

Jitish Kallat: Return to Sender (Devolver al remitente)

13 de marzo al 28 de junio de 2020

En el edificio que por largo tiempo sirvió como la oficina de correos principal de Nashville, donde se enviaron y recibieron incontables cartas, el artista Jitish Kallat (n. 1974) está mostrando dos obras, cada una basada en un artículo de correspondencia histórico. Excavadas del pasado, estas misivas se re-presentan en formas nuevas sorprendentes con la intención de provocar una reacción personal en el observador. Las obras son *Covering Letter* (Carta de presentación), creada en 2012, y su secuela *Covering Letter (terranum nuncius)*, proyecto terminado en 2019. Formado como pintor en los 1990 tempranos en su ciudad natal de Bombay, donde aún vive y trabaja, Kallat ahora considera casi todo material como su medio de expresión.¹ *Return to Sender* nos ofrece una oportunidad de contemplar nuestro mundo y el universo a través de experiencias íntimas y envolventes.

Desde los horrores inhumanos del 11 de septiembre de 2001 y los disturbios de Guyarat en la India un año más tarde, Kallat ha incluido a menudo los textos históricos fundamentales de la India en su obra.² El artista los usa como “una plantilla sobre la cual colocar el mundo de hoy para ver cómo se ha dislocado”.³ *Covering Letter* (imagen superior) desempolva una carta que el activista político indio Mahatma Gandhi (1869–1948) le escribió al dictador alemán Adolf Hitler (1889–1945) en 1939 (interior de la contraportada). El destino de la carta se desconoce. Puede haber sido interceptada por espías británicos antes de que le llegara a Hitler en Berlín. Kallat vio una copia por primera vez enmarcada en un rincón de Mani

Bhavan, un centro de las actividades políticas de Gandhi, y hoy día un museo. El artista considera el texto pertinente para todos, en cualquier momento y lugar: "Se puede leer como una carta abierta desde el pasado destinada a llevar su mensaje a nuestro presente turbulento, mucho más allá de la fecha y destinatario originales".⁴

Kallat observa las estrellas frecuentemente, y la relación de la humanidad con el cosmos es un tema recurrente en su trabajo. *Covering Letter (terranum nuncius)* combina sus intereses en la correspondencia y el universo. La obra conmemora y evoca el Disco de oro (figura 1), un disco fonográfico de cobre chapado en oro creado en 1977 bajo la dirección de Carl Sagan (1934–1996), un astrónomo estadounidense fascinado por cápsulas del tiempo y la vida extraterrestre.⁵ Envuelto en una cubierta

Fig. 1

Fig. 2

de aluminio plateado, el Disco de oro se llenó con imágenes, sonidos y voces terrestres, y luego fijado al exterior de dos sondas espaciales no tripuladas, las Voyager 1 y 2 (figura 2). Lanzadas por NASA hace más de 40 años, las sondas siguen viajando más allá de nuestro sistema solar en búsqueda de nuevos mundos. El Disco de oro es como un mensaje en una botella tirada en la inmensidad del firmamento. Está dirigido a una civilización extraterrestre que pueda encontrarlo algún día, y viene con instrucciones y herramientas para tocarlo. La probabilidad de que otra forma de vida inteligente lo encuentre y pueda interpretar su contenido es infinitesimal. Como muchos lo han entendido desde el principio, su

mensaje está también destinado a la humanidad. Su remitente, Sagan, como muchos otros científicos, estaba sumamente preocupado por la amenaza de una guerra nuclear, y el Disco de oro se puede considerar una alerta para la Tierra, tanto como un intento de contactar extraterrestres.⁶ El interés por el Disco de oro se ha reanudado recientemente, y se reconoce su pertinencia para el mundo fracturado de hoy. Por primera vez se ha reproducido en vinilo, un proyecto financiado por colaboraciones populares. Un ingeniero de software estadounidense, Ron Barry, ha descodificado sus imágenes.⁷ Kallat incorpora algunas de estas imágenes y sonidos en *Covering Letter (terranum nuncius)*.

