

‘Tupac’ Toti

un homenaje a Gianni Toti

≡ José-Carlos Mariátegui

Considerado el ‘padre’ de la video poesía, Gianni Toti es uno de los más interesantes artistas de video experimental de la escena internacional actual. Es difícil considerar a Toti como un artista medial: su experiencia como poeta, cineasta, escritor de obras de teatro, periodista entre otras participaciones en el mundo intelectual y artístico lo llevan más allá de la estética de la imagen. Él cuestiona y critica la imagen como una mera herramienta para representar el mundo y, en vez, argumenta que la imagen es algo que es creado por la confrontación entre el hombre y la sociedad.

Toti inició su interés en el video a principios de los 80, definiéndose como un ‘poetrónico’, un creador que reta el pensamiento teórico y la acción cultural en su insaciable búsqueda de nuevos lenguajes en la creación artística y científica; entendiendo que el conocimiento no solo se obtiene de formas tradicionales, sino también por la reinención de la historia, leyendas, tradiciones orales, formas rítmicas y cultura popular, tratando de crear un ‘nuevo alfabeto’ de lo visual. Por ello no es coincidencia que las obras recientes de Toti han estado relacionadas a América Latina, interpretándola como un lugar de historias que aun deben ser contadas, descubriendo el futuro en la búsqueda de las tradiciones, en la cultura y el lenguaje.

El lenguaje es uno de los principales sujetos de trabajo en la obra de Toti. Compuesto de una mezcla de expresiones idiomáticas, principalmente en francés e italiano, pero con una profunda influencia de muchos otros lenguajes del mundo (desde Latín hasta Quechua, Mic-Mac o Aymara), sus trabajos no requieren traducción y debe ser entendido como la aproximación a un nuevo lenguaje, el ‘totiano’: una mágica prosa, una construcción poética de palabras que se enfrentan una con otras para crear nuevas. Cada oración es una nueva invención, producida por la combinación de elementos familiares; la perfección de la inventiva humana está conectada a la renovación del lenguaje, no a la renovación tecnológica.

gianni toti

La pantalla negra es también un símbolo emblemático de los trabajos de Toti: al inicio de cada obra su voz sobre el espacio oscuro nos hace participar de un sueño que nos lleva hacia un espacio metafórico. La voz de Toti es la obertura que nos llevará posteriormente a la creación visual con imágenes de síntesis.

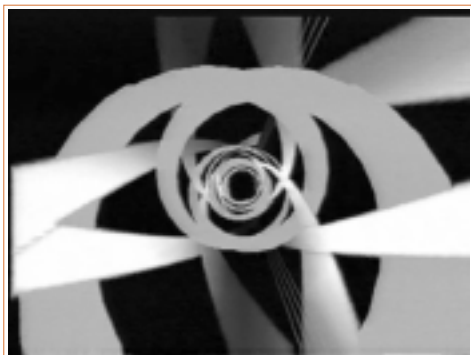
Los intereses que Toti introduce en su obra están relacionados a las lecciones de la historia: revoluciones, descubrimientos científicos, inventos tecnológicos, pero especialmente al pensamiento ‘revolucionario’ cuando exceden a los hechos habituales y ofrecen nuevas signos. El video le ofrece a Toti una forma de aplicar el pensamiento filosófico con una amplitud de dimensiones para crear, buscar modelos mentales para una nueva forma de ‘anti-describir’ y ‘re-evolucionar’ el mundo, una metáfora ‘gramsciateguiana’ que se concretiza con el proyecto *Túpac Amauta* [1], como un ensayo vivo de ‘LatinAmerIndia’, como Toti llama a América Latina. Pero también es ‘planetopolitana’ pues es la continuación necesaria a Planetopolis [2], el ensayo poético de la utopía negativa de la ciudad planetaria ininterrumpida. En los videos de

Toti la voz del autor se hace poesía y resonancia en un panorama donde el cine es utilizado para 're-elaborar' imágenes y fragmentos de la historia y 're-crearlas' hoy (para el futuro).

Toti no analiza el mundo, sino que trata de cambiarlo a través de nuestra mente. Como bien menciona: *"Cómo se habla de coraje? Cómo se habla de miedo? Recitándolo, explicaba Wittgenstein...No con modismos sino con gestos, la teatralidad del pensamiento que re-evolucionan cada neurona, cada sinápsis"*. [3]

En los trabajos de Toti, el proceso creativo va más allá de la tecnología. Pese a que hoy en día el trabajo digital ofrece mayor facilidad en el proceso, esto también se convierte en un nuevo reto para los creadores que empiezan a intrigarse de las múltiples posibilidades del arte de síntesis y no dejan de producir hasta obtener muchas veces cientos de horas de material para finalmente acabar en una obra de 5 minutos.

Esta forma de síntesis constante en la obra de Toti nos da la posibilidad de concebir sus obras como trabajos en

gianni toti: túpac amauta

proceso. El proyecto *Túpac Amauta* es por eso un trabajo en proceso y no una obra acabada, es una metáfora de una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de interpretar más allá de las imágenes tecnológicas. La nueva cultura digital requiere un cambio de paradigma de la imagen bella pero también de la técnica.

Luego de ver los trabajos de Toti no volveremos a ser los mismos, nos sentimos diferentes, y es que pensamos diferente, como dijo Rosa de Luxemburgo: *"Pensar es pensar diverso"*. Es esa diversidad de lenguajes los que son las armas fundamentales en la lucha de Toti por cambiar el mundo. Todos los lenguajes forman la diversidad y por simple iteración, como en la geometría fractal, crean una hermosa complejidad que se representan en sus síntesis en movimiento. Es esta diversidad la que nos permite definir a Toti como un hombre del mundo, ni italiano, ni griego, ni francés, ni neo-europeo, ni peruano ni latinoamericano. Gianni Toti es simplemente planetario.

Notas

[1] *Tupac Amauta VideoPoemOpera*. por Gianni Toti, con la co-creación de José-Carlos Mariátegui III, Elisa Zurlo, Patrick Zanolli, Gilles Markesi, Sandra Lischi, José Javier Castro. *Música pre-Colombina: Les Chimuchines* (Claudio Mercado, José Perez Arcem, Guillermo Aste Von Bennowitz, Víctor Rondon, Norman Vilches). Producción: CICV, Francia, 1997-2002.

[2] Para mayor información sobre *Planetopolis*, ver: Heck, Georges. *"Gianni Toti/autour de PLANETOPOLIS"*, Realisation: CICV Pierre Schaeffer Montbéliard Belfort, Francia, Diciembre 1996.

[3] Manifiesto escrito a mano por Gianni Toti para la presentación de *"Gramsciategui ou les poesimistes"* (2000) en América Latina.