

ARDE Jujuy!

Fuegos de Carnaval, Pachamama y Resistencia Popular a través de la obra de Emilio Haro Galli

EDITORIAL

Arte Urgente alza su voz gráfica porque hay fuego popular en Jujuy e indignación en todo el país: ARDE Jujuy! Y el pueblo está en las calles, reafirmando las experiencias de lucha que los pueblos andinos han sabido resistir a lo largo del tiempo, y con otro tiempo, ante los embates represivos del poder avasallador neoliberal.

Urgente Arte repudia la represión y persecución a trabajadores en Jujuy, la intromisión en las casas de manera ilegal, la vulneración de derechos civiles y de la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy, el armado espurio de causas penales inventadas, además de los dichos patoteriles del gobernador Morales, cuando con total impunidad y soberbia de clase, plateó la expropiación del predio universitario en el Pucará de Tilcara vinculado a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desconociendo toda referencia institucional y de participación de la comunidad, evidenciando su política antidemocrática, antipopular, negacionista y antiderechos de los pueblos originarios a vivir libremente en territorios ancestrales.

Arte Urgente sabe que en cada corte de ruta está presente la diversidad del pueblo trabajador jujeño movilizado, junto a los pueblos originarios, enarbolando en lo alto la colorida Wiphala de las comunidades andinas situando las historias de lucha que reivindican a la Pachamama, sus derechos y cuidados sustentables.

Urgente Arte escucha el grito lejano de Tupac Amaru que tiembla y arde en las calles de Jujuy, y en el corte de

la ruta 9 y 52 de Purmamarca, en el acampe del que participa entre muchxs, el artista Emilio Haro Galli, quien pintó el mural junto a toda la comunidad de la Quebrada, y cuyas obras se exhibirán en agosto en el CCC. En una de sus últimas pinturas se evidencia la diversidad en la representación de la comunidad andina con el cartel de "Abajo la reforma", y en otra, la fuerte presencia de los pibes con sus ojos emparachados, baleados por la brutal y salvaje represión policial. Estas imágenes condensan y expanden la resistencia popular que se escribe en la memoria de nuestra historia, como lo hizo Tupac Amaru con su propia sangre derramada: "¿Sabes lo que es justicia? No puede haber justicia cuando se odia, no puede haber justicia cuando no se come...tenemos que luchar".

Arte Urgente siente el eco de Tupac en la resistencia de los pueblos originarios, en la defensa por el derecho comunitario a la tierra, por el cuidado del agua y los recursos naturales, así como también, por la exigencia de salarios dignos para todxs lxs trabajadorex que resisten los avances del poder neoliberal.

Urgente Arte apoya el largo camino recorrido por el Tercer Malón de la Paz, que desde el corte de Purmamarca, entre los cerros ancestrales, iniciaron un camino perseverante de lucha y reivindicaciones de derechos para que sean escuchados en los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo se derogue la reforma provincial inconsulta y aprobada entre gallos y media noche. ¡Abajo la Reforma, Arriba la Wiphala!

Arte Urgente proyecta la muestra del artista Emilio Haro Galli para el próximo agosto de la Pachamama, cuando se abre la boca de la tierra, porque la tierra habla. Es en el ritual comunitario de la Pachamama en donde habrá que saber escuchar, porque la tierra sabe y sus hijxs también.

Juan Pablo Pérez



Emilio Haro Galli Una mirada que habita la alteridad

María Eugenia Redruello

I.
Si la ciencia manipula las cosas sin habitarlas, Emilio Haro Galli decididamente no es un hombre de ciencia. Su saber es más bien otro. Ante una realidad traslúcida y clara, bajo el artificio de la ley científica que todo lo manipula y nos enseña a movernos por el mundo como si éste fuera una materia en bruto, estable y dada ahí para nosotros de una vez y para siempre, la mirada de Haro Galli —como la de tantos artistas— capta otra luz: la de las cristalizaciones milenarias que, en miradas, gestos y actitudes en sus dibujos, pinturas y cerámicas nos pone cara a cara con la opacidad del mundo. Porque el artista es el que puede rumar el mundo dejándolo en suspenso. Él no tiene que rendirle cuentas a la ciencia de lo "real", ni a nada ni a nadie, bajo una única premisa: trabajar con el ojo y con la mano, poner el cuerpo. El mundo no es distante en el hacer del artista, no está ante él como una representación, no es copia, mimesis o duplicado su arte, sino que es reinención "de la piel de las cosas" que desde la mirada se hace cuerpo a través de los ojos y las manos y, en un extraño entrecruzamiento entre lo visible y lo invisible —y sin apropiarse de nada—, en un grito mudo e inarticulado se abre al mundo.

Porque el pintor hace cuerpo lo que entra por los ojos. Lo que pinta el cuerpo se siente en el alma: de la mirada afuera surge la imagen "ciega" del dentro, y el mundo que afectó al ojo se devuelve por los trazos de la mano. El secreto está en habitar el mundo.

II.

