

LA REINA
Wiki Pirela

01.06.2024 - 14.07.2024

wiki pirela [caracas, 1992]

Egresada de la Universidad Nacional de las Artes de Caracas con una Licenciatura en Artes Plásticas, mención Artes Gráficas (2016), y del Diplomado en Extensión de Artes Visuales de la Universidad de Chile (2019); la artista ha realizado residencias artísticas en Oficinas Meteoro (Chile, 2019), en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile (2019), en la galería Cordillera (Chile, 2020), en Casarpa (Chile, 2020), y en el Museo de Arte Moderno de Chiloé (Chile, 2023).

Entre su participación en muestras colectivas destacan: Luna (Centro Cultural España, 2023 – Chile); Tarapaca 10 (Museo Regional Iquique, 2023 – Chile); Resistencias Rítmicas (MACBA, 2023 – Argentina); Ni tan cerca, ni tan lejos (Centro Cultural Recoleta, 2022 – Chile); Trienal de Tijuana: I Internacional Pictórica (Centro Cultural Tijuana (CECUT), 2021 – México); Molten Capital (Museo de Arte Contemporáneo, 2020 – Chile); Bienal de Artes Gráficas (Museo del Diseño y la Estampa Carlos Cruz Diez, 2017 – Venezuela); y MEMO – gráficas de San Agustín (Museo del Diseño y la Estampa Carlos Cruz Diez, 2015 – Venezuela). Su trabajo se ha mostrado individualmente en: Cascarón (Galería Patricia Ready, 2023 – Chile); Animal Doméstico (Galería Espora, 2022 – Chile); Habito la Contradicción (Taller Bloc, 2021 – Chile); La Muda-danza (Espacio Biblioteca Viva, 2019 – Chile); y Cisuras de un Cuerpo Cuadrado (Museo Jacobo Borges, 2016 – Venezuela). Obtuvo el premio al primer lugar en la Gallery Weekend de Chile en 2022 por la Mejor Exposición, además de tener Mención Honorífica en el Concurso Arte Joven, también en Chile (2022), y más recientemente ganó el primer lugar del Premio Apech (Chile, 2023).

Este año participará, invitada por el curador Raphael Fonseca, en la Bienal de Mercosur.

LA REINA

oriana mejías martínez

La vida en el barrio es, y ha sido, cardinal en el pulso de la ciudad de Caracas. Las dinámicas que emergen de los barrios han mutado por décadas. Fueron los primeros éxodos, desde distintas regiones del país hacia la capital, aquellos que poblaron los barrios bajo la promesa fundamental del progreso moderno, en que los empleos beneficiarían no solo a quienes se movilizaban, sino a sus familias directas y extendidas. Hoy, los barrios han cambiado también su composición: la migración se ha adueñado cabalmente de la realidad venezolana, ahora las promesas están más allá de las fronteras nacionales.

En *La Reina*, primera muestra individual de Wiki Pirela en la galería ABRA; las piezas textiles, ilustraciones y el montaje en cartón recrean la cotidianidad de la crianza, los códigos familiares y, en ese marco, el rol tan poco reivindicado de las madres en el barrio caraqueño.

Pirela invita a superar las preconcepciones que señalan al barrio como un foco de subvida. La artista convoca, en cambio, a mirarlo como un lugar donde se gestan vidas, en el que hay alegrías que inundan a quienes participan de él y se manifiestan a través del baile, el jolgorio, el sentido de comunidad. La imaginación está en el centro de ese júbilo contagioso. Allí se conjugan brillos multicolores que la mayoría de las veces no son perceptibles para quien está al margen del barrio.

La provocación de Pirela reside en abrir un pasadizo y entenderlo como el sitio donde muchas personas que interactúan entre sí han crecido. Haberse criado en un hogar es tan rutinario que se da por sentado, en cambio Wiki Pirela exhorta a cambiar la mirada, y configurarlo como un lugar

de veneración hacia el esfuerzo de la mujer a cargo: una reivindicación necesaria.

