

JASMINE THOMAS-GIRVAN Y EL REALISMO MÁGICO

Annalee Davis Lunes / Traducción: Carlos Véjar Pérez-Rubio

Jasmine y yo nos conocimos en el año 2000, mientras vivía en Trinidad. En 2001 éramos compañeras de habitación en la residencia de los artistas —Big River II— en la costa norte. Fue ahí donde me di cuenta de su proceso de trabajo, era una cazadora autoproclamada recolectora de materiales comunes que a menudo se encuentran en el mundo natural y se transforman en sus manos en objetos plenos de belleza y de gracia.

Visitando recientemente el estudio de Jasmine me sentí suspendida en ese espacio sagrado, que me obligó a guardar silencio, o al menos, hablar en voz baja en presencia de sus obras. Ellas exigieron que me mantuviera callada mientras observaba sus rituales, que repercutían en mi mente.

Mi interés aquí es dar respuesta a la obra de Jasmine, formalmente al observar algunas de sus preocupaciones técnicas; conceptualmente, al examinar el manifiesto de las ideas en el trabajo; y por último, analizar el contexto social sugerido. Voy a referirme a las formas en que une diversos materiales, conecta el plano lógico, lineal, con lo sobrenatural, y enlaza el espacio interior humano con la realidad exterior. Su unión del cuerpo humano con el animal o la materia vegetal, mientras conecta géneros literarios y visuales, le ayuda a narrar la lucha humana y la transformación personal. Son estas combinaciones las que sitúan la obra dentro del género del realismo mágico, expresando múltiples planos de existencia en todos los niveles.

He observado silenciosamente una transición desde hace años en el trabajo de Jasmine, un cambio a partir de la manufactura de objetos utilitarios que adornan el cuerpo con objetos escultóricos que atraen la mente y el espíritu. Tomemos *Amazonia*, por ejemplo, obra escultórica de una mujer con un peinado elaborado —trenzas de caña de fila se convierten en un pájaro en la parte superior de su cabeza—, bebé desnudo en la cadera, cordón rojo atado a su muñeca que le une a un animal bípedo alado que a su

vez está conectado a una calabaza sobre ruedas. Contemplar *Amazonia* me hizo detenerme por unos momentos, sentada al borde de este mundo mágico, familiar y extraño a la vez.

Preocupaciones técnicas

Jasmine se vale de antiguas técnicas para combinar los objetos de plata y bronce con elementos que se encuentran en los bosques del Caribe, incluyendo coco pulido, cuerno de vaca, semillas, rojo coral, madera carbonizada, espadas de palma, calabazas... Estos objetos no pueden ser considerados particularmente valiosos, pero son enaltecidos y transformados por medio de su trabajo. Jasmine demuestra una capacidad innata para recoger, asimilar y organizar diversos materiales en obras técnicamente competentes, inspiradoras, trascendentales; crea objetos de tal belleza e intriga que permiten a los espectadores relajarse y, agradecidos, sentirse literalmente en suspenso.

La combinación de la lógica con lo sobrenatural

Jasmine creció en Kingston, Jamaica, en el centro urbano de la ciudad capital. Al lado de su casa se encontraba una parcela de tierra arbolada a la que ella y su hermana entraban para correr libremente y jugar todos los días. Este espacio liminal alimentó su imaginación creativa y le inspiró respeto para el mundo natural, pero lo que es más importante, allí comenzó su larga experiencia de realidades paralelas que conviven en paz... un bosque en miniatura en el interior de la ciudad de hormigón gris.

Estas realidades paralelas son evidentes en la combinación de la lógica o lo supuesto “real” con lo sobrenatural o mágico, por lo que las obras parecen a la vez familiares e irreales a la vez. Un ejemplo es el torso del pequeño huevo de mar, encima del cual se asienta la cabeza vuelta hacia arriba de un ser humano. De su trasero brota una pluma como cola y se asienta en lo que parece ser la mano del hombre o garras de los pies. Jasmine lo llama el *Hybrid Master*: “Ananci, héroe y villano del Caribe de los cuentos populares, símbolo supremo de la transformación y la autodeterminación cómodamente adornado con plumas y una concha, felizmente ubicado en un mundo de su propio diseño.”

