

Pure Diversity

Mirta Toledo¹

Influenciado por circunstancias geográficas o históricas, el arte es una forma de conocer el mundo y la gente, de narrar historias y de crear un simbolismo personal. También es una herramienta valiosa en la búsqueda de la propia identidad. Más aún, el arte puede inducir tal reacción en el espectador, que potencialmente podría generar un cambio social cuando confronta los valores imperantes de la sociedad.

En mi caso, cuando era estudiante, modelar en arcilla rostros de gente originaria de mi país (mientras tenía una educación artística eurocéntrica) fue una forma de rescatar no solo las imágenes de una rama de mis antepasados, sino también sus voces, en un intento por encontrar mi propia voz.

La búsqueda de mi identidad continuó cuando me mudé a los Estados Unidos y, de hecho, se vio agravada por un nuevo conjunto de reglas sociales. Como inmigrante, automáticamente había sido clasificada por la sociedad. De pronto era un “estereotipo” en el que no me reconocía. En ese momento, a través de la escultura, el dibujo y la escritura, expresé mis sentimientos de vivir entre dos culturas: la propia, que había dejado al emigrar, y la desconocida, de la que necesitaba formar parte sin perder mi identidad.

Inmersa en una sociedad multicultural (pero con un punto de vista dominante que establecía todas las reglas), enfrenté a diario cuestionamientos como el de mi propia “raza”.

Términos como "pureza" (utilizado comúnmente para definir la raza de los antepasados de una persona) y "mixto" (aplicado a personas que tienen más de un origen racial) se volvieron familiares para mí.

Fue debido a estos conceptos aparentemente opuestos (y la connotación subyacente de que ser el producto de padres de diferentes razas de alguna manera creaba un ser humano lejos de esa “pureza” ideal) que la idea de la Diversidad Pura se convirtió en el alma de toda mi obra desde 1990 y continúa siéndolo hasta hoy.

Pure Diversity Series

Esta serie de más de sesenta trabajos nació en Fort Worth, Texas. Allí fui etiquetada automáticamente como una mujer hispana, parte de una minoría (yo aclaraba que era latina -de Latinoamérica- porque la otra denominación no incluía a mi padre). “Mi”

¹ Mirta Toledo nació en Buenos Aires. Es Licenciada en Pintura egresada del IUNA (actual Universidad Nacional de las Artes); Profesora de Pintura y Escultura egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón; y Maestra Nacional de Dibujo, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Como artista plástica realizó exposiciones en Argentina, México, Brasil, Malasia, Grecia, Italia y Estados Unidos, donde su obra pictórica recibió reconocimiento de la crítica por su calidad y mensaje. Fue nombrada como una de las *100 Grandes Mujeres Latinoamericanas* en el libro de Lauren Rea y Euhén Matarozzo (Buenos Aires: Editorial Atlántida, 2019).

comunidad vivía al norte de la ciudad y la afroamericana en el sudeste. Todos confluíamos en el llamado *mainstream* (ideas o actividades que se consideran normales o convencionales; la tendencia dominante en la opinión en la moda y hasta en las artes) donde vivían los blancos. Me parecía que allí -tal vez en un intento por “encajar”- las minorías “desaparecíamos” volviéndonos “grises”. Pero los fines de semana, en el *mall*, la actitud cambiaba: desde la ropa hasta el lenguaje corporal, todo era un estallido de colores y alegría. Durante años tomé apuntes en esos días y con esos retratos compuse grupos de gente que mostraban lo que para el *mainstream* de la sociedad era invisible: “somos pura diversidad”.

Pure Diversity: Children & Dolls

El tema de las/los muñecas-os surgió con la intención consciente de mostrar la diversidad de un juguete que es embajador-a de la cultura a la que pertenece, pero que en la década de 1990 se estaba invisibilizando (debido a la difusión a nivel mundial) de una muñeca y un muñeco de plástico que se vendían como "el estereotipo universal de belleza física". Más que un objeto, este juguete es una extensión de la familia, muchas veces el primer/a amigo/a, con una personalidad distintiva y con características físicas personales. Cada uno/a representa los valores de la cultura donde nació, tiene una historia que contar y, lo más importante, posee un alma que es única. Sus diferencias son increíbles y demuestran la creatividad de la que somos capaces los seres humanos.