La naturaleza errante de Emilio Haro Galli, para la cual la comunidad que habita ha sido la semilla de su arte, pareció comprender esto muy tempranamente. Tanto en Cafayate, en Tilcara, como en el Chaco salteño el habitar y el "estar aquí" kuscheano, en cada oportunidad asido a la tierra, a la comunidad, a la naturaleza que lo rodea se han vuelto sinónimos en su arte. Si la cultura occidental, el mundo del ser, es la de un sujeto que afecta e invade al mundo, que se relaciona con la naturaleza como pura exterioridad y la domina mediante la ciencia, el mundo del estar se compromete con su ámbito, con la permanencia y las fuerzas mágicas que conjuran la naturaleza: los carnavales, la Pachamama, los peces, las cestas y los cuencos, las mujeres.

Dos escuelas tuvo su arte: la ciencia y la naturaleza. Su maestra de dibujo y el monte. En una incursión y abandono, la otra lo cobijó. En Colonia Santa Rosa (Salta), a los 9 años, y sólo durante unos meses, comenzó a dibujar tomando clases con Betty Rigos, una maestra de dibujo local quien lo introdujo en los avatares académicos de la técnica haciéndolo repetir cuadrículas, ojos, bocas, narices y orejas. Mimesis, proporciones, disecciones. Allí Haro descubrió la fascinación por el dibujo que lo acompañará el resto de su vida. El monte del Chaco salteño, a sus veinte y tantos años, le dará el motivo por el cual esa mirada que capta el mundo surja, y esa mano confeccione una textura imaginaria de lo real con renovado interés y contenido. Pero en medio, como Toto en *La traición de Rita Hayworth*

(1968) de Manuel Puig, el niño que coloreaba a las actrices en los folletos de cine con la complicidad de su madre, Haro siguió dibujando y copiando de revistas mujeres que le gustaban, como Sofía Loren. "Sin modelo no sé dibujar", así arranca el monólogo de Toto en *La traición...*, el personaje que construye Puig y que retrata la educación del artista y el germen de la vanguardista máquina Puig, quien renueva la novela al unir la alta cultura con los medios de masa bajo la hipótesis que no solo hay que escribir *Madame Bovary* (1856) de Gustave Flaubert, sino una novela que le guste a la señora Bovary, como señala Ricardo Piglia. Lo popular, intuitivamente, estuvo en el centro del trabajo de Haro Galli desde temprano.

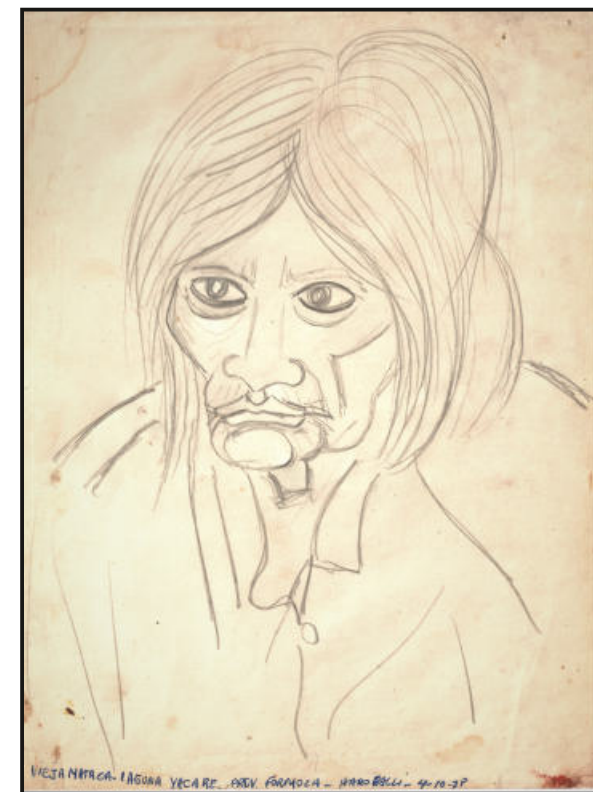
Artista autodidacta que, como el hacer del "primitivo" se lo define como lo "no profesional". La profesionalización del arte, categoría que no estuvo muy clara hasta el siglo XVII, supuso la distinción del hacer del artista profesional ante los oficios manuales de los artesanos. Y principalmente, la aceptación y naturalización de una serie de convenciones estilísticas y plásticas, acorde al gusto de las clases dominantes, a las que servían con su arte. El artista que es considerado primitivo no usa esa gramática pictórica y, por ende, es considerado incorrecto, ingenuo y no profesional. Pero rechazar esa tradición "naturalizada" también implica denunciar que es una simple convención impuesta por el poder de una clase dominante sin ningún tipo de relación con la propia experiencia. Es la "ciencia del arte", que se opone a la experiencia del habitar. Algo que Haro Galli también comprendió en su sabiduría popular: grandes planos de color alejados del orden de la perspectiva renacentista, motivos que se repiten insistentemente en su arte sin apelar a la "originalidad" moderna que impone que todo cambie; cerámicas, pinturas, grabados y dibujos que enaltecen las artes menores al renegar de una cierta tradición y recuperar otra, la de culturas negadas y sin palabra.