Return to Sender es una exposición que abarca tres galerías, y *Covering Letter (terranum nuncius)* es la primera de las dos instalaciones que encontramos. Nos recibe el coro del Disco de oro, la humanidad saludando al cosmos en 55 idiomas, antiguos y modernos, desde el acehnés hasta el zulú.⁸ Altavoces emiten ofrendas de paz y amistad en todas direcciones. Un mapa de ubicación solar parecido del Disco de oro se proyecta con luz sobre la pared (figura 3). Al indicar la posición de nuestro sol en relación con 14 púlsares, el mapa muestra nuestro sitio entre las estrellas. Es nuestra dirección de remitente.

Para sentarse a escuchar el mensaje terrestre del Disco de oro, Kallat incluye un banco (figura 4). Por su forma peculiar, el banco presenta un correlato al punto de vista del Disco de oro sobre la humanidad. Evoca las manecillas del Reloj

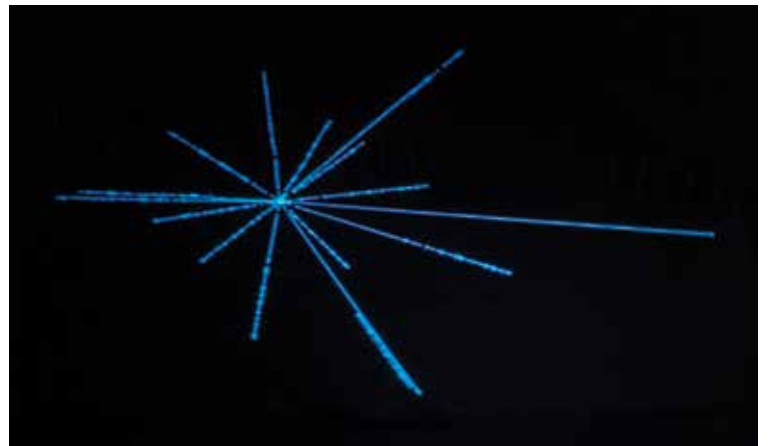

Fig. 3

del Apocalipsis, el reloj simbólico mantenido desde 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos (de la Universidad de Chicago) para alertarnos sobre lo poco que falta para el fin del mundo ("medianoche").⁹ Se actualiza todos los años. En 2019, cuando se creó el banco, el reloj marcaba dos

Fig. 4

minutos para la medianoche debido al cambio climático, la proliferación de armas nucleares y las crisis políticas. (En enero de 2020 se ajustó a 100 segundos para la medianoche.) El Reloj del Apocalipsis caracteriza a la Tierra como una bomba de tiempo. Esta metáfora fatídica se aparta de la euforia y optimismo que generalmente asociamos con la medianoche, como en la víspera de Año Nuevo, o simplemente con el comenzar de un nuevo día. En la historia del mundo moderno, la medianoche también es importante, ya que la India ganó su lucha por la libertad e independencia de Gran Bretaña a las doce en punto del 15 de agosto de 1947. Se prometieron cosas extraordinarias para la India y el mundo en el elocuente discurso "Cita con el destino" que en ese momento preciso dictó Jawaharlal Nehru (1889–1964), el primero en ocupar el cargo de Primer Ministro del país.¹⁰ Los mejores deseos y peores temores de la humanidad se entretajan en la medianoche.

Covering Letter (terranum nuncius) sigue en la próxima galería, en cuyo centro se encuentra una mesa de madera, de una forma que recuerda un disco fonográfico o un planeta (figura 5). Unas luces centellean al ritmo de la respiración humana

Fig. 5

para iluminar las 116 imágenes de la Tierra del Disco de oro. Las imágenes, impresas por Kallat sobre lentes de paralaje, van de diagramas científicos a fotografías de animales,

arquitectura, humanos y vegetación. Es una historia y retrato de nuestro planeta, que describe quiénes, qué, dónde y cómo somos y estamos. La instalación de Kallat nos muestra a la Tierra desde el punto de vista de un extraño, dejando que nos maravillamos ante sus logros, belleza y diversidad. También podemos percibir su fragilidad y singularidad (hasta donde sabemos).