Pure Diversity: Religiones

En esta serie plasmé los rostros y características de los diferentes dioses-as, santos-as, vírgenes y guardianes: habitantes de los mitos y religiones del planeta. Retraté a todos aquellos con los que tuve una conexión personal, a través de las creencias transmitidas por mis padres o, por el relato de una persona amiga. Investigué sus historias tan disímiles como fascinantes y, a través de los años, muchos de ellos fueron incorporados a mi altar. Ese imaginario colectivo, cultural y religioso de cada pueblo, demuestra una vez más no sólo la belleza sino también la inagotable riqueza existente en la diversidad.

Pure Diversity: Flower, Women & Birds

En esta serie focalizada en la mujer, incluí también a las flores y a los pájaros porque tienen un “lenguaje simbólico” cuyo significado difiere en cada cultura. A lo largo de la historia, tanto en el arte como en la literatura se los ha utilizado como analogía de las mujeres. En mis pinturas, cuando las flores y los pájaros son los protagonistas, tienen una lectura simbólica. En cambio, cuando son un detalle, su simbolismo pretende “resaltar” una característica de la retratada.

Pure Diversity: Hombres

Los retratados son en su inmensa mayoría escritores y poetas que me abrieron portales a otras dimensiones a través de la lectura de sus libros. Al primero de la serie, en realidad, lo dibujé en mi época de estudiante -décadas antes de la creación de Pure Diversity-. Tuve que incluirlo no sólo por la temática, sino también porque Rabindranath Tagore fue el

primer poeta del que leí apasionadamente todo lo que caía en mis manos, desde los 13 años hasta el final de mi adolescencia.

Héroes Afrodescendientes Argentinos Invisibilizados

Es un conjunto de cuarenta y dos retratos de afrodescendientes argentinos: desde héroes de la independencia, hasta intelectuales, artistas, músicos, creadores de numerosos periódicos y hasta políticos. Proyecto ideado por Nengumbi Sukama (fundador, expresidente y director ejecutivo de IARPIDI -Instituto Argentino por la Igualdad, Diversidad e Integración-). Decidí llevar la idea al plano real por dos razones: como un homenaje póstumo a mi padre, y por coincidencia ideológica con la temática de mi obra desde 1990, ya que los retratados forman parte de la “diversidad” histórica argentina.

We are not a Small Minority but a Big Diversity

Esta es una obra nacida seguramente en respuesta a algún comentario puntual. “Nosotros no somos una pequeña minoría, sino una Gran Diversidad” intenta dejar constancia -a través de la imagen- de la diversidad de nuestra “presencia supuestamente minoritaria”. De izquierda a derecha retraté a una mujer haitiana (representando a la gente del Caribe). Para simbolizar a los afroamericanos elegí una escultura de la Diosa Agbara del pueblo Igbo de Nigeria -que veía siempre que visitaba el Dallas Art Museum- porque me resultaba irónico el valor que se le daba al arte afro -pero no a la gente-. A su lado, una mujer Hopi de Arizona (representando a los Native American Indians, que, aunque comúnmente no se ven porque viven en “Reservaciones” siguen existiendo), a Cristina Hoyos -la bailarina de flamenco española- (simbolizando la presencia inquebrantable del lenguaje castellano en Estados Unidos) y a la amada Mercedes Sosa (representando a los pueblos originarios de Latinoamérica).

Título: Tamara
Serie: Pura Diversidad - Niñez y juguetes
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 122 x 91 ½ cm.
Año: 1995
Colección: Privada, Berlin, Alemania

