

GEETA KHANNA

UNA CONVERSACIÓN VISUAL
A VISUAL CONVERSATION

Por Juan Pablo Casado.
Lic. en Letras Hispánicas (Chile).
Imágenes cortesía de Hirumchi Styling Company.

Harappa Goddess Portrait, 18.5 X 24, Museum grade Art paper limited edition print, mounted, with clear glass, frame, 1/11.

durante la infancia, Geeta tuvo problemas diversos problemas respiratorios producto de las alergias, y desde que era niña encontró en el arte un medio donde los únicos límites expresivos son fijados en la imaginación. La sensibilidad de Khanna en esta área comenzó a forjarse desde que era pequeña, justo cuando su madre le regaló un set de maquillaje. Este fue un punto decisivo en la vida de la artista nacida en India, quien ha utilizado diversos medios artístico y el diseño para rastrear sus orígenes indios.

Fue así como Khanna se mudó en 2008 a Nueva York. La cantidad de influencias y estímulos presentes en la ciudad norteamericana sirvieron para solidificar el lenguaje expresivo de Geeta, quien además aprovechó de empaparse de las diversas culturas que conoció en variados viajes alrededor del mundo.

Años de ejercicio han instalado a Geeta Khanna en la escena artística con una voz que habla al espectador desde diversas áreas; donde el cuerpo se plantea como vehículo portador de un mensaje que encierra en sus poros la idiosincrasia de pueblos asiáticos y occidentales. En este sentido, el arte es un medio concreto que solidifica la comunicación y el entendimiento entre el público.

“Mi trabajo no es más que un esfuerzo para suscitar una experiencia en el espectador, en la que lo visual vale más que mil palabras”, explica Khanna, y agrega: “La virtud más grande es ser capaz de expresar tu visión, sentimientos y traducir hechos a elementos visuales. Los desafíos son variados: el diseño y la creación conforman un proceso doloroso en sí mismos, un proceso que requiere que tu cuerpo y alma produzcan algo que valga la pena mirar”. Geeta Khanna ha sido editora de modas y estilista para varios espectáculos y revistas, trabajando –incluso– para las portadas de Sportswear International (revista alemana) y Vogue, entre otras. Además, ha trabajado con diversas estrellas de Bollywood, figuras políticas de alto perfil en India y ha colaborado en el desfile de Marc Jacobs en el Mercedes Benz Fashion Show, en Nueva York, para la semana de la moda.

Aunque la mayor parte de la obra de Geeta se relaciona con la composición del diseño y la creación de la composición artística de las imágenes, la artista experimenta y usa diversos medios a la hora de crear. Pintura, fotografía, carbón, acuarela son algunas de las técnicas que utiliza con este fin. El fundamento esencial que orienta estos esfuerzos se encierra detrás de años de desempeño en dirección de arte y en el montaje fotográfico. Es en este último soporte donde Khanna ha desempeñado la mayor parte de su trayectoria. Esto se puede ver en el libro editado por ella, *Style of India*, publicado por Hachette India, donde a través de experimentos e imágenes se puede ver cómo la gente de la India se ha vestido durante los últimos diez mil años. El libro conecta a las formas de vestir del pasado y del presente de la India.

Una fuente de inspiración para Khanna fue Leonardo Da Vinci, quien desde un enfoque holístico fijó el paradigma del artista total, quien ve la vida como arte: “Creo que estaba tan conectado con el universo que trascendió más que sus soportes como artista. También fue un gran científico y matemático. Eso me gusta porque la gente debe entender que de cierta forma el arte y la ciencia están conectados”, asegura Geeta.

In her childhood Geeta Khanna used to suffer from shortness of breath due to allergies. Ever since she was a child, she found art to be a means for expression whose only limits are fixed by imagination. Khanna’s sensitivity in this field started at the age of six, when her mother got her a makeup set. For the Indian-born artist, this was a turning point in her life, which led her to use cosmetology to ascertain her Indian roots.