III.

Porque Haro Galli pertenece al tejido de ese mundo que dibuja y modela, y desde allí alumbraba el grito silencioso de ese otro que la cultura occidental invisibiliza: wichis, collas, trabajadores rurales, rituales y festividades profanas, naturalezas sometidas.

Como nos recuerda Georges Didi-Huberman, lo que vemos vive en nuestros ojos por lo que nos mira, y en esa circularidad, el acto de ver se despliega y se abre en dos inexorablemente: lo que vemos, es también lo que nos mira. En ese binomio se sostiene la mirada y el mundo. El indio perdió su mirada, perdió su voz y también sus manos pintoras que, como expresó Merleau-Ponty, dotan de sustento táctil y material al acto de ver; acto de ver que nos invita a cerrar los ojos e imaginar cuando el vacío es el que nos mira. El pintor, en su tarea, es atravesado por el universo que ve y que pinta, sin distinguirse con claridad quién ve y quién es visto.

La mirada se mueve en otro sentido para muchas culturas no occidentales, lejos de la invasión voyeurista, de la expansión conquistadora que todo lo quiere ver, que propone un mundo hecho para ser visto a modelo y se-



Vieja Maraca

mejanza de nuestra mirada, bajo los reduccionismos de nuestros supuestos sobre la representación. En el monte se ve de otra manera, el lenguaje de plantas y animales, los signos a través y con los cuales se devela la naturaleza circundante de ríos, montañas y todo lo viviente que conforma el mundo. La mirada acecha y nos acecha. Se ancla en un cuerpo que despierta a los "otrxs" que son nuestros semejantes.

Un rostro inmóvil, sin nada que hacer y sin expresión nos parece fascinante, dice Rodolfo Kusch. Para el hombre de ciudad, siempre inquieto y en movimiento, sin tiempo y arrojado al diálogo de las palabras útiles, es un enigma. Un rostro rígido, de mirada perdida no mueve a pensar en el misterio de la introspección que monologa, donde asoma ese "margen de montaña" que el hombre es en profundidad y que el rostro del hombre americano significa.

IV.

Haro Galli reconstruye un territorio —ausente, muchas veces, de la superficie pictórica— en la mirada de esas mujeres y hombres, wichis y collas, que dibuja. La selva, el monte, el altiplano se intuyen y despliegan en esas miradas que custodian y son custodiadas por una sabiduría ancestral que se esconde del sometimiento, el engaño y el abuso del hombre blanco. Para el blanco, ellos y ellas significaban —y aún hoy— mano de obra barata, casi esclava, sin alma ni cultura, sin palabra ni mirada, ni manos creativas que desdoblen imaginariamente lo real. Haro comenzó a ir al Chaco salteño a finales de los 70. Viajaba desde Colonia Santa Rosa, en tren desde Saucelito a Ingeniero Juárez, llevando cítricos que le regalaban en su pueblo. Los vendía en la feria, debajo de un gran algarrobo donde también dormía. Así fue como empezó a ir a la misión Wichí con naranjas que le servían de moneda y comunicación, y se encontró con el dibujo —un dibujo social, como el propio Haro lo define, lejos de pensar aún que iba a dedicarse al arte—. A los pocos meses Haro comenzó a pintar las cosas que vivía durante esos años que compartió entre Formosa y Cafayate (Salta).

Junto con los wichis entró el río Bermejo en su vida, y los motivos de peces que nunca dejaron de estar presentes en su arte. El río, tanto el Bermejo como el Chujcha —ya del lado de los Valles Calchaquies— es un motivo constante en su producción plástica y escrita, al igual que el maíz, el sol y la luna. Síntesis de la naturaleza que suponen un más allá del espacio representado. Símbolos de un diálogo con el espacio vivido, recordado, inventado que no imita, sino que lo crea bajo ese lenguaje enigmático de la naturaleza.

Habitar el espacio significa construir redes de relaciones, establecer una topofilia, como dice Gastón Bachelard, donde los lugares se convierten en espacios vividos poéticamente con las parcialidades de la imaginación. Habitar es contar un espacio a partir de uno mismo, un espacio que no se ve desde el exterior, sino que se vive dentro. Haro Galli sabe hacer hablar al espacio en el que está inmerso. Lo suyo no es el retrato, ni la mera representación de hombres y mujeres, profesiones, fiestas, peces y plantas. Su arte invoca un espacio habitado por él y por la comunidad. Un espacio con sus leyes y costumbres, fiestas y rituales, la más de las veces olvidado, negado y sometido. Haro Galli no es un hombre de la ciencia que representa las cosas que ve. Él toca y se deja tocar por lo que ve por que es amigo del diablo y de lo que hiede en América.



(Abajo): Mural colectivo coordinado por Emilio Haro Galli en el corte de Purmamarca (Fotografía Francisco M. Gil García)
(Arriba): Fragmento del Mural colectivo coordinado por Emilio Haro Galli en el corte de Purmamarca (Fotografía Francisco M. Gil García)