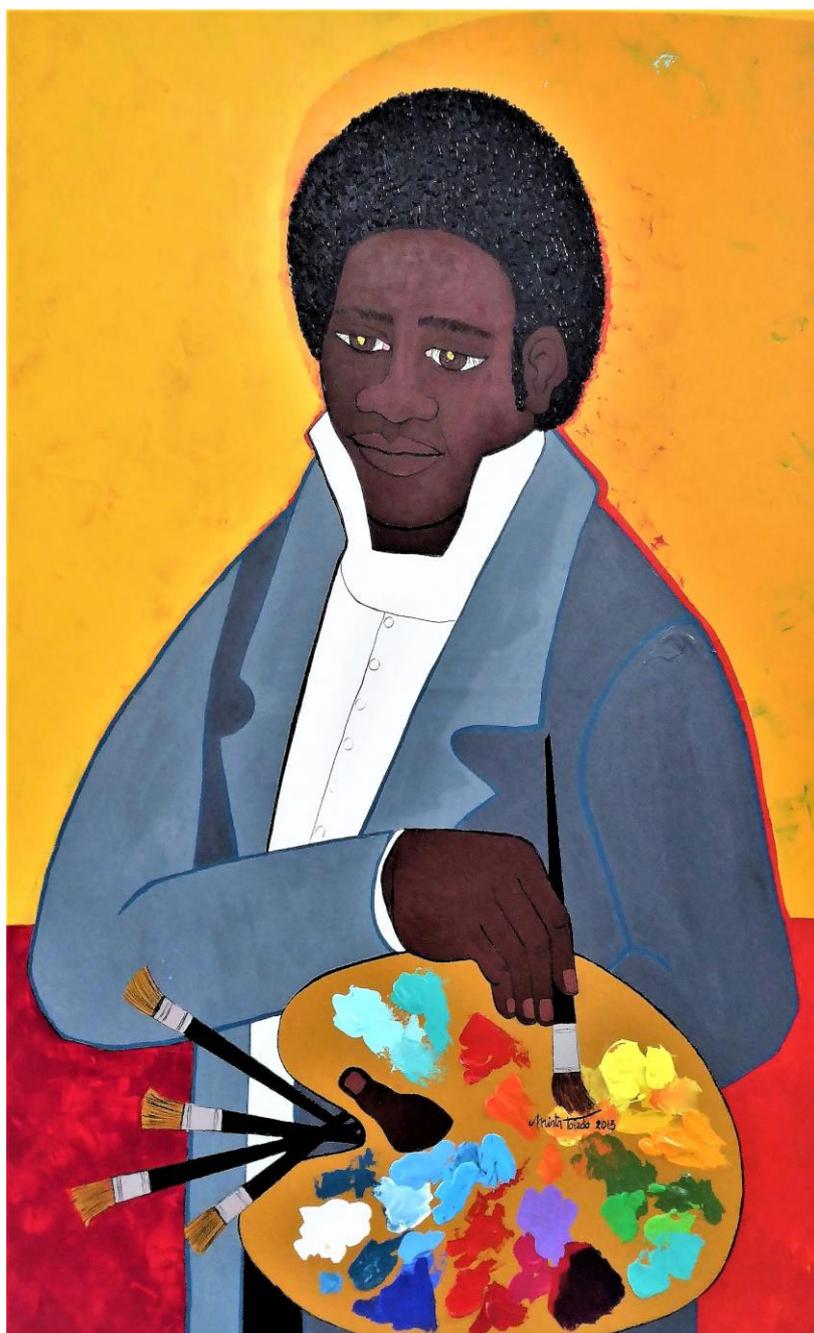
Breve historia de la obra: Fui su babysitter durante sus dos primeros años de vida. Es la hija de mi amiga Celia y verla crecer día tras día fue un motivo constante de alegría. Con un retrato de ella inicié la subserie *Pura Diversidad: Children & Dolls*. Me inspiró ver la relación estrecha que tenía con ese juguete: le hablaba con palabras irreconocibles tanto

en inglés como en castellano y la abrazaba con amor. Era de trapo y tenía mucha personalidad y belleza, contrastando con las de moda, que yo llamaba “plasticas”. En mi pintura la muñeca mira a Tamara con amor, mientras que ella observa al espectador con dulzura. Ambas están contra un fondo magenta (color que en muchas culturas se asocia al amor correspondido) y el violeta (asociado a la sabiduría y espiritualidad).

Título: Maria Remedios del Valle
Serie: Héroe Afrodescendientes Argentinos Invisibilizados
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 100 x 100 cm.
Año: 2013
Colección: IARPIDI, Buenos Aires

Breve historia de la obra: Conocida como “La Madre de la Patria” (Buenos Aires ≈1767-1847). Participó en numerosas guerras de la independencia como auxiliar y combatiente. En el Éxodo Jujeño fue una de las llamadas “Niñas de Ayohuma”. Belgrano la nombró Capitana por su valor (no abandonó ni siquiera después de que su marido y sus hijos murieran en batalla). En 1827 vivía en la indigencia. El General Juan José Viamonte la reconoció y a través de la Cámara de Representantes de la provincia de Buenos Aires, en 1828 se le concedió el sueldo de Capitán de Infantería. Al año siguiente Rosas la integró a la Plana Inactiva con el grado de Sargento Mayor. En su honor, la ley No. 26852 establece el 8 de noviembre como el “Día Nacional de los Afro argentinos y de la cultura afro”. La pinté con su mirada noble penetrando la del espectador y con sus brazos cruzados, mostrando su inquebrantable seguridad y poder.

