

La luz aprisionada

Una estela de luz queda prisionera dentro de una caja cerrada, un recinto delimitado por cuatro tablas de madera. En la oscuridad relativa de la instalación y del ambiente circunstante, figuras verticales, con vago sabor a sepia, resaltan en el medio de una calle o cerca de un terraplén, mientras el reflejo del neón, concentrado en un punto y difuso alrededor hasta desaparecer desenfocado, dibuja una tridimensionalidad al mismo tiempo hiperrealista y trasoada. Existe una contradicción sólo aparente entre la escultura de luz y el cautiverio de la imagen en una caja oscura. Porque esto es lo que Gabriele Giugni hace: dibuja, construye figuras, esculpe sustrayendo los claros de la masa oscura, como el escultor que por definición quita, en vez de agregar.

He ahí, entonces, en estas light boxes – cajas luminosas – el reiterarse del gesto que desde Caravaggio llega a Daguerre y a los hermanos Lumière: mirad, admirad el músculo que culebrea flotando desde el fondo de la escena, el rostro que se enciende plasmándose de la bidimensionalidad de la lámina. La mujer camina en la calle, Charlot femenino que se aleja del observador y nos amonesta a no subestimar esos pasos puestos fatigosamente uno detrás del otro: es el Éxodos, el mismo del Antiguo Testamento, de las migraciones de la gente de los Grande Lagos africanos en fuga de guerras e hambruna, el mismo de los demasiados balseros que han atiborrado con naufragios mares y océanos de cada latitud.

Expulsó el hombre y puso al oriente del jardín de Edén los querubines y la llama de la espada fulgurante, dice el Génesis: y desde entonces ya no hemos cesado de movernos. A menudo subestimamos la importancia del acto de caminar y su estricto vínculo con el conocimiento y el lenguaje. Es suficiente pensar en la relación entre el gatear y la adquisición de la palabra según los más modernos estudios pediátricos. Migraciones, emigración, exploración, turismo, fuga, simplemente vagabundaje de flâneur: empujados por motivaciones diferentes o hasta opuestas, los hombres sin embargo han siempre terminado utilizando el viaje como instrumento de conocimiento. Hasta los desplazamientos más dramáticos y originados por actos de odio o de violencia han contribuido indirectamente en acercar a los pueblos y en favorecer el recíproco reconocimiento y en fin la mutua aceptación.

Viajar, conocer y contar, acciones indisolublemente vinculadas una con otra desde siempre, como reconoció Marco Polo en el primer capítulo de sus Viajes (El Millón):

“Y entonces se dijo que hubiese sido un daño demasiado grande si no hubiera puesto por escrito todas las maravillas que había visto, porque quien no las conociese las aprendiera a través de este libro.

Por ello, las mujeres hindis de Gabriele Giugni, arrodilladas cerca de la poza con sus vestimentas multicolores como en un tondo de Miguel Ángel, no recogen en sus manos solamente agua: sacan y embrocán imaginación y recuerdos, pensamientos y creación, dejándolos escurrir en un pequeño remolino, aprisionados en una oscuridad caliente que ya es promesa de luz.

La luce imprigionata

Una traccia di luce e imprigionata in una scatola chiusa, un recinto delimitato da quattro assi di legno. Nell'oscurità relativa dell'installazione e dell'ambiente circostante, figure verticali, dal vago sapore di seppia, si stagliano al centro di una strada o lungo un argine, mentre il riflesso del neon, concentrato in un punto e tutt'attorno diffuso fino a sparire sfocato, disegna una tridimensionalità al tempo stesso iperrealistica e trasognata. C'è una contraddizione solo apparente tra la scultura di luce e la prigionia dell'immagine in una scatola oscura. Perché questo fa Gabriele Giugni: disegna, costruisce figure, scolpisce sottraendo i chiari dalla massa scura, come lo scultore che per definizione toglie anziché aggiungere.

Ecco allora nelle light box – scatole luminose – il ripetersi del gesto che da Caravaggio raggiunge Daguerre e i fratelli Lumière: guardate, ammirate il muscolo che guizza galleggiando dal fondo della scena, il volto che si accende plasmandosi dalla bidimensionalità della lastra. La donna cammina sulla strada, Charlot femmina che si allontana dall'osservatore e ci ammonisce a non prendere sotto gamba quei passi messi a fatica l'uno dopo l'altro: è l'Exodus, lo stesso dell'Antico Testamento, delle migrazioni della gente dei Grandi Laghi africani in fuga da guerra e fame, dei troppi boat people che hanno affollato di naufragi mari e oceani di ogni latitudine.

Scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante, dice la Genesi: e da allora non abbiamo più cessato di muoverci. Spesso sottovalutiamo l'importanza dell'atto di camminare e il suo stretto vincolo con la conoscenza e il linguaggio. Basti pensare alla relazione tra il gattonare e l'acquisizione della parola nei più moderni studi pediatrici. Migrazioni, emigrazione, esplorazione, turismo, fuga, o semplicemente vagabondaggio da flâneur: spinti da motivazioni diverse o addirittura opposte, gli uomini hanno tuttavia sempre finito per utilizzare il viaggio come strumento di conoscenza. Perfino gli spostamenti più drammatici e originati da atti di odio o di violenza hanno contribuito indirettamente ad avvicinare i popoli e a favorire il reciproco riconoscimento e infine la mutua accettazione.

Viaggiare, conoscere e raccontare, azioni indissolubilmente legate tra loro da sempre, come riconobbe Marco Polo nel primo capitolo del Milione:

E però disse infra se medesimo che troppo sarebbe grande male s'egli non mettesse in iscritto tutte le meraviglie ch'egli à vedute, perché chi non le sa l'appari per questo libro.

Perciò le donne indiane di Gabriele Giugni, inginocchiate sulla pozza con le loro vesti colorate come un tondo michelangiolesco, non raccolgono nel cavo delle mani soltanto l'acqua: attingono e travasano immaginazione e ricordi, pensieri e creazione, lasciandoli scorrere in un piccolo gorgo, imprigionati in un'oscurità calda che è già promessa di luce.