

EL REENCUENTRO CON EL PASADO EN MICHELE CIACCIOFERA

M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

El artista polifacético Michele Ciacciofera, nació en Nuoro (Cerdeña, 1969), pero a los cuatro años se trasladó a Palermo (Sicilia), lugar donde creció y se graduó en Ciencias Políticas. Un tiempo después regresó a Cerdeña para aprender con el pintor y arquitecto Giovanni Antonio Sulas. Volvió a Sicilia para permanecer en Siracusa de 1990 a 2011 y después se fue a vivir a París, donde tiene su residencia en la actualidad.

Se trata de un autor con una gran proyección internacional, pues ha expuesto varias veces en Nueva York, y en otras ciudades como Pekín (CAFA Museum), Dublín (Museum of Modern Art) y en la Bienal de Venecia de 2011 y 2017, por citar algunas muestras. Le atraen los temas basados en la antropología, que guardan relación con los lazos del ser humano con el paisaje, la sociedad y la cultura del presente y del pasado. Debido a que sus proyectos son muy diversos en cuanto a temática se refiere, voy a centrarme prioritariamente en aquellos que se encuentran vinculados con la cerámica, uno de los materiales con los que trabaja, si bien su obra también incluye pintura, dibujo, escultura con otras materias (papel maché, madera) y objetos encontrados, los cuales en ocasiones se entremezclan en sus instalaciones. Este autor trata sobre la poética de la naturaleza y se acerca a la vida cotidiana. Es un explorador del mundo, cosa que le ha permitido experimentar con múltiples materiales, como el papel realizado en distintas zonas del mundo, en el cual plasma fósiles, crustáceos e insectos, hojas, flores, etc. Su obra oscila entre lo figurativo a lo abstracto.

Asimismo, ha realizado esculturas en cerámica de objetos diversos: piernas, formas amorfas que recuerdan piedras, fósiles, y numerosas tablillas en las que ha incluido letras y textos que

aluden a las antiguas escrituras. Se ha interesado por la historia, los mitos y leyendas del mar Mediterráneo, sus leyes y su cultura. En las tablillas representa un tipo de escritura arcaica, pues las mismas simulan las realizadas con arcilla cocida, que servían para desarrollar asuntos comerciales o bien exponer leyes, e incluían diagramas y símbolos. Esta era la forma de comunicación escrita propia de los pueblos fenicios y griegos (s. VIII a III a.C.). A partir de dicho asunto ha creado las instalaciones: *Lasting stories* (Historias duraderas) (2014) y *The Library of the encoded time* (La biblioteca del tiempo codificado) (2018), la última expuesta en el emplazamiento arqueológico de Agmat (Marruecos).

Ha explorado los templos y tumbas egeas de Malta (exposición en Demarco Gallery, Edimburgo), las civilizaciones célticas de Escocia y ha visitado restos arqueológicos. En el proyecto *Janas Code* (expuesto en la 57 Bienal de Venecia, 2017), se refería a las estructuras funerarias que aparecieron en el periodo neolítico en la isla de Cerdeña. Se trataba de esculturas excavadas en la >

Arriba: "*Lasting stories 2*" ("*Historias duraderas 2*"), 2014.

> roca, con las paredes decoradas con pinturas relacionadas con el cosmos, la naturaleza y el mundo de los muertos. En su interior había mobiliario y objetos de metal, cerámica; éstas tenían un uso votivo, vinculado a la reaparición de los muertos y se vinculaban con el entorno femenino y la creencia en la diosa madre. A pesar de que Ciacciofera se basó en Cerdeña, las mismas tumbas se pueden localizar en Sicilia, o bien en Malta. La tradición en Cerdeña se ha mantenido gracias a los textos de sus escritores y ésta parte de la creencia en un universo circular y en la existencia de hadas que habitan la isla, con apariencia humana y que proporcionan protección a las mujeres. En la instalación se mostraba el apego por su tierra nativa y sus tradiciones, se presenciaba un lenguaje no verbal y una serie de objetos: alfombras, libros, muebles, ropa, piedras; se alternaban elementos fantásticos con otros propios de la esfera doméstica, que mostraban la simplicidad de la cultura que plasmaba. Los ingredientes se hallaban integrados y formando un conjunto: las abejas jugaban con los libros, se presenciaban ropas y alfombras, plantas, animales y formas modificadas que simbolizaban la evolución de la naturaleza en el universo. Nos llevaba a profundizar no solo en la tradición sino en lo invisible: libros imaginados, troncos con un tejido formado por fósiles, etc. Todo ello expuesto encima de un repertorio de mesas antiguas y haciendo uso de la pared para los trabajos verticales. El artista había creado un microcosmos local y lo había reestructurado y actualizado. Debemos valorar en el proyecto la interconexión de Ciacciofera con el pasado, con el mundo exterior y la incorporación de vivencias propias de su entorno emocional individual. La instalación reflejaba los lazos de su autor entre la esfera sensible

y racional en una voluntad de acercarnos a lo inconsciente y arquetípico, pero siempre haciendo prevalecer la práctica creativa; aunque ésta iba acompañada de una base teórica que se halla expuesta en los tratados de Friedrich Nietzsche, Friedrich Schiller o Carl Gustav Jung. A destacar, por ejemplo, el inconsciente colectivo de Jung.