Título: Fermín
Gayoso
Serie: Héroes
Afrodescendientes
Argentinos
Invisibilizados
Técnica: Acrílico
sobre tela
Medidas: 120 x 80
cm.
Año: 2013
Colección: IARPIDI,
Buenos Aires

Breve historia de la obra: Fue el primer pintor porteño (Buenos Aires 1782-1832). Hijo de una africana esclavizada y padre español. Desde 1790 vivió como esclavo de la familia Pueyrredón. No pudo tomar clases en la Academia de Geometría y Dibujo creada por Belgrano en 1799 porque no cumplía con un requisito basado en la raza, la asistencia a “negros y mulatos” estaba prohibida: solamente podían asistir “españoles e indios netos”. Participó en la defensa de Buenos Aires en la primera Invasión Inglesa. Se considera que fue el primer maestro de Prilidiano Pueyrredón. La historiadora Lourdes Ghidoli lo define como “*el pintor de obras ignoradas*” ya que, hasta el momento, no se conoce ninguna obra de este afrodescendiente argentino. Desde que era estudiante de arte me conmovió su historia y mientras hacía su retrato me trasladé mentalmente a su lugar de trabajo, para verlo pintar.

Título: Encounter on a dream
Serie: Pura Diversidad - Flores, Mujeres y Pájaros”
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 91 ½ x 122 cm.
Año: 2000
Paradero desconocido

Breve historia de la obra: A pesar de recordar los versículos de la Biblia -leídos por el sacerdote de mi infancia- donde el cuervo se usa como analogía de impureza y maldad, ave de mal agüero debido a su plumaje “negro” (tan obvios los cientos de miles de menta mensajes que conlleva ese color) no hice caso. Me fascinaron desde la primera vez que los vi: llegaban en bandada durante el otoño y se posaban sobre las ramas secas del árbol del vecino, transformándolo en pocos minutos en uno frondoso de plumas negras. Pasé horas contemplándolos a través de la ventana de mi taller y quise estudiarlos: son inteligentes, intuitivos y lúdicos. Los investigadores descubrieron que se aparean de por vida y que manifiestan empatía y protección a su pareja cuando está en peligro. Jamás vinieron a mi backyard, pero uno se apareció en mis sueños, diciéndome que era mi “soulmate”, y quise testimoniar ese encuentro con esta pintura.

Título: Federico
Espinoza Serie: Héroes
Afrodescendientes
Argentinos
Invisibilizados
Técnica: Acrílico sobre
tela
Medidas: 120 x 80 cm.
Año: 2013
Colección: IARPIDI,
Buenos Aires

Breve historia de la obra: Apodado “El Strauss Argentino” (Buenos Aires 1820-1872). Brillante pianista y compositor afrodescendiente argentino, alabado en 1855 por el pianista suizo Segismundo Thalberg -quien trató de llevarlo a Europa-. Tocó en el antiguo Teatro Colón y en el Club del Progreso (actividad que le valió un lugar de privilegio en la sociedad porteña). Participó en la defensa del sitio de Buenos Aires (1852), en la revolución del 11 de septiembre (1859) y en la guerra de la Triple Alianza (1864-70). Al final de su vida se dedicó a la enseñanza y compuso numerosas marchas y polcas militares. Lo retraté como maestro: con la mirada calma pero segura, con sus manos alzadas en un movimiento preciso, dirigiendo a sus alumnos mientras interpretan una de sus marchas.

Título: Dominga, la muñeca Argentina
Serie: Pura Diversidad – Niñez y Juguetes
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 40 x 50 cm.
Año: 2006
Colección: Privada, Buenos Aires

Breve historia de la obra: Esta es mi muñeca preferida y pinté su retrato infinidad de veces. Fue el primer regalo de mi novio de los quince años: el padre de mis hijos. Nació

en Argentina a fines de los años sesenta y su permanencia en el mercado fue muy breve. En todas las ciudades en las que viví en Estados Unidos, siempre hubo alguien que me ofreció una suma extraordinaria para comprarla, por considerarla una rareza bella y única: “a valuable collector's item”. Compañera fiel de mi tránsito por la vida desde mi adolescencia, cuando volvimos a Buenos Aires, los que recién la conocen siempre asumen que es norteamericana.