Amanece temprano y son las madres quienes comandan el tempo personal y colectivo en la casa. Parece un artificio cómo las sucesivas cosas brotan casi naturalmente —como un arbusto que da frutos y sombra— de las manos de una madre: la comida, la ropa, la sanación, las bendiciones y, también de su mente saturada de pensamientos, las listas de cosas por hacer, muchas veces no personales. La madre se funde en un todo que es colectivo cuando hay que administrar una casa. El hogar es, entonces, un palacio pulcro, sin igual, tan ordenado como permite el espacio y el esfuerzo de esa figura materna.

Pirela reorienta la atención del lugar conocido a través de una narrativa que busca realzar estos gestos de la crianza. Toma los motivos del hogar y a su madre para convertirlas en figuras exultantes de gozo, porque siempre hay una constante: el disfrute de ser y estar. Similar al gesto de resistencia y motivo principal de la creación del *Harlem Toile de Jouy* —un diseño de la artista estadounidense Sheila Bridges—, cuyo eje transversal es la representación de personas afrodescendientes como parte de una corte real que se muestra en actividades cotidianas como hacer un picnic, jugar al básquetbol, o un padre que pasea con su hijo y sonríen. Otro eco de esta reorientación de la mirada reside en la popular telenovela *Xica Da Silva* (1996); un motivo que Pirela rescata en una ilustración, en primera instancia para difuminar las fronteras entre el ámbito privado o doméstico y la esfera pública o social. La telenovela señala las labores domésticas que por siglos han sido racializadas; y de eso también se tratan los dibujos que son parte de esta exhibición.

Los materiales que tienen lugar en la muestra son variados y entran en la creación de sala, pues Pirela les da vida. Los ensamblajes textiles reúnen los motivos que identifican a la madre de la artista: una máquina de coser y una corona. La primera evoca la fuerza creadora, la cotidianidad del crear, mientras que la segunda es la reivindicación, darle a su madre un trono de reina es el reconocimiento al trabajo que implica

criar, sostener a las personas en el hogar. La circularidad inacabable que convocan estas dinámicas abre el espacio para entender cuán necesario es ese rol de la cuidadora, a menudo incorporado a una mujer, y no siempre valorado por la sociedad. Tampoco se toma en cuenta la importancia de su existencia para que muchas actividades sociales se lleven a cabo. El hogar permite que cada persona afronte distintos tipos de situaciones, placenteras y amargas por igual, así como un pequeño panorama de lo que encontrará en el camino de la vida. Muchas de esas alegrías y tristezas empiezan y terminan en nuestra cuidadora principal: la madre o la abuela, la tía o la hermana mayor. Aquella que se encarga de coser lo que se ha roto, por dentro o por fuera, en la ausencia o la existencia del agradecimiento.

Si toda labor de cuidado es un trabajo social no remunerado, esta muestra es una oportunidad para mirar, pensar y reflexionar colectivamente sobre esa persona que cuida de otra. En particular, es la ocasión de Wiki Pirela para rendir homenaje a su madre, Luisa, La Reina.

CAMINAR POR LA TIERRA

melina fernández temes

Hoy en día son múltiples los ejemplos de proyectos curatoriales, editoriales o expositivos dedicados a indagar y acercarse sensiblemente a los debates que en las últimas décadas han surgido en torno a las formas de representación indígenas y negras, o en torno a los cuidados, dentro y fuera de nuestra región. En nuestro país, sin embargo, que ha estado signado por graves carencias institucionales y por el sinsabor consecuencia del abuso del poder oficial de los asuntos vinculados a las reivindicaciones sociales, son pocos los proyectos o espacios que abordan temas que confrontan o interseccionan estos discursos con el arte y las estructuras políticas.

Wiki Pirela se fue a Chile hace 8 años. Me atrevo a elucubrar que ha sido en esa distancia, lejos de la polarización de aquel momento y del letargo de éste; lejos del ruido de entonces y del silencio de ahora; “lejos de binarismos limitantes, allí donde la diferencia cultural permite el descubrimiento de nuevos matices”¹, donde la artista se ha topado con cientos de preguntas; y sin duda –también– con algunas respuestas.