Prácticamente indestructible, el Disco de oro se hizo para que durara dos mil millones de años. Kallat lo imagina siguiendo su viaje cósmico mucho después de la probable extinción de nuestra especie y nuestro planeta. Este artefacto podría ser el último vestigio de la vida en la Tierra. En una época en la que estamos profundamente divididos, cuando la Tierra podría autodestruirse tan fácil y rápidamente, Kallat trae al frente estos sonidos e imágenes para que meditemos colectivamente sobre nosotros mismos como residentes unidos de un solo planeta.

La segunda instalación, *Covering Letter*, ocupa la última galería de la exposición. Kallat proyecta en la oscuridad el mensaje de Gandhi sobre una cortina permeable de niebla y, de manera hipnotizante, revela su texto línea por línea (imagen superior). Aunque a Gandhi no le gustaban las máquinas y prefería escribir cartas a mano, él compuso esta carta formalmente con una máquina de escribir (y la carta tiene unos errores de imprenta, encantador signo de su propia humanidad). Desde su ashram en Wardha, India, él comienza con "Querido amigo," un saludo cálido que invoca la doctrina de amistad universal que a menudo usaba.¹¹ Solo al llegar al final de la página, donde aparece la dirección del destinatario a la izquierda de la firma de Gandhi, vemos que la carta está dirigida a Hitler. Esto suscita un instante de reminiscencia y luego comenzamos a conectar con el contexto en que se escribieron estas palabras. Fechada el 23 de julio de 1939, poco después de que Alemania invadiera Checoslovaquia, la carta era una súplica por la paz en los albores de la Segunda Guerra Mundial, cuando quizás aún había tiempo de convencer al dictador Nazi de que cambiara el curso.

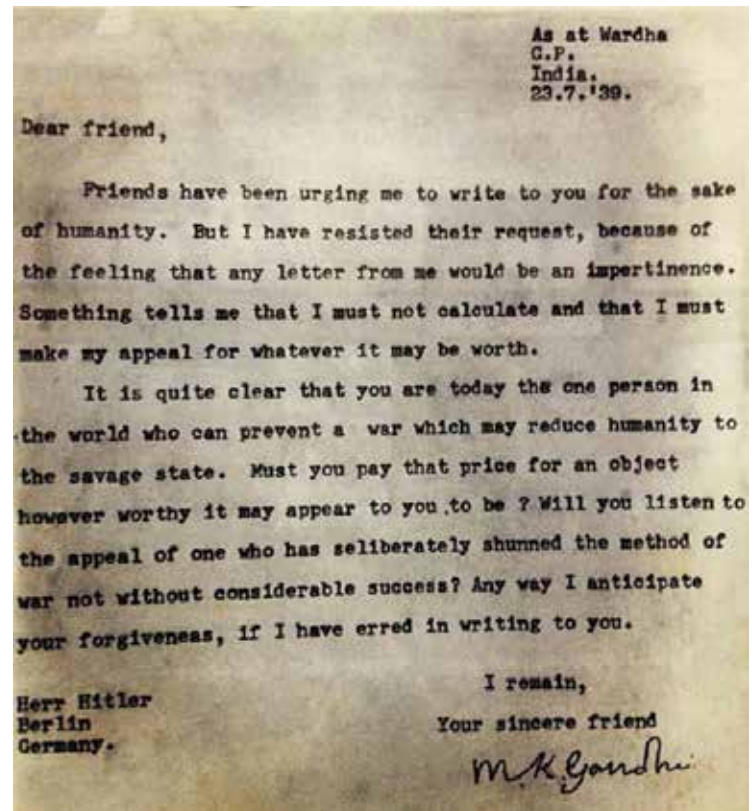
El documento está impregnado de las convicciones de Gandhi, incluso su fe en el poder del individuo y de la protesta no violenta (*satyagraha*). En el primer párrafo, Gandhi explica que después de mucha reflexión, y exhortado por sus amigos, pensó que debía actuar y hacer esta petición, mientras que en el segundo párrafo le dice a Hitler "Usted es la única persona en el mundo que hoy puede prevenir la guerra", y le pregunta "¿Escuchará nuestro ruego . . . ?"