Título: Yellow
Rose (Retrato de
Eunice Goins
Reed)

Serie: Pura Diversidad - Flores, Mujeres y Pájaros

Técnica: Acrílico sobre tela

Medidas: 122 x 91 ½ cm.

Año: 2006

Colección: B. Reed, Baton Rouge, Louisiana, USA.

Breve historia de la obra: Un domingo cualquiera mi amiga Trina me mostró la foto de una adolescente de 15 años. De color sepia, la foto era tan diminuta como antigua y la retratada era su abuela. Al verla bajo una lupa me capturó la calidez y luminosidad que transmitía su mirada y por eso quise pintarla. En mi retrato sostiene una rosa amarilla cerca de su corazón: un color que a lo largo de la historia se ha asociado con el sol, fuente indispensable de vida en la Tierra. En ese momento de su vida, Bernice era la Madre Tierra: embarazada de su primer hijo y llena de alegría ante la promesa de un nuevo comienzo: sentimientos simbolizados por la rosa amarilla.

Título: Lucía
Dominga Molina
Serie: Héroe
Afrodescendientes
Argentinos
Invisibilizados
Técnica: Acrílico
sobre tela
Medidas: 120 x
80 cm.
Año: 2014

Colección: IARPIDI, Buenos Aires

Breve historia de la obra: Poeta y activista afrodescendiente (13 de diciembre de 1949). Investigadora y diplomada en Género, es Fundadora y presidenta de la Casa de Cultura Indo-Afro-Americana la provincia de Santa Fe. Sus objetivos primordiales son la lucha contra la discriminación y lograr una visibilización de la población afro descendiente de dicha ciudad. Autora de numerosas publicaciones, ha recibido distinciones del INADI (Instituto contra la discriminación), de la Universidad de Lanús, la Honorable Cámara de Senadores y la Honorable Cámara de Diputados (ambos de la Provincia de Santa Fe) entre otros. La retraté frente a un arco porque simbólicamente es un espacio por el que transitan las entidades espirituales. La imaginé vestida de blanco (significantes de reconocimiento y titularidad en la simbología Yoruba) y sosteniendo un abanico (símbolo de transmisión de vida espiritual). En su mirada, traté de expresar su sabiduría, determinación e idealismo.

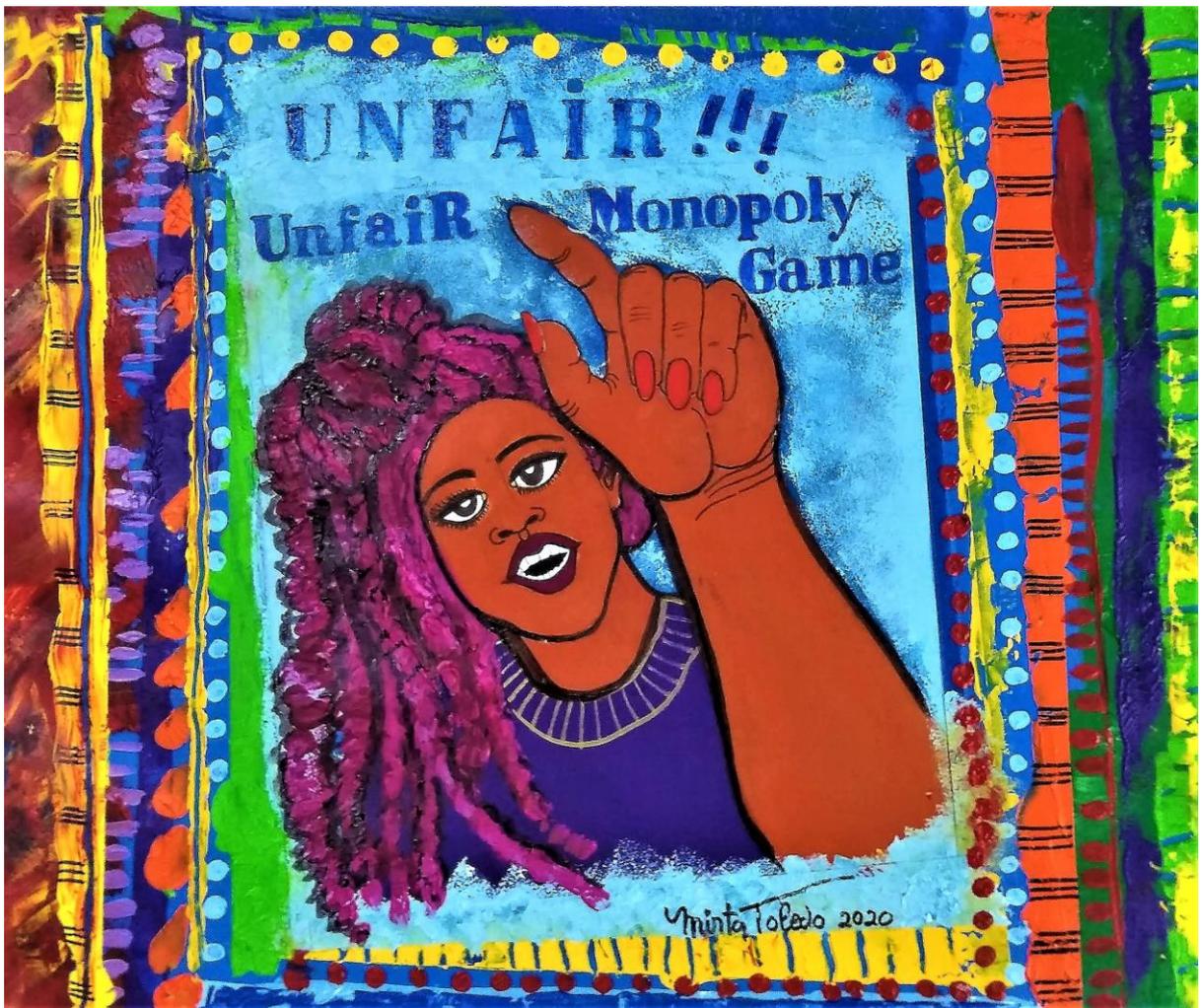
Título: Ida Edelvira
Rodríguez
Serie: Héroes
afrodescendientes
Argentinos
Invisibilizados
Técnica: Acrílico sobre
tela
Medidas: 120 x 80 cm.
Año: 2016
Colección: IARPIDI,
Buenos Aires

