
Artículos de divulgación

Chiharu Shiota y el temblor del Arte Contemporáneo

Chiharu Shiota and the trembling of contemporary art

 Julia Eleonora Higa

Bachillerato de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
juliaeleonorahiga@gmail.com

Plures y Letras

núm. 15, e088, 2024

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

ISSN: 1853-6212

Periodicidad: Anual

pluresy@bba.unlp.edu.ar

Recepción: 06 Septiembre 2024

Aprobación: 23 Septiembre 2024

Publicación: 29 Octubre 2024

DOI: <https://doi.org/10.24215/18536212e088>

URL: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/186/1865004026/>

Resumen: El presente trabajo propone ahondar sobre el trabajo de Chiharu Shiota (Osaka, 1972) y el carácter contemporáneo de su obra. Para ello, se considera como caso de estudio la exposición *The Soul Trembles* que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes de Taipei, Taiwán, en el año 2021. En este espacio se reunieron una diversa cantidad de producciones entre las cuales se destacan las instalaciones. En ellas se inauguran nuevos sentidos así como maneras de pensar el arte. De este modo se logra tensionar el campo del arte y analizar la situación espaciotemporal específica propia de la contemporaneidad.

Palabras clave: Chiharu Shiota, Arte Contemporáneo, instalación, exposición.

Abstract: This article aims at examining the work of Chiharu Shiota (Osaka, 1972) and its contemporary characteristics. To do so, the 2021 exhibition *The Soul Trembles* at Taipei Fine Arts Museum in Taiwan is considered as a study case. Different works were shown there among which the installations stood out. These presented new senses as well as several ways to consider art. Thus, the art field can be tensed and the space-time situation, proper of contemporaneity, can be analyzed.

Keywords: Chiharu Shiota, contemporary art, installation, exhibition.

私は自分の声が曇っていくのを感じた。しかし、はっきりと得体のしれない魂として存在するもの。言葉にもならないもの。考えれば考えるほど、自分の心から音が消え、存在感がましてくる。

Sentí que mi voz se volvía oscura. Sin embargo, algo que claramente existe como un alma no identificada. Algo que no se puede expresar con palabras. Cuanto más lo pienso, más desaparece el sonido de mi mente y más siento su presencia.

Estas son algunas de las palabras que utilizó Chiharu Shiota (Osaka, Japón, 1972) para hablar de su obra. La artista japonesa observa su presente y realiza sus imponentes instalaciones. Allí dialogan diversos elementos que referencian al mundo contemporáneo, pero asimismo participan elementos del mundo interior de Shiota.

Es sabido que junto al cambio de siglo se observó el agotamiento de la tradición moderna. Las cosas no se pueden expresar con palabras, o por lo menos no con las mismas. El arte contemporáneo es presente. Su misma existencia desbordada precisa de otras categorías para su definición.

En colaboración con el Museo de Arte Mori (MAM) de Tokyo, desde el 1 de mayo hasta el 17 de octubre del año 2021 se presentó en el Museo de Bellas Artes de Taipei (TFAM), Taiwán, *The Soul Trembles*, la exposición más extensa de Chiharu Shiota. El recorrido propone observar su trabajo desde la década de 1990 hasta la actualidad. Su curadora fue Mami Kataoka, directora adjunta y curadora en jefe del MAM.

The Soul Trembles se ha montado en distintas instituciones alrededor del mundo. En ella se reúnen esculturas, vídeos de performance, fotografías, dibujos, materiales relacionados con sus proyectos de escenografía y sus características e imponentes instalaciones inmersivas, compuestas por hilos y objetos de los más variados tipos. Esta diversidad de materiales y formas, así como la necesidad de (re)contextualización cada vez, responde a los rasgos propios del Arte Contemporáneo. En este sentido, pensar en la inscripción en el tiempo de las obras, sobre todo las instalaciones, es una instancia constitutiva. Como lo plantea Groys (2009) la originalidad se da “a través de su inclusión en un determinado contexto, en una determinada instalación, por medio de su inscripción topológica” (p. 4) El presente trabajo busca fundamentar la condición contemporánea de *The Soul Trembles*, observando por un lado, la relación espectral propuesta por las instituciones y sus actores, así como analizar los procedimientos que aluden a los distintos aspectos del mundo actual y definen el carácter contemporáneo de la obra expuesta.