Sus proyectos se apoyan en la microhistoria, en lo particular y focalizado en un aspecto. Se interesa por lo singular y peculiar, si bien lo transforma y elabora un contenido personal. Se muestra como un narrador, y normalmente se refiere a creencias, de las cuales nos aporta una abstracción, evoca iconografías y huellas arquitectónicas. No reproduce el pasado, sino que crea una situación nueva a partir del mismo. Sus objetos nos proporcionan diversas capas de conocimiento en el cual se entremezclan

Arriba: "Lasting stories" ("Historias duraderas"), 2014.

En la otra página. Arriba: *Janas code*, 2017. Arsenale - 57 Bienal de Venecia "Viva arte viva". Abajo: *Janas code* (Detalle), 2017. Arsenale - 57 Bienal de Venecia "Viva arte viva".

las creencias divinas y humanas. En su exposición Emisferi Sud, en el Museo d'Arte della Provincia di Nuoro (2017), presentó dos instalaciones Janas code junto a The Density of the Transparent Wind. En la segunda se aproximaba a la estructura del Mediterráneo hace 50.000 años, a su antigua apariencia, pues la superficie del agua era mucho menos profunda. En la actualidad la compartimentación geográfica es mucho mayor. Para su confección había grabado el sonido de las olas, el susurro del viento, el ruido de las embarcaciones, con el fin de tratar sobre aspectos del Mediterráneo. Se mezclaba la visión de los pescadores sicilianos, tunecinos y egipcios a través de sonidos naturales y reflejaba la coexistencia de culturas, los peligros que se encuentran en esta zona y la dimensión cósmica.

Volviendo a Janas code, el punto de partida residía en la historia oral narrada por su familia y que todos en la isla conocen. Su madre era originaria de Cerdeña y su padre de Sicilia. El trabajo tuvo dos años de gestación y lo hizo por fases. Dibujó y diseñó para definir emociones y conceptos, construyó modelos y a partir de la reflexión en cada fase, fue modificando algunos aspectos; desechó e incorporó otros nuevos. La obra contiene pequeñas esculturas realizadas en cerámica, junto a objetos producidos en Cerdeña que él ha recogido. Ha manipulado técnicas artesanales, utilizando el barro y la arena de la mencionada isla para efectuar sus esculturas. Establece una relación íntima con los materiales, y les aporta su manera de sentir. Elige objetos según el modo como éstos interactúan entre sí, con el objetivo de construir un mensaje. A veces emplea elementos de trabajos anteriores que le sirven para reconfigurar la realidad. En ocasiones, selecciona artesanos >

> con los cuales desarrollar su proyecto y cada instalación está formada por un compendio de partes, que debemos interconectar y reconstruir.

Ciacciofera empezó como pintor, y luego se interesó por la cerámica, la escultura y las instalaciones. Se dedica a coleccionar objetos muy diversos: alfarería tradicional, fósiles, libros, etc...; algunos de estos materiales aparecen en sus instalaciones, como en *Janas code*. El artista destaca la importancia de la alfarería de Sicilia; Caltagirone o Sciacca son grandes centros que nos acercan a las formas de la cerámica italiana. Conserva su estudio de Sicilia, y allí tiene albergada su colección de cerámica, entre otras muchas.

El interés por la cerámica se encuentra en otros proyectos como en *I hate the indifferent* (Summerhall, Edimburgo 2014). El mismo se basaba en el libro de Antonio Gramsci (*Odio a lo indiferente*) y al modo como el arte nos puede proyectar hacia un mundo futuro de coexistencia pacífica. La obra de Gramsci consistía en una recopilación de cartas y discursos parlamentarios escritos en 1917. Allí, en Edimburgo, mostró esculturas en cerámica, en terracota y barro crudo que se inspiraban en el ser humano, en su conducta hipócrita y violenta; coexistían las formas amorfas, con otras que partían de la naturaleza y el contexto social. Estas eran similares a las que se encuentran en otras instalaciones suyas. A su vez incluyó numerosos dibujos y pinturas.

Como hemos podido observar, la incorporación de cerámica en su obra ha sido reiterada, aunque no constante. El artista considera que cada instalación requiere unos materiales determinados y emplea éstos en función de lo que quiere representar y mostrar. Además de haber participado en proyectos de arquitectura e ingeniería, y de mostrar un gran interés por los aspectos constructivos y urbanísticos, ha trabajado en el diseño teatral. □

Arriba: "*Janas code*", 2017. Arsenale - 57 Bienal de Venecia "Viva arte viva".