Breve historia de la obra: Poeta, nieta de esclavizados (≈1860 - fecha desconocida). Trabajó como lavandera y planchadora en el barrio de San Cristóbal. Su poesía fue publicada en almanaques, revistas y hojas sueltas. Aparece enlistada en la monumental Historia de la Literatura Argentina de Ricardo Rojas. Perteneciente a la Generación de 1880, es autora de “La Cantata Heroica”. Según la crítica Bonnie Frederick (Wily Modesty: Argentine Women Writers, 1860-1910. Arizona State University, 1998) en “La flor de la montaña” su voz poética es una especie de Prometeo versado en la filosofía de Nietzsche. Esta crítica notó que Rodríguez no hace alusiones a su raza en su trabajo, logrando de esta manera -según ella- el objetivo de la educación pública de asimilar a las poblaciones argentinas no blancas al Norte global. La retraté vistiendo el uniforme del trabajo con el que se ganó la vida. Con su mirada invita al espectador a la observación del libro de poesías de su autoría que tiene entre sus manos -con el que, seguramente, siempre habrá soñado-.

Título: Waiting for a Miracle
Serie: Pure Diversity
Técnica: Acrílico sobre papel
Medidas: 44 x 59 cm.
Año: 1995
Propiedad de la artista

Breve historia de la obra: “Esperando por un Milagro” es mi interpretación del paréntesis temporal entre la muerte de Jesús y su resurrección. Fui educada en el catolicismo por un sacerdote muy vehemente. Él enfatizaba obsesivamente y a los gritos la culpa -teníamos 8 años- y nos describía las huellas horribles que el pecado dejaba en el cuerpo para toda la eternidad. Por el contrario, las heridas terrenales desaparecerían en aquellos de alma pura (es por esa razón que pinté a Jesús sin las heridas provocadas por su crucifixión). Lo acompaña, como siempre, su Ángel de la Guarda, esperando que suceda un milagro. Como testigo terrenal pinté a un pastor, representando a todos aquellos que siguieron a Jesús anónimamente.

Título: Unfair (Retrato de Kimberley Latrice Jones)

Serie: Pura Diversidad - Flores, Mujeres y Pájaros

Técnica: Acrílico sobre papel de algodón

Medidas: 43 x 52 cm.