Lo contemporáneo y lo discursivo

¿Qué perseguimos en la vida y hacia dónde vamos? Es la pregunta que se hace Chiharu Shiota. La artista piensa en el presente:

En nuestra época contemporánea en la que todo cambia a un ritmo rápido y los sistemas de valores están en constante cambio: puede parecer que las creencias firmes e inquebrantables en las que se ha basado la sociedad en su conjunto estuvieran siendo perdidas. (2021)

Sin dudas, se trata de una inquietud que atraviesa a las sociedades contemporáneas tanto de oriente como de occidente. Hacia fines del siglo XX el mundo entero vivió una serie de transformaciones profundas que han decantado en esta sensación temblorosa de la que habla Shiota. En el campo del arte la tradición moderna encontró su agotamiento y se comenzaron a plantear nuevas formas no solo de producir sino de mirar y pensar el arte. El paradigma mimético, incluso las vanguardias históricas pasaron a formar parte de la historia y de la Historia del Arte institucionalizada. El saber generalizado sobre un género o un horizonte

narrativo ya no son la garantía para el acercamiento con las obras. En la actualidad, se presenta el presente, aquello que está sucediendo, lo que está en potencia. Por ello, resulta fundamental atender otras dimensiones de las obras para comprender su sentido. En definitiva, el Arte Contemporáneo precisa de saberes materializados en sistemas textuales que formulan teorías para cada obra y de los análisis que realizan las instituciones productoras de este nuevo discurso artístico. Así lo hace TFAM cuando afirma que el trabajo de Shiota “guarda relación con nociones esenciales y universales, es excepcionalmente significativo al permitirnos cuestionar el mundo.” (2021) El acercamiento propuesto por el museo por un lado da cuenta de la temática de la obra de la artista, pero también resulta clave en tanto completa la producción artística desde lo textual. Insoslayablemente este tipo de prácticas discursivas han transformado el escenario contemporáneo puesto que determinan su circulación social. Estos cambios están presentes en la obra de Shiota, y sin dudas forman parte del paradigma actual que plantea Florencia Garramuño (2015), quien sostiene que asistimos a un tiempo en donde las ideas de especificidad y autonomía están en crisis.

De este modo, se puede comprender *The Soul Trembles*. La exposición no solo se trata de la producción visual de Shiota, también se compone por los textos en su página web, las narraciones en primera persona de la artista, así como la palabra de su curadora, Mami Kataoka, y la del director del TFAM, Jun-Jieh Wang. Asimismo resulta paradigmática puesto que es posible observar la inespecificidad propia de la contemporaneidad. Hay una exploración de los límites y fronteras del lenguaje. Se atiende a los “cruces de soportes y de materiales, que aparecen como una suerte de condición de posibilidad -de horizonte diría- de la producción de las prácticas artísticas contemporáneas.” (Garramuño, 2015, p. 26) Esta potencialidad se contempla principalmente en sus instalaciones y, desde luego, en el paratexto que las acompañan.

Instalando sentidos

Cuando la artista fue convocada por el MAM, recibió la noticia de que su cáncer había vuelto. Tiempo después se desató la pandemia por COVID-19. Para Shiota ambas situaciones fueron clave para re-pensar su obra. A pesar de ello, decidió que debía continuar trabajando e incluso estas problemáticas fueron temática de la exposición.

Las instalaciones inmersivas son las protagonistas de *The Soul Trembles*. La vista al tradicional cubo blanco se ve interrumpida por un centenar de hilos que cruzan de punta a punta los ambientes. Entre estas líneas que cortan el espacio se encuentran maletas, sillas, vestidos, zapatos e incluso un piano. (Fig. 1 y 2)¹