¹ Este trabajo fue presentado por su autora en un panel realizado en Port-of-Spain el 25 de mayo de 2012. El tema a debatir fue la exposición *Gardening in the Tropics* de Jasmine Thomas-Girvan, que había tenido lugar en diciembre de 2011 en Trinidad. La versión original fue publicada en *ARC magazine* en julio de 2012. La versión que aquí publicamos fue autorizada por la autora. La traducción es de Carlos Véjar Pérez-Rubio. Las fotografías de las imágenes fueron enviadas directamente por Jasmine Thomas-Girvan.

Siguiendo con el tema de la lógica ligada a lo sobrenatural, la obra *Finding the Stone*, presenta una figura cómodamente sentada en las nubes en una caja unida a un cuadro de seis pies de ancho de cielo azul. La figura sostiene globos de alambre, uno sale de la cabeza. Una fachada negra flota en el éter a la izquierda de la figura, sugiriendo aves voladoras. Esta obra lógicamente nos hace pensar que todo parece estar fuera de orden. ¿Por qué está la figura sentada en las nubes... o, más importante, ¿cómo está la figura sentada allí, y con tal serenidad, la mano derecha suavemente apoyada en el chakra del corazón, la mano izquierda sosteniendo globos? Pero estos no tienen nada de aire. Para complicar las cosas, una cinta roja cuelga del tobillo de la figura y al final está una piedra. Nada de esto tiene sentido para la lógica. El trabajo de Jasmine cobra vida cuando se abandona la lógica del todo y disfrutamos de los misterios inherentes que conlleva.

Finding the Stone se refiere a la trascendencia. La fachada, tomada del matadero de Port-of-Spain, es virtualmente una casa donde se realizan masacres en el cielo. Jasmine nos recuerda que lo macabro existe en el mundo, justo al lado de lo sublime. La lógica y lo sobrenatural yacen uno al lado del otro. La figura ha encontrado su piedra y aterriza, conectada al plano terrenal mientras trasciende las cosas terrenales. Aterrizada y etérea, esta figura está conectada al mundo mágico real que todos habitamos, pero a veces olvidamos. *Finding the Stone*, nos lo recuerda.

Ninguna de las figuras son singularmente macho o hembra. Como seres andróginos, muestran otra forma de estratificación, que significa la capacidad de llegar más allá de lo mundano. Se encuentran aterrizados, centrados e introspectivos, con una capacidad de transformarse en lo que necesitan con el fin de sobrevivir, adaptarse y crecer para ser lo que son en realidad. Buscan corregir el desequilibrio en el interior y se disparan, para vivir con gracia y dignidad.

Realidades humanas interiores y exteriores. La relación entre la lucha y la transformación personal

Creadores como Jasmine, meditan, reflexionan y contemplan, utilizando la intuición como “depósito de conocimiento sin explotar dentro de nosotros”, tal como ella lo refiere, un percibir el mundo alrededor y dentro de la vía inconsciente. Un ejemplo de una obra que une las realidades humanas interiores y exteriores es *Tower of Victory*. Cuando la figura roja y oro con capa se abre, expone un santuario interior que revela una escalera por la que uno podría subir a través de los chakras del cuerpo de la parte inferior a la superior. La cavidad interior con alas implica la capacidad del ser humano, no sólo de ir más allá de la lucha personal, sino de elevarse. *Tower of Victory*

Lord of the Dance

sugiere que es la lucha que experimentamos lo que permite la transformación. Yo iría tan lejos como decir que esta obra desafía la noción de “Dios” como entidad externa, lo que sugiere que la devoción se encuentra en el interior. Somos —el artista parece estar diciendo—, más poderosos de lo que nos quieren hacer creer.