Año: 2020

Propiedad de la artista

Breve historia de la obra: Después de tres meses de aislamiento obligatorio -debido a la pandemia de COVID 19- toda presencia humana en mi vida se remitió a la gente que veía en videos. Así conocí a la escritora afroamericana Kimberly Latrice Jones quien -de manera genial- resumió en pocos minutos la historia racista de más de 450 años de injusticias y opresión económica sufrida por los afroamericanos en Estados Unidos de Norteamérica. Para hacerlo, usó como analogía el juego de mesa Monopoly. Su claridad y pasión relatando las consecuencias dolorosamente actuales y obvias de esa herencia ingrata, me inspiraron a retratarla en el instante final de su discurso en el que afirma: “You are lucky the black community is looking for equality and not revenge”.

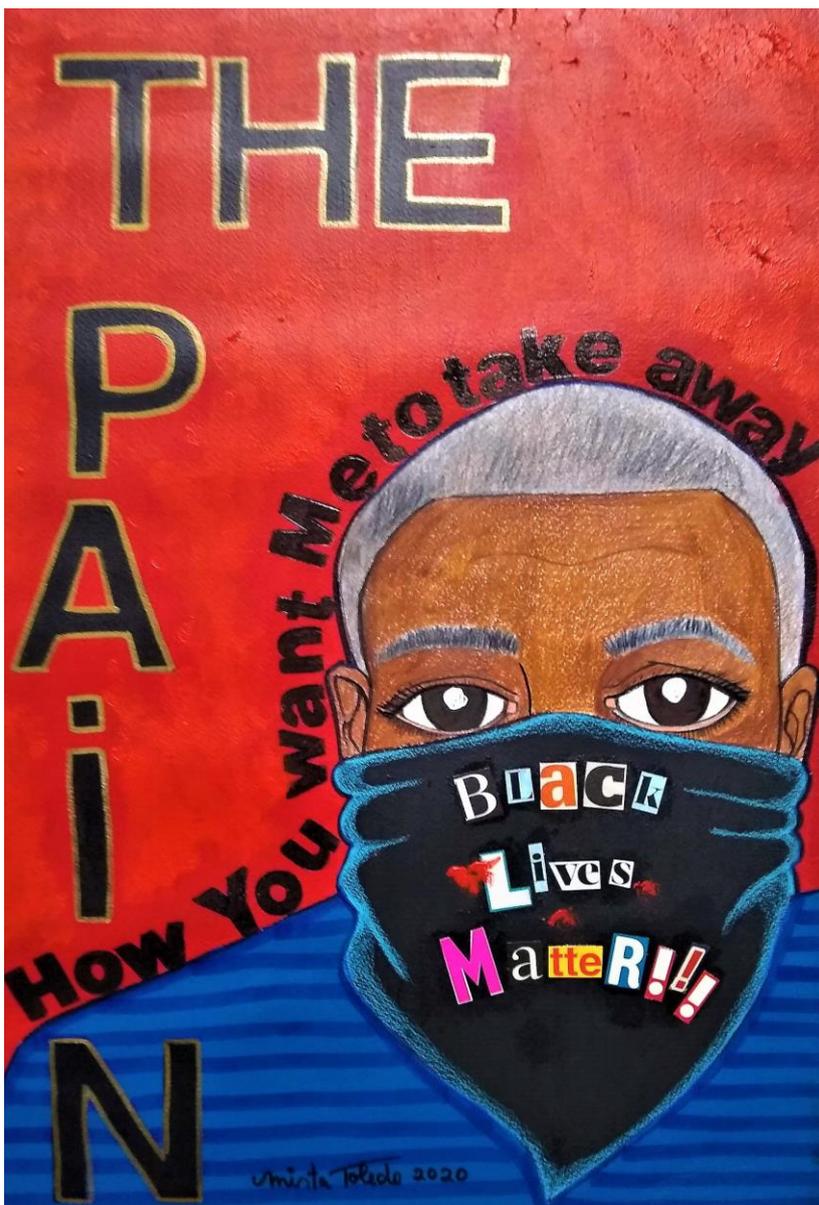
Título: Tomás Braulio Platero
Serie: Héroes Afrodescendientes Argentinos Invisibilizados
Técnica: Acrílico sobre tela
Medidas: 100 x 100 cm.
Año: 2013
Colección: IARPIDI, Buenos Aires