La carta de Gandhi también personifica el dualismo de nuestro planeta. En una sola página se yuxtaponen la bondad y la maldad. Nos recuerda que Gandhi, el más extraordinario proponente de la paz, era contemporáneo de Hitler, que solo buscaba conquistar al mundo con su monstruosidad. Estos dos hombres fueron quizás los pensadores más influyentes del siglo veinte y, aunque han pasado muchas décadas desde sus muertes, las ideas que representaban siguen en conflicto hoy día. Siguiendo el ejemplo de Gandhi, muchos han usado exitosamente su estrategia política no violenta para ganar revoluciones sin derramamiento de sangre, en lugares tan diferentes como Polonia y Sudáfrica. A la vez, las creencias básicas del Nazismo no se han extinguido, y partidos políticos de extrema derecha están ganando fuerza en países por todo el mundo. La violencia que Gandhi temía al borde de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo una amenaza contra la cual debemos estar en guardia constantemente. La paz mundial sigue siendo escurridiza.

Al crear *Covering Letter*, Kallat ha expresado su deseo de ofrecer un medio para que la gente habite en la carta de Gandhi momentáneamente y la use como un espacio para la autoreflexión.¹² A medida que interactuamos con ella, nuestros cuerpos interrumpen el texto y lo hacen un palimpsesto. Desde 2012, *Covering Letter* se ha mostrado en cuatro continentes, en las ciudades de Bombay, Nueva Delhi, Filadelfia, Sídney, y recientemente en el Pabellón de la India en la Bienal de Venecia. Su exposición en el Frist Museo de Arte marca la primera vez que se ha mostrado en el sur estadounidense, en un sitio moldeado por la resistencia no violenta que proponían Gandhi y Martin Luther King Jr. (1929–1968). Muchos líderes del movimiento de derechos civiles aprendieron las técnicas de este método de protesta pacífica en las iglesias y universidades de Nashville.¹³ El contexto, la experiencia y el momento histórico tienen importancia. A fin de cuentas, el mensaje que recibimos interactuando con la obra es personal para cada uno de nosotros.

Para salir de la exposición debemos caminar hacia la luz y a través de las cartas y niebla de *Covering Letter*. Este acto es fortalecedor, ya que usa las palabras de Gandhi para recordarnos que tenemos en nosotros mismos las herramientas que necesitamos para asegurar la prosperidad y supervivencia de la humanidad sobre la Tierra. Ignoramos estos mensajes históricos a nuestro propio riesgo.

Trinita Kennedy
Curadora

Carta de Mahatma Gandhi a Adolf Hitler, 23 de julio de 1939

Notas

Agradecemos a Ron Barry el darle permiso al artista para usar sus imágenes decodificadas del Disco de oro al crear *Covering Letter* (*terranum nuncius*) y a la Colección Burger de Hong Kong por su generosidad en prestarnos *Covering Letter* y sus equipos.