La figura de *Saved* se inclina bastante hacia adelante. Dada la distribución desigual de peso, como es lógico, debería caer hacia adelante. Sin embargo, una vez que abandonamos el marco lógico y nos involucramos con el mundo sobrenatural que el trabajo de Jasmine engendra, vemos la figura siendo salvada por una energía diferente, no por las leyes de la física que conocemos, sino por el aliento que emana de la boca abierta y por la naturaleza. Una bandada de pájaros (cada uno un pendiente), tira de la figura hacia atrás, aprovechando su energía y salvándola de la caída. No hay caída *de la gracia* en *Saved*, más bien hay caída *en gracia*.

En conjunto, todas estas esculturas crean su propia realidad, buscando, en palabras de Jasmine, “refugio y vuelo en sus leyendas, rituales y mitos”, lo que nos anima a crear nuestra propia realidad.

La vinculación de la literatura, lo oral y lo representativo en lo visual

Quiero mencionar por último los vínculos con otras tradiciones y mostrar múltiples referencias en la obra de Jasmine. Los escritos de Olive Senior, Eduardo Galeano, Patrick Chamoiseau y Gabriel García Márquez son influencias que se encuentran en la obra. Por ejemplo, *Amazonia*, la escultura ya mencionada, está directamente influenciada por *Amazon Women*, de Olive Senior: “Como esas mujeres fuertes / Amazonas caminando todos los días a través de / nuestras tierras llevando fardos de madera / sobre sus cabezas y los bebés atados / a sus pechos y calabazas de agua / en ambas manos.”

Finding the stone

Hybrid Master

Saved

Amazonia

Tower of Victory

En relación con lo oral y lo representativo, Jasmine dice que está influenciada por “las historias de Anansi, desfiles de carnaval, bailes junkanoo y prácticas espirituales, donde existe un mundo de ensueño suspendido entre lo fantástico y lo mundano, que ofrece descanso y refugio de la existencia cotidiana. Este mundo ofrece la posibilidad de trascendencia.” Estas referencias se superponen en su labor, creando una obra bella e interrelacionada con lo literario, lo oral y lo representativo.

En conclusión, *Gardening in the Tropics* de Jasmine Thomas-Girvan, nos desafía a cuestionar nuestra comprensión de lo que es real, concreto, de buena fe. Nos dice que no importa el infierno que pasemos en la tierra, mientras aquí podamos trascender los desafíos con los que hemos sido bendecidos y convertirnos en lo que realmente somos: seres que se elevan por encima de lo macabro y de lo sublime. No podemos tener una cosa sin la otra. ☑

Annalee Davis (Barbados, 1963). Crítica de arte y artista visual de Barbados. Es profesora en el Departamento de Arte del Colegio Comunitario de Barbados. Produce instalaciones, construye objetos y trabaja con video. Es la fundadora y directora de la iniciativa liderada por artistas *Fresh Milk*, experimento cultural que puede consultarse en www.freshmilkbarbados.wordpress.com y en Facebook en FreshMilkBarbados.

Jasmine Thomas-Girvan. Artista plástica originaria de Jamaica, vive y trabaja en Trinidad, West Indies.. Asistió a la Parsons School of Design de Nueva York para estudiar Diseño de Joyería y Textil, siendo galardonada durante su estancia con el Premio de Honor a la Excelencia Tiffany. Más tarde recibió un Certificado del Primer Ministro en Reconocimiento a la Excelencia, en Jamaica; y en 1996 se le otorgó el premio Commonwealth Foundation Arts. Ha hecho una serie de encargos públicos, uno de los cuales fue presentado a la reina de Inglaterra. La obra de Jasmine ha sido exhibida en Estados Unidos, Jamaica, Trinidad, Venezuela y México, así como en las revistas *Accesories*, *Skywritings*, *Shabeau* y *Caribbean Beat*.