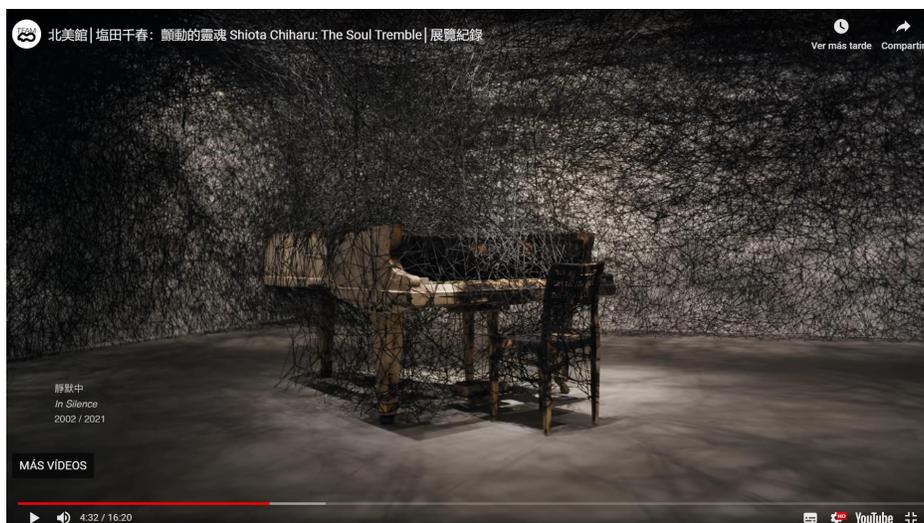

Figura 1
Shiota, C. (2002-2021) In Silence [Instalación]

Shiota explica en el video oficial del TFAM que son objetos de segunda mano, que pertenecieron a otras personas, y mediante ellos rastrea recuerdos. Cuando se incluyen estos elementos en la instalación se representan, es decir, al ponerse en diálogo con el nuevo contexto se les asignan nuevas atribuciones. Entonces “La instalación demuestra ser una determinada selección, una determinada concatenación de opciones, una determinada lógica de inclusiones y exclusiones.” (Groys, 2009, p. 6) Al observar *Accumulation - Searching for the Destination* (2014-2021) (Fig. 2) se puede comprender la producción de sentido propuesta y este carácter propio de las instalaciones. Shiota explica que una valija es como un hogar. Remite a su experiencia personal, de migración. De este modo logra pensar en su identidad. “Mientras tenga mi maleta conmigo puedo seguir creando obras dondequiera que vaya.” (Shiota, 2021)

Figura 2

Shiota, C. (2014-2021) *Accumulation - Searching for the Destination* [Instalación]

Tejiendo sentidos

¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos?

Este entrecruzamiento de cuerdas no solamente funciona como indicador espacial sino que hacen referencia a la relación íntima con la muerte y los misterios de la vida. Shiota dice: “Los hilos se enredan, se entrelazan, se rompen, se desenredan. Reflejan constantemente una parte de mi estado mental, como si expresaran el estado de las relaciones humanas” (2021).

La instalación ofrece la oportunidad de tomar imágenes de nuestra civilización para tratarlas de manera subjetiva e individual. Desde esta perspectiva las instalaciones son “aparatos” complejos, en tanto se componen por diversas capas de sentido. Para su funcionamiento precisan de un contexto, no solo físico sino discursivo. El anclaje contextual de la obra se evidencia cuando Kataoka, curadora del MAM, comenta que para Shiota las instalaciones son nuevos horizontes. Afirma que “Para ella [Shiota] hacer exhibiciones continuamente es la prueba de estar viva” (2021). Resulta evidente que la producción visual se complementa y completa con la producción discursiva. Sin dudas se trata de estrategias curatoriales contemporáneas. En los distintos paratextos no se representan simplemente las obras que están en exhibición sino que en aquella representación se incluye el funcionamiento temático y se plantea un lado b de la particularidad temática de cada una de ellas.

The Soul Trembles presenta las diferentes etapas de creación artística de Shiota. En las obras aparece su infancia, los sentimientos acerca de su cuerpo y su enfermedad. Asimismo, se introduce la mirada holística, “en la búsqueda de la verdad y de la raíz de todas las experiencias.” (Kataoka, 2021) Es posible entonces considerar que la obra “...es un ente de existencia precaria o ambigua, suspendido entre el antes y el después, subserviente de un guion que oculta como un secreto su belleza y encanto.” (Aira, 2013, s/p). Shiota relata en el video que luego de su diagnóstico y tratamiento le “surgió la curiosidad sobre el paradero de las almas

después de la muerte.” (2021). Como comenta a continuación fue aquello que se volvió el tema central de la exposición. En este punto resulta evidente que, así como la instalación, la exposición también se pone en funcionamiento a través de distintas capas de sentido: las obras, el paratexto y desde luego el público. Quienes visitaron la exposición pudieron encontrarse con hilos rojos y negros. Los primeros remiten a capilares y los negros al infinito del universo. Kataoka explica que esta combinación demuestra el diálogo entre el micro y macro universo. Para el visitante esta introducción puede resultar clave para comprender la temática artística.

“Yo uso los hilos para tejer recuerdos” (Shiota, 2021). Chiharu Shiota teje con hilos una nueva trama de sentidos, los cuales se actualizan cada vez. Sin dudas esta no-inmanencia se trata de una característica del Arte Contemporáneo. Si se considera que la instalación en cada una de las instancias de re-localización se inscribe en un aquí y ahora topológicamente definido (Groys, 2009), es posible comprender entonces que los objetos que la componen así como los sentidos que aparecen se re-originan. Esta situación se evidencia en *The Soul Trembles*. En cada nueva institución que se monta la exposición se tensiona la idea de originalidad. Como lo plantea el director del TFAM (2021), “esta exhibición es diferente a la de Japón”. Precisamente, las instalaciones debieron ser adaptadas al Museo, ya que cuentan con espacios fragmentados y de distintas dimensiones a las del MAM, primera institución que acogió la obra de Shiota. Ella misma viajó a Taipei para adaptar las instalaciones al lugar. Este trabajo de montaje se puede observar en el video que presenta la exposición. Al mismo tiempo, como lo explica la artista, tejiendo con los hilos logra conectarse con el universo. De este modo, consigue crear un sentido de teatralidad y genera una conexión entre sus trabajos.

¿Algo cerrado?

Los hilos de Chiharu Shiota forman tramas abiertas. Los pequeños espacios vacíos que se generan son la posibilidad de habitar nuevos sentidos. De pronto las instalaciones se convierten en un pequeño infinito. La capacidad de re-presentación de este tipo de obra, marca un rasgo contemporáneo que sin dudas propone otras materialidades, pero sobre todo pone en tensión la idea de aura, en tanto originalidad. En este sentido se puede pensar la re-presentación como la necesidad de re-contextualizar las instalaciones. No obstante, también se debe considerar la necesidad de representar discursivamente aquella obra. Esto último remarca su carácter contemporáneo. Las temáticas son comprendidas por el alcance paratextual que acompaña la producción visual.

La contemporaneidad puso como referencia la externalidad, razón por la cual parecen inagotables las posibilidades temáticas. Si durante gran parte del siglo XX el arte era autorreferencial, asistimos a un presente en donde la funcionalidad referencial del arte sobre las cosas por fuera de la disciplina es central. Inoslayablemente, esto se evidencia en *The Soul Trembles*. La exposición es un espacio fundamental para la comprensión de las obras -y su funcionamiento en una situación espacio-temporal específica- y del Arte Contemporáneo. Allí conviven las palabras e ideas de Chiharu Shiota, al mismo tiempo aparecen las de Mami Kataoka y todos los actores involucrados en la producción visual y en las prácticas discursivas. La exposición biográfica reúne los sentidos que se desprenden de la crisis, tanto de la personal, puesto que navega por la liminalidad de la vida, como de la crisis contemporánea donde los pilares tradicionales parecen estar en pleno temblor.

Referencias

Aira, C. (2016). *Sobre el arte contemporáneo seguido de En La Habana*. Literatura Random House.

Garramuño, F. (2015). *Mundos en común*. FCE.

Groys, B. (2009). La topografía del arte contemporáneo. En T. Smith, O. Enwezor y N. Condee (Eds.), *Antinomies of Art and Culture. Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*. Duke University Press.

Moyinedo, S. (2017). Dominique en el espejo. *Sobreescrituras*, (2), 41-45.

Moyinedo, S. (2019). Representaciones contemporáneas. *Octante*, (3), e002. <https://doi.org/10.24215/25250914e002>

Shiota, C. (2021). *The Soul Trembles*. Museo de Bellas Artes de Taipei.

NOTAS

- 1 Recuperadas de: https://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_special.aspx?id=686&ddlLang=en-us

Disponible en:

<https://portal.amelica.org/ameli/ameli/journal/186/1865004026/1865004026.pdf>

Cómo citar el artículo

Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal
Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la
naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

Julia Eleonora Higa

Chiharu Shiota y el temblor del Arte Contemporáneo

Chiharu Shiota and the trembling of contemporary art

Plurentes. Artes y Letras

núm. 15, e088, 2024

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

plurentes@bba.unlp.edu.ar

ISSN: 1853-6212

DOI: <https://doi.org/10.24215/18536212e088>

CC BY-NC-SA 4.0 LEGAL CODE

**Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.**