1. Para información general sobre la carrera del artista, ver *Jitish Kallat: Here after Here, 1992–2017*, ed. Catherine David (New Delhi: National Gallery of Modern Art, 2017); *Jitish Kallat*, ed. Natasha Ginwala (Ahmedabad: Mapin, 2018).
2. Madhuvanti Ghose, "From Vivekananda to Kallat," en *Jitish Kallat: Public Notice 3*, ed. Madhuvanti Ghose (Chicago: The Art Institute of Chicago, 2011), 9–26; Suhanya Raffel, "Ruminations on the Grammar of a Universe: Back to the Future," in *Ginwala*, 202–33.
3. Citado en Shaheen Merali, "Jitish Kallat: Guilt Gilded in Gold," in *Voices of Change: 20 Indian Artists*, ed. Gayatri Sinha (Mumbai: Marg Foundation, 2010), 280.
4. Jitish Kallat, extensa entrevista del Museum of Contemporary Art Australia, Sydney, for *Telling Tales: Excursions in Narrative Form*, 5 de julio de 2016 (disponible en youtu.be/mKL8iytpFps), y correspondencia con la autora, 7 de noviembre de 2019.
5. Sobre la creación del Disco de oro, ver Carl Sagan et al., *Murmurs of Earth: The Voyager Interstellar Record* (New York: Ballantine, 1978).
6. Carl Sagan, *Cosmos* (New York: Ballantine, 2013), 336–65.
7. Ver Ron Barry, "How to Decode the Images on the Golden Record," *BoingBoing*, 5 de septiembre de 2017, boingboing.net/2017/09/05/how-to-decode-the-images-on-th.html.
8. Cada saludo está escrito y traducido en Linda Salzman Sagan, "A Voyager's Greetings," in *Murmurs of Earth*, 123–47.
9. Para información sobre el Reloj del Apocalipsis, ver thebulletin.org/doomsday-clock.
10. El tema de la obra *Public Notice* de Kallat (2003) es el discurso de Nehru; el artista grabó las famosas palabras del Primer Ministro sobre cinco espejos. Ver Ghose, 9–11; Raffel, 218–23.

11. Para más información sobre este tema, ver la segunda carta de Gandhi a Hitler, fechada el 24 de diciembre de 1940, publicada en Mohandas Karamchand Gandhi, *The Power of Nonviolent Resistance: Selected Writings*, ed. Tridip Suhrud (New York: Penguin, 2019), 237–39.

12. Kallat, extensa entrevista.

13. El Frist Museo de Arte exploró este tema en la reciente exposición *We Shall Overcome: Civil Rights and the Nashville Press, 1957–1968*, y el libro acompañante, *We Shall Overcome: Press Photographs of Nashville during the Civil Rights Era*, ed. Kathryn E. Delmez (Nashville: Frist Art Museum, 2018).

Ilustraciones

Página 1

Imagen superior: Jitish Kallat. *Covering Letter*, 2012. Proyección sobre pantalla de niebla, dimensiones variables. Burger Collection, Hong Kong.

© Jitish Kallat. Imagen cortesía del Philadelphia Museum of Art

Fig. 1: Sonda especial Voyager. Imagen cortesía de NASA/JPL

Fig. 2: El Disco de oro. Imagen cortesía de NASA/JPL

Fig. 3: Jitish Kallat. Mapa de ubicación solar, detalle de *Covering Letter (terranum nuncius)* 2019. Instalación multimedia, dimensiones variables.

Cortesía del artista y Nature Morte, New Delhi. © Jitish Kallat. Foto: Dheeraj Thakur

Fig. 4: Jitish Kallat. Banco con la forma de las manecillas del Reloj del Apocalipsis, 2019. Imagen cortesía de Galerie Templon, Paris and Brussels

Fig. 5: Jitish Kallat. Mesa circular con imágenes de Disco de oro, detalle de *Covering Letter (terranum nuncius)*.

Organizada por el Frist Museo de Arte

Partidario de Plata

The Sandra Schatten Foundation

El Frist Museo de Arte es apoyado en parte por

Conéctese con nosotros

@FristArtMuseum

#TheFrist

#FristKallat

Frist Art Museum

919 Broadway · Nashville, TN 37203 · FristArtMuseum.org