El epígrafe del libro *Todo lo que hay dentro* –de la escritora haitiana Edwidge Danticat– reza: “Nacer es el primer exilio. Caminar por la tierra, una eterna diáspora”². Se trata de uno de los textos referenciales para el trabajo de Wiki, cuya práctica está signada por elementos autobiográficos y por nociones fundamentales como la casa, la identidad, el cuerpo y los sueños. Me parece una imagen hermosa para hablar de su trabajo y para elaborar en torno a la cavilación que anuncié en el párrafo anterior, sobre todo ante ésta, su primera individual en Venezuela desde 2015.

Wiki Pirela, hija de Luisa, caraqueña, mujer, artista, negra, hermana, tía, migrante; es un cuerpo, es una casa, es una casa-cuerpo, es un espacio de encuentro para hablar sobre lugares de enunciación, es un cuerpo reflexivo, es una sonrisa noble. Wiki es un chorro de palabras, de ideas, de inquietudes.

Desde 2011 su práctica ha girado en torno a su “espacio vivencial”, como ella lo define; el espacio doméstico cobra vida dentro de los espacios que la artista interviene, en cartón, textil, o a través del video, el dibujo, los ensamblajes y la performance. Su punto de partida inicial fue la casa, más precisamente la casa dentro del barrio. La artista “buscaba rescatar la poesía como forma de resistencia en un ambiente violento y destinado al combate, la guerra doméstica del día a día”, declara en su *statement*. La migración, como punto de inflexión, marca un hito en sus procesos y así como el trabajo en textil le permitió crecer en formatos; el movimiento expandió su trabajo.

La noción de casa, de territorio, de identidad, creció con su desplazamiento. Surgieron así los proyectos en torno al cuerpo racializado, al cuerpo-mujer, a la violencia de género, al derecho al goce y, más recientemente a los cuidados, en particular al rol que ocupan las madres dentro de los hogares y dentro de las estructuras sociales.

Ahora que Wiki vuelve a Caracas parece que necesita volver al punto en el que nos dejó. *La Reina* es entonces en alguna instancia un nuevo intento por reivindicar la casa en su acepción más local. Me pregunto si con ello, la artista apunta a lo poco que ha sucedido en estos años de ausencia en nuestro contexto en torno a los asuntos que la convocan. Visibilizar el cerro, meterlo en el espacio expositivo, construir su propio reino con orgullo y disfrute se hace entonces imperante. Pero la expansión que experimentamos cuando nos permitimos caminar por la tierra es inevitable. Entonces, Wiki va más allá y toma agencia, convoca a una celebración, construye un trono y corona a su reina. Es un

volver que –gracias a la distancia– y, desde el profundo amor, el reconocimiento, la mirada empática, pero también la mirada crítica, le permite escribir un poema conmovedor, lleno de imágenes, de dolor, de violencia y de culpa; también de dignidad, de placer, de aceptar que se ha cargado con un peso de forma involuntaria; y de que se ha de ser compasivo –con uno mismo y con el otro–.

La psicóloga y socióloga argentina Silvia Bleichmar ha elaborado a lo largo de sus estudios, entre otros temas, sobre la necesidad ética de una noción de semejante abarcativa para el funcionamiento de nuestras sociedades y sobre algunas formas de vincularse de las clases medias con los sectores más pobres. Bleichmar señala la invisibilización y la deshumanización del otro como mecanismo primero de exclusión. Una de las formas en que esa deshumanización se materializa, es en el juicio a los sectores más pobres por gastar su dinero en cualquier cosa que no sea considerada de primera necesidad. Esa mirada, que les despoja de su derecho a desear y a disfrutar; desde un lugar de supuesta elevación moral; proviene de una idea de superioridad que refleja una construcción cultural específica.