Breve historia de la obra: Escribano, nieto de esclavizados (Buenos Aires 1857, La Plata 1925). Logró superar los prejuicios y la discriminación imperante, desarrollando una intensa vida social, política, cultural y profesional. Fue fundador de la Asociación Profesional de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Sociedad de Cooperativas Eléctricas, cofundador del Colegio de Escribanos de la Plata y fundador de la Sociedad de Estibadores del Puerto (entidad gremial constituida en nuestro país). También fue uno de los miembros fundadores de la Unión Cívica en 1890 y de la Unión Cívica Radical en 1891. Durante su gestión como Director en Jefe del Registro Civil del 3° y 5° Distrito de la provincia de Buenos Aires eliminó las prácticas de inscribir los nacimientos, defunciones y casamientos en libros separados para “blancos” y “negros” adoptando un único libro para todas las personas. Quise expresar en mi retrato su sabiduría en la mirada frontal e inteligente y su obvia empatía por el prójimo en ese gesto cálido de sus brazos abiertos, invitando al espectador a un abrazo.

Título: Manuel Costa
de los Ríos, devoto
de la Virgen de
Luján, 2020
Serie: Pura
Diversidad -
Religiones
Técnica: Acrílico
sobre tela
Medidas: 120 x 80
cm.
Año: 2020
Propiedad de la
Iglesia Luján
Porteño, Buenos
Aires

Breve historia de la obra: Nació a principios del siglo XVI en la actual República de Guinea y los esclavistas portugueses que lo capturaron para llevarlo a Brasil, lo llamaron Manuel (Costa de los Ríos en referencia al lugar donde lo encontraron). En 1630 fue "adquirido" por un hacendado del norte de Argentina. Al llegar al Río Luján los bueyes no tiraron de la carreta hasta que bajaron una de dos cajas que contenía la escultura de la Virgen. Para Manuel fue una señal divina y allí lo dejaron, cuidando la imagen a la que se dedicó con devoción por el resto de su vida. Se le atribuyen desde entonces muchos milagros y actualmente quieren santificarlo. Pinté este retrato en cumplimiento a una promesa realizada al Padre Lucas, en agradecimiento a toda la comunidad de la Iglesia Luján Porteño que, unida en plegaria le pidió a Manuel por la vida de la joven Natalia, hija de mi mejor amiga.

Título: The Austin
Poet
Serie: Pura Diversidad
- Hombres
Técnica: Técnica
mixta sobre canvas
Medidas: 48 x 36 ½
cm.
Año: 2020
Propiedad de la artista

Breve historia de la obra: A un poco más de dos meses de vivir en completo aislamiento social preventivo y obligatorio (debido a la llegada de la pandemia de COVID 19 a la Argentina), asesinaron a George Floyd en Minneapolis. Recorriendo esa ciudad a través de las noticias, reviví el miedo, la soledad y el aislamiento que sufrí viviendo en ella cuarenta años atrás: entonces yo era una joven mujer latina que ni siquiera hablaba inglés. Recordé también la pregunta: *How you want me to take away THE PAIN (Como quieres que te quite EL DOLOR)*, parte de un profundo poema de James E. Gray II. Todos esos sentimientos me motivaron a realizar este retrato a modo de conjuro por el dolor sufrido -en el pasado y en el presente- debido a las pandemias, pero, más que nada, a la intolerancia de aquellos que odian la diversidad que nos caracteriza a los seres humanos: en nuestra esencia y en todos los órdenes de la vida.

Título: Yemanyá,
2003
Serie: Pura
Diversidad -
Religiones
Técnica: Acrílico
sobre papel de
algodón
Medidas: 65 ½ x
49 ½ cm.
Año: 2003
Disponible en Mi
Casa Gallery,
Austin, Texas,
USA.

Breve historia de la obra: Quise pintarla ni bien supe por amigos haitianos de su existencia. Es una Orisha (divinidad) de la religión Yoruba que se practica hace más de 1300 años. Deidad de los océanos y los ríos, ligada a la fertilidad femenina, la maternidad y primordialmente al proceso de génesis del Àiyé (mundo). Llegó al continente americano con la trata transatlántica de esclavizados africanos y, en la cultura de la diáspora sincretiza con el cristianismo de los esclavizadores. En Haití se la conoce como La Sirena, el espíritu del agua que rodea la isla. En la religión brasileña Candomblé es la divinidad más adorada de Bahía y en la Santería cubana sincretiza con la Virgen de la Regla.

Imágenes de las obras: © Mirta Toledo / Todos los derechos reservados.

<https://www.facebook.com/mirtatoledo.art/>

<https://www.facebook.com/heroesafrodescendientesargentinos.mirtatoledo/>

<https://www.instagram.com/mirtatoledo.art/>