La estructura circular proyectada sobre el Palacio de Cristal está hecha de mimbre y remite al *dap-ay* de las aldeas, el lugar de transmisión oral de los relatos tradicionales en el que los ancianos de la tribu transfieren su conocimiento a la siguiente generación (hoy desplazado por los taquillazos de la Mujer Maravilla y el Capitán América). El panteón de las deidades muestra su esperanza de que en la guerra cultural prolongada los conocimientos y las costumbres indígenas sobrevivan.

Kidlat Tahimik ha sido galardonado con numerosos premios culturales y cinematográficos,

Kidlat Tahimik. Boceto preparatorio para la instalación en el Palacio de Cristal, 2020

entre ellos el Premio de la Crítica Internacional de la Berlinale de 1977, el Premio del Jurado a los Países Cinematográficos Emergentes del Festival de Cine de Mannheim-Heidelberg de 1983, el Premio Caligari de la Berlinale de 2015 y, más recientemente, el Premio Overkill del Festival Images de Toronto de 2021. En cuanto a los galardones a toda su trayectoria como guerrero cultural, Tahimik ha recibido el Premio de las Artes y la Cultura Fukuoka de 2012 y el Premio Príncipe Claus de 2018. Asimismo, también ha sido declarado artista nacional de Filipinas.

Kidlat vive con su mujer, Katrin, en Baguío, donde ambos trabajan con artistas indígenas y con los portadores de la cultura *kapwa* de las cordilleras (entre ellos, los tres hijos y los cuatro nietos de la pareja). El artista, que se encuentra en su octogésima órbita alrededor del Sol, resume en el Palacio de Cristal las formulaciones artísticas *indigenias* de su vida.

Colaboradores

Kidlat Tahimik agradece a las siguientes personas su inestimable colaboración en la producción y montaje de la exposición

Artistas de la familia

Mi esposa	Katrin de Guia
Mis tres hijos	Kabunyan de Guia Kawayan de Guia Kidlat de Guia
Mi nieta	Kalipay de Guia
Mi primo	Martin Friedel

Artistas indígenas

Christopher Atiwon
Santos Bayucca
Randy Bulayo
Apilis Mahiwo
Jason Domling
Rogelio Ginanoy
Jayson Taguyungon

Artistas de Baguió

Ruel Cabato
Alan Manasatas
Michael Palomar
Rommel Pidazo
Jun Ritomalta
Karl Tawan
Carlo Villafuerte
China Villafuerte

Actividades relacionadas:

Taller

Kidlat Tahimik y Sally Gutiérrez
2, 3, 5 y 6 de noviembre de 2021
Asistencia previa inscripción
Consultar web

Encuentro

Kidlat Tahimik
3 y 8 de noviembre de 2021

Más información en

www.museoreinasofia.es

Programa educativo
desarrollado con el patrocinio de:

Colabora: