

Giuliana Borea, editora

Arte y Antropología

ESTUDIOS, ENCUENTROS Y NUEVOS HORIZONTES

Capítulo 39

BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
Centro Bibliográfico Nacional

306.47   Arte y antropología : estudios, encuentros y nuevos horizontes / Giuliana Borea, editora.--
A   1a ed.-- Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017 (Lima: Tarea
Asociación Gráfica Educativa).
457 p.: il. (algunas col.), mapas, retrs.; 24 cm.

Incluye bibliografías.
D.L. 2017-01193
ISBN 978-612-317-227-5

1. Arte y antropología - Perú - Ensayos, conferencias, etc. 2. Arte y sociedad - Perú 3. Arte y política
- Perú 4. Antropología visual - Perú 5. Etnología - Metodología 6. Arte peruano - Siglo XXI 7. Arte
popular - Perú - Siglo XXI I. Borea Labarthe, Giuliana II. Pontificia Universidad Católica del Perú

BNP: 2017-0586

Arte y antropología
Estudios, encuentros y nuevos horizontes
Giuliana Borea, editora

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
feditor@pucp.edu.pe
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

Diseño, diagramación, corrección de estilo
y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Imagen de portada: Juan Salas Carreño, «Forma y contenido», 2009

Primera edición: febrero de 2017
Tiraje: 500 ejemplares

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente,
sin permiso expreso de los editores.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2017-01193
ISBN: 978-612-317-227-5
Registro del Proyecto Editorial: 31501361700117

Impreso en Tarea Asociación Gráfica Educativa
Pasaje María Auxiliadora 156, Lima 5, Perú

LAS PINTURAS Y LOS ARTISTAS AMAZÓNICOS QUE VIVEN EN CANTAGALLO: EL CASO DE ROLDÁN PINEDO

Daniel Castillo

ASÍ COMENZÓ TODO...

En primer lugar, habría que considerar que la comunidad de Cantagallo no existía hasta antes de 1999, y aunque la migración indígena de la Amazonía ya había comenzado hace muchos años atrás, nunca había conformado una sociedad tan particular como la de Cantagallo.

Los primeros migrantes de la zona de Pucallpa del departamento de Ucayali llegaron a instalarse en pequeñas casas ubicadas en diferentes partes de la ciudad de Lima. Los que no tenían un lugar específico para quedarse se hospedaban en la casa «Tarata», ubicada dentro de la famosa «Huerta perdida» del distrito de Barrios Altos de la ciudad de Lima, una zona que ha sido catalogada como peligrosa; sin embargo, para estos migrantes fue una oportunidad para quedarse en la capital del Perú, y no importaban aquellas condiciones ni los nuevos trabajos duros que les tocaría hacer como estibadores, ayudantes de cocina o en el mercado. Así, poco a poco, ellos fueron trayendo a sus familias. La familia de Roldán Pinedo llegó de esa forma y se instaló en aquella casa. Su esposa en ese entonces, Elena Valera o «Bawan Jisbe» (en el idioma shipibo, que significa «loro hablador»), trabajaba lavando ropa. Un día, ella conversó con un amigo suyo, Robert Rengifo, un pintor amazónico, que luego sería conocido como «Chonomeni», quién le comentó sobre unos talleres de pintura que había organizado Pablo Macera en el Seminario de Estudios Rurales de la Universidad de San Marcos. Le dijo que Macera estaba muy interesado en que dibujen y pinten, y que a cambio podían recibir algo de dinero. Elena se entrevistó con él y le dijo que conocía la técnica del teñido de telas. Así, Macera la incluyó en los talleres. Allí conoció a otros pintores de diferentes etnias amazónicas, como Víctor Churay, el pintor bora que fue asesinado justo cuando filmaban un documental sobre él. En suma, dicho taller congregaba a muchos indígenas que empezaron a pintar sobre telas teñidas con tintes naturales y traídos de la Amazonía; antes de ello, casi nadie había tomado un pincel y ni mucho menos recibido dinero por ello.

El Seminario de Estudios Rurales Andinos fue fundado por el historiador Pablo Macera en 1966 y a principios de 1990 quiso extenderlo para conocer la selva amazónica, y en ese intento, preparó en 1997 el proyecto de unos talleres que durarían tres años aproximadamente. Allí coleccionó y estudio las pinturas de diferentes grupos étnicos. Pero, ¿por qué pinturas? La razón fundamental fue porque muchos de los indígenas no podían hacerse entender en castellano, no sabían leer ni escribir y encontraron en las pinturas no solo un medio de expresión, sino un medio de comunicación, tal como lo señala María Belén Soria, quien ha trabajado con Macera (según entrevista de 2011). De esa forma, el seminario estaba muy interesado en conocer la cultura de estos pueblos, por lo que se incentivaba a nuevos pintores a dibujar y pintar los animales o plantas que habían visto en la selva, inclusive en algunos casos añadían el nombre de estos. Allí pintaban los recuerdos que tenían sobre sus experiencias, la memoria de los mitos y de sus costumbres, siendo reinterpretaados con el pigmento y el pincel colocando la pintura sobre una tela. Así nacieron los nuevos artistas amazónicos.

A pesar de que fue una buena iniciativa por parte de Macera, los talleres no pasaron de la década de 1990. Aunque se realizaron algunas exposiciones en el mismo seminario, con publicidad y todo ello, lo máximo que alcanzaron fue exponer en una de las salas del Museo de la Nación en 1999, con la etiqueta de «arte popular».

CANTAGALLO Y LOS NUEVOS ARTISTAS

A fines de 1999, la Municipalidad del Rímac decidió armar una feria de artesanías, la cual implicaba la venta de estas en pequeños kioscos temporales para que los indígenas shipibos migrantes que estaban dispersos en Lima pudieran exhibir sus trabajos y aprovechar esta oportunidad. De hecho, aprovecharon la situación y lo interesante es que esa feria, que debió durar unas cuantas semanas, no ha acabado hasta el día de hoy. A pesar de varios intentos de desalojo, los shipibos se apropiaron de la zona, inclusive se hicieron campo entre el centro comercial y las viviendas de otros migrantes cusqueños que llegaron mucho antes que ellos. Se apropiaron del lugar que ahora se llama Cantagallo, se quedaron allí y formaron la asociación de Avshil (Asociación de viviendas de shipibos en Lima).

Roldán Pinedo y Elena Valera llevaron sus pinturas para exhibirlas en esa feria y serían parte de los fundadores de la comunidad. Luego llegarían más familiares de la zona de Pucallpa. Al principio, y quizá hasta ahora, la toma de decisiones era más difícil en cuanto a la sociedad que estaban conformando. Algunos shipibos aparecían muertos al borde del río. Así pues, pronto se dividieron y se formó otra organización llamada Ashirel (Asociación de shipibos residentes en Lima). Lo curioso es que todo este grupo nuevo estaba conformado por personas que se habían dedicado

a la artesanía y al arte, tal como Roldán y Elena. Ellos dos, que eran esposos en ese entonces y que ya tenían cierto reconocimiento como artistas, llegaron a ser los dirigentes de la comunidad de Cantagallo. El año 2005 fue uno de los más críticos, ya que había algunos resentimientos por parte de Avshil, justamente cuando Elena era la presidenta. Finalmente, Ashirel tomó posesión de un terreno. Allí construyeron casas de madera y triplex al estilo amazónico y hoy viven instaladas algo más de 250 familias solo de shipibos artistas.

Curiosamente, mientras que en la ciudad de Pucallpa los jóvenes, más que los adultos, están perdiendo sus costumbres; en la ciudad de Lima pasa lo contrario. Hay una revitalización y una práctica activa de su cultura, pues esta los identifica y diferencia del resto. Por consiguiente, todo y en especial el arte de Cantagallo, parece tener su origen en la cultura. Es pues la fuente principal de motivación e inspiración que los mantiene con vida y les ha dado una oportunidad para insertarse al sistema económico de Lima y un reconocimiento especial por la identidad que difunden, porque sus objetos culturales fácilmente pueden ingresar al mercado y hacer que muchos progresen en términos de adaptación.

Hasta acá podemos señalar cómo es que los aspectos políticos, sociales y económicos están ligados al «arte», el cual se presenta como una nueva propuesta en un nuevo contexto, que es Lima. De ese modo, y curiosamente, los líderes de la comunidad de Cantagallo son los artistas más reconocidos por la sociedad limeña. Demer Ramírez, el presidente en la época que estaba haciendo la investigación (2012), era parte del grupo de música Los Konish, y Roldán era su nuevo cuñado. Podríamos señalar que en la comunidad de Cantagallo en la comunidad de Cantagallo el estatus artístico determina el estatus político y económico de sus integrantes; un caso inusual.

ROLDÁN PINEDO: UN ARTISTA DE CANTAGALLO

Las divisiones entre los shipibos siguieron amenazando la estabilidad del grupo. Luego de la presidencia de Elena Valera, los conflictos internos en Ashirel empezaron a aparecer, al mismo tiempo que ella enfrentaba problemas familiares. Elena regresó a Pucallpa dejando de lado por un tiempo su carrera artística y Cantagallo. Roldán Pinedo permaneció en Lima y se mantuvo dentro de Ashirel. Contrajo un nuevo matrimonio con la hija de una familia de músicos importante y fundadora de Cantagallo. Así, las divisiones internas continuaron. Curiosamente, la nueva organización produjo la clasificación de los artesanos por una parte, y de los artistas por otra; aunque algunos juegan con lo que más les conviene al momento de definirse, pero entre ellos es clara la identidad y la pertenencia. Sin embargo, ambos grupos producen objetos para el mercado, aunque la categoría de artistas posee un estatus más alto.

En el caso de Roldán Pinedo o «Shoyan Sheka» —que significa «ratón travieso»—, este se ha convertido en la firma de sus pinturas. Ello a partir de la primera exposición que realizó en el Museo de la Nación en 1999 luego de las muchas exposiciones que tuvo en el Seminario de Historia Rural Andina, pues antes de aquella fecha sus pinturas no tenían firma y solo eran reconocidas porque sus motivos y figuras eran relativos a la selva. Así pues, la evolución o desarrollo como artista es evidente. Sus pinturas son pintadas con acrílicos baratos sobre una peculiar tela teñida con un pigmento que saca del árbol de la caoba y que luego hace hervir para conseguir un tinte tan fuerte que no permite la decoloración inclusive por las lavadas.

**Cuadro 1. La trayectoria del artista por tipo de exposición
(se muestra título, año, fecha exacta y lugar de realización)**

Exposiciones individuales

- 2004 «Ancestral Vision. Works by four peruvians» de la Tremaine gallery del Hotchkiss School. Estados Unidos.
- 2009 18 de junio al 15 de julio. «Sabiduría, mirada profunda». Galería de Arte de la Facultad de letras de la UNMSM. Lima.

Exposiciones colectivas

- 1999 10 de agosto al 10 de setiembre. «Telas pintadas shipibas: Roldán Pinedo y Elena Valera». Sala de exposiciones temporales de Arte popular. Museo de Arte de San Marcos. Centro Cultural–UNMSM.
- 2000 Diciembre 1999 a enero. «El ojo verde. Cosmovisiones amazónicas». Sala de exposiciones de Telefónica. Lima. Telefónica del Perú.
- 2000 10 al 15 de julio. «Lo mágico y lo cotidiano en el Arte shipibo: Roldán Pinedo y Elena Valera». Seminario de Historia Rural Andina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- 2002 «Narración e imagen» Exposición y conferencia. Lima.
- 2004 11 de junio al 23 de julio. «Dueños del mundo Shipibo/Conibo: Lastenia Cayo». Sala de exposiciones del Colegio Real. Seminario de Historia Rural Andina. UNMSM, Lima.
- 2005 20 de octubre al 15 de diciembre. «La sogá de los muertos. El conocer y desconocido de la ayahuasca»
- 2005 X Subasta Anual de Arte: Arte popular, arte contemporáneo, arte del siglo XX, arte colonial y artes decorativas. MALI, Lima.
- 2007 «Semana dedicada a la Amazonía», Christian Bendayán y Gredna Landoft. UNMSM, Lima.
- 2007 En julio. Rural Maky (Hecho a mano). Museo de la Nación.
- 2009 12 de marzo al 9 de abril. «Poder Verde: Visiones psicotropicales». Centro Cultural de España, Lima.
- 2009 Octubre. «Chonomeni: el que pinta bonito». Sala de exposición del Colegio Real., Lima.
- 2010 26, 27 y 28 de marzo. «Ayahuasca Sabiduría». Casa Museo Galería ayahuasca.

2010	29 y 30 de abril. «Ayahuasca Sabiduría». Expo Amazónica.
2011	16 de junio al 4 de julio. «Amazónica: corrientes, vertientes y emergencias». Centro Cultural Ricardo Palma. Sala Raúl Porras Barrenechea, Miraflores, Lima.
2011	20 de octubre al 24 de noviembre. «Amazonía: la visión transparente». Oxfam. Parque de la Exposición, Lima.
2012	12 de mayo de 2012. «La noche en blanco». Calles de Miraflores, Lima.
Exposiciones en el extranjero	
2001	15 de octubre al 15 de noviembre. Exposición individual: arte y shamanismo, shipibo conibo. Centro cultural tianguis. Quito, Ecuador.
2002	Exposición de pintura. Work travel market Londres, Inglaterra.
2004	15 al 17 de agosto. Exposición colectiva: Ancestral vision. Works by four perubian. Tremaine gallery at the Hotchkins Schools.
2005	29 de julio al 4 de agosto. Presentación de Pinturas Shipibas. Ciudad de Toyokawa: PromPerú. Japón.
2007	1 al 4 de noviembre. Centro interamericano de artesanía y de artes populares CIDAP. Ecuador.

Fuente: elaborado por Daniel Castillo, 2012. Datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas a Roldán Pinedo y de los documentos que se han hallado.

Un día Roldán Pinedo conoció a Gredna Landolt, quien estaba interesada en recolectar mitos para un trabajo de investigación. Asimismo, había trabajado con Víctor Churay y quería hacer lo propio con Roldán, quien fue recomendado por el artista. Ya estaba en el directorio de Gredna quien trabajaba con la Fundación Telefónica. Se hizo más conocido después de la publicación de la investigación y, poco a poco, fue invitado a más exposiciones y reuniones. Así comenzó su trayectoria y la conversión de artesano a artista.

Cuadro 2. Publicaciones en que se menciona al pintor, clasificadas por año entre 2005 y 2012

2005	Landolt, Gredna. <i>El ojo que cuenta: mitos y costumbres de la Amazonía indígena, ilustrados por su gente</i> . Lima: IKAM.
2005	Bendayán, Christian (ed.). <i>La sogá de los muertos</i> . Lima.
2000	Telefónica. <i>El ojo verde: cosmovisiones amazónicas</i> . Lima: Telefónica.
2009	Belaunde, Luisa Elvira. <i>Kené: arte, ciencia y tradición en diseño</i> . Lima: Instituto Nacional de Cultura.
2011	Revista <i>Las sumas voces</i> . Lima.
2012	Revista <i>Signos</i> , XXXI(11). Lima.

Fuente: elaborado por Daniel Castillo, 2012. Obtenido a través de las entrevistas que se realizaron a Roldán Pinedo y de los documentos que se hallaron en su posesión.