En las pocas oportunidades en que me he atrevido a asentar algunas ideas por escrito en el marco de proyectos expositivos en este espacio que tengo el honor de co-dirigir desde su fundación en 2016; ha sido porque se ha tratado de exposiciones que me han conmovido profundamente. En el caso de *Estado de alojamiento. Archivo* de Carelyn Mejías; me unía a Care la reciente experiencia materna de ambas y las reflexiones que en ella y en mí ésta había suscitado. Con Wiki no puedo hablar de una experiencia o un lugar de enunciación compartido. Su trabajo, sin embargo, me moviliza, me obliga a la reflexión; me hace enfurecerme conmigo misma, por mis prejuicios y mi soberbia; al tiempo que me conmueve y enternece, por mi sensibilidad a flor de

piel, mi disposición a mirar adentro y las ganas de abrir mi corazón a todos los mundos desconocidos para poder vivir en un mundo más amable, más amplio y más libre.

Wiki se preguntaba recientemente en una pieza audiovisual que publicaba en sus redes, sobre el triángulo entre arte-poder-tiranía. En ella abría la cuestión sobre cuánto veneno hay en nuestras almas, en nuestro hogar, en nuestro cuerpo. Se respondía: “Sí, se puede ser tiranos, porque de una forma u otra, ya lo somos. Hay tiranos disfrazados de corderos inconscientes de nuestra capacidad de ser un bello demonio”. bell hooks declara en un texto reciente: “Despertar al amor sólo puede ocurrir si dejamos de lado nuestra obsesión por el poder y la dominación (...) Una ética del amor presupone que todos tenemos derecho a ser libres, y a vivir bien y plenamente. Para llevar una ética del amor a todas las dimensiones de nuestras vidas, nuestra sociedad necesitaría aceptar que tenemos que cambiar”³. Me gusta pensar que ese cambio puede comenzar mirando hacia adentro, reconociendo cuánto veneno hay dentro de nuestros cuerpos, y cuánto de demonio nos habita, incluso abrazando esas sombras nuestras. Quizás así podemos comenzar a movernos hacia un lugar más luminoso, más extenso, así como la sonrisa y el corazón de Wiki.

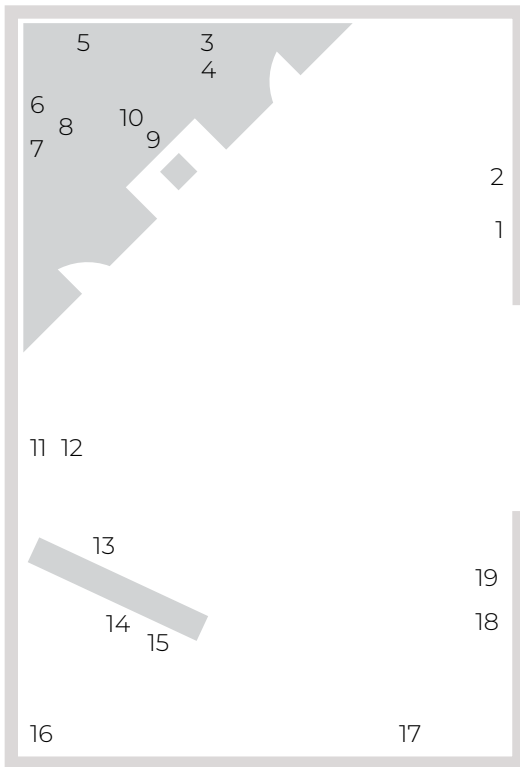
¹Castro, Daniela Belén. (2023). *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*, 20(2), e55236. Consultado online por última vez el 29.05.2024 en: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/55236/56616>

²Danticat, Edwidge. (2021). *Todo lo que hay dentro*. Buenos Aires: Fiordo

³hooks, bell (2001). *All about love : new visions*. Nueva York: Harper Perennial. p. 87. Cita original: "Awakening to love can happen only as we let go of our obsession with power and domination (...) A love ethic presupposes that everyone has the right to be free, to live fully and well. To bring a love ethic to every dimension of our lives, our society would need to embrace change". Traducción al español: Melina Fernández Temes