Al respecto de las tablas anteriores, pienso que vale la pena resaltar los eventos más importantes: la publicación de Gredna Landolt en 2005 titulada «El ojo que cuenta» y la exposición «La sogá de los Muertos» del mismo año. En esta exposición conoce y expone junto a Christian Bendayán, un ya reconocido artista amazónico, y en la que ambos se ubican en el mismo estatus artístico. Bendayán se volverá su amigo y lo invitará a exposiciones desde ese entonces. Otra gran exposición fue titulada *El poder verde: visiones psicotropicales*, donde aparecen nuevas pinturas de Roldán que muestran su evolución artística, ya que los tamaños de sus telas han crecido, los animales ahora tienen más vigor y son más estilizados, hay más composición y complejidad en el uso de colores y líneas; está más pegado al canon occidental de arte, pero no deja de lado un toque personal, que quizá ni él mismo percibe. La imagen de la publicidad de estas exposiciones es también crucial en la formación del tipo de artista, que es cada vez más relacionado con una selva exótica llena de nativos que lentamente se van convirtiendo en artistas. Finalmente, para el importante evento de arte contemporáneo «La noche en blanco», donde muchos artistas amazónicos se mezclan con otros artistas de orígenes y técnicas distintas, y que en 2012 se realizó tomando las calles de Miraflores, Roldán Pinedo volvió a la esfera pública del arte con un estilo más elaborado, dejando de lado las telas teñidas y los formatos pequeños. Ahora sus telas blancas medían y sobrepasaban los tres metros de lado; sus motivos y figuras eran las interpretaciones, que según él, provenían de una sesión de ayahuasca —un ritual donde se bebe un brebaje que tiene efectos alucinógenos y psicodélicos, fuente de inspiración para muchos artistas amazónicos—, previa al acto de pintar. Su lienzo era la nueva interpretación de las visiones, las cuales explicaban perfectamente la lógica del dibujo, la forma y el color, dándole un sentido peculiar y único a su trabajo. Ello lo ubicaba, creo yo, en la palestra de los artistas contemporáneos peruanos.

Hoy, con más posicionamiento y estatus, Roldán Pinedo se mantiene firme como miembro de Ashirel, a pesar de que esta asociación está otra vez en conflictos que están provocando más divisiones, que, no obstante, no han afectado su poder como artista en la comunidad. Ello debido a que, al parecer, el poder en Cantagallo está relacionado con el grado o el estatus como artista.

Así como Roldán, han parecido otros jóvenes artistas como los hermanos García o el mismo hijo de Roldán, Harry Pinedo, quienes, en mi opinión, están superando el trabajo de los artistas reconocidos. En suma, nuevos artistas están naciendo allí. Ellos por ejemplo están usando los tradicionales *kené*, figuras geométricas antiguas y las están utilizando estilizadamente dentro de su composición. A veces usan figuras artesanales que las adecúan abstractamente, dándoles más movimiento y simbolismo. Sin embargo, son jóvenes y no se han insertado a los círculos de artistas reconocidos; todavía están conociendo el negocio, la otra cara del objeto artístico en el arte contemporáneo.

CONCLUSIÓN

«Los artistas se hacen, no nacen», son producto de las circunstancias y de las necesidades del contexto. En este caso, los artistas de Cantagallo aprovecharon su cultura como fuente de inspiración. Ello les dio reconocimiento y dinero, pero sobre todo prestigio dentro y fuera de la comunidad. Específicamente, Roldán Pinedo elaboró, a través de la experiencia, un lenguaje artístico más complejo que lo ha ayudado a convertirse de «no artista» en «artesano», luego en «artista popular», y finalmente, para ser reconocido como «artista peruano»; es decir, en una categoría contemporánea y amazónica, mientras que al mismo tiempo fue ocupando cargos de poder y prestigio dentro de la comunidad.