<p>1 Majestuoso V
2024
Acuarela, creyón y acrílico
sobre papel de algodón
27 x 20.9 cm</p>	<p>Tengo que recuperar mi
trono
2024
Acuarela, creyón y acrílico
sobre papel de algodón
27 x 20.9 cm</p>
<p>2 <i>Serie Símbolos</i>
2023 - 2024
Acuarela y creyón sobre
papel de algodón
28.5 x 20.9 cm (c/u)</p>	<p>Mi reinado es pobre pero
es digno
2024
Acuarela y creyón sobre
papel de algodón
28.5 x 20.9 cm</p>
<p>3 Escenario I, II, III y IV
2024
Acuarela, creyón y acrílico
sobre papel de algodón
28.5 x 20.9 cm</p>	<p>6 Fragmento de la
telenovela <i>Xica da Silva</i>
(capítulo 7)
1996
1'28"
Video en tablet</p>
<p>4 <i>Serie Majestuoso</i>
2024
Acuarela, creyón y acrílico
sobre papel de algodón
27 x 20.9 cm (c/u)</p>	<p>7 ¿Reina yo? De la ropa
sucia
2024
Acuarela, creyón y acrílico
sobre papel de algodón
27 x 20.9 cm</p>
<p>5 <i>Serie La reina dice</i>
2024
Creyón y acuarela sobre
papel de algodón
29 x 21 cm (c/u)</p>	<p>8 La llave I, II y III
2024
Masa de papel modelada
12 x 12 cm (c/u)</p>
<p>Ninguna sangre es azul
2024
Acuarela y creyón sobre
papel de algodón
29.8 x 20 cm</p>	

<p>9 Hambre
2023
Papel, textil, acrílico, masa de papel modelada
12 x 8.7 x 2.2 cm</p>	<p>15 S/T
2016
Madera, fotografía, mastique, papel, tela
33 x 31 cm</p>
<p>10 Caja maleta
2016
Madera, textil, fotografía, marcador, cartón, materia vegetal y espejo
14.5 x 40 x 30 cm</p>	<p>16 Casa corona
2024
Ensamblaje textil
200 x 150 cm</p>
<p>11 Maternidad
2024
Spray y acrílico sobre papel de algodón
20.9 x 27 cm</p>	<p>17 Cantante
2024
Ensamblaje textil
240 x 150 cm</p>
<p>12 La llave IV
2024
Masa de papel modelada y cojín
12 x 12 cm</p>	<p>18 Taza
2024
Acuarela, creyón y acrílico sobre papel de algodón
28.5 x 20.9 cm</p>
<p>13 Puente
2024
Acuarela sobre papel de algodón
27.9 x 21.5 cm</p>	<p>19 Serie <i>Lenguaje</i>
2024
Acuarela sobre papel de algodón
21 x 15 cm (c/u)</p>
<p>14 Origen
2016
Madera, fotografía, mastique, papel, tela
34 x 30 cm</p>	

AGRADECIMIENTOS

Gracias a la reina que inspiró todo este proyecto,
obra y vida, Luisa.

Al equipo de ABRA, por la gentil disposición y
apertura.

A quienes se toman el tiempo de leer
y sentir mis imágenes

LA REINA

wiki pirela

individual | 01.06.2024 - 14.07.2024

exposición n° 84

textos: oriana mejías martínez + melina fernández temas

curaduría: wiki pirela

museografía: wiki pirela + gabriel martínez

asistencia de montaje: germán cantillo + eduard cantillo

abra

directores: melina fernández temas + luis romero

coordinador: gabriel martínez

asistente general: ara koshiro

colecciones + relaciones institucionales: oriana hernández

comunicaciones: eloísa arias peña

redes sociales + diseño: valentina mora

registro: francisco cáceres

registro fotográfico: maría teresa hamon

g6+g9 centro de arte los galpones

av. ávila con 8va transversal, los chorros

caracas 1071, venezuela

0424 1661939 + abracaracas@gmail.com

www.abracaracas.com + @abracaracas