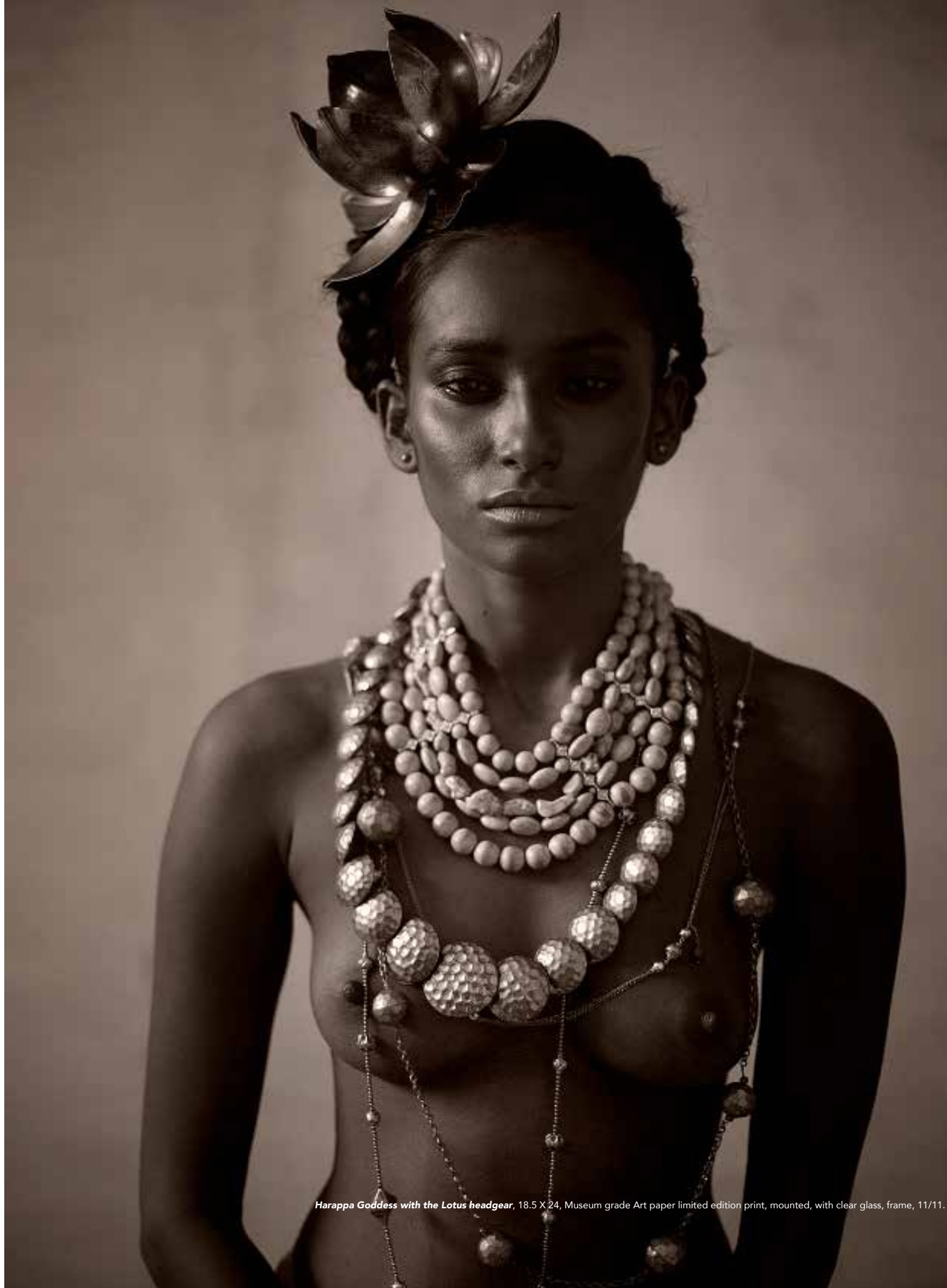
In 2008, Khanna moved to New York. The amount of influences and stimuli in this North American city allowed Geeta to strengthen her expressive language. She also seized the opportunity of submerging herself in all the different cultures she has encountered during her travels around the world.

After years of experience, Geeta Khanna has been recognized as an artist whose voice speaks to viewers about a broad myriad of topics; where the body is conceived as a vessel carrying a message that envelops the idiosyncrasy of Asian and Western peoples. In that sense, art is a tangible medium that reinforces communication and understanding among the public.

“My work is just an effort to create an experience for the onlooker, where the visual is worth a thousand words,” Khanna explains. She adds: “The biggest virtue is to be able to express your vision, feelings and translate facts to visuals. Challenges are several—design and creation is itself a painful process and it demands your soul and your entire being to deliver something worth looking at.” Geeta Khanna has been fashion editor and stylist for several shows and magazines. She has done styling for covers of Sportswear International (which is a German magazine), Vogue, and many more. Besides this she has styled several Bollywood stars, high profile political figures in India and assisted in styling for the Marc Jacobs fashion show at the Mercedes Benz fashion show at the New York Fashion Week.

Though most of Geeta’s work pertains to composing the look and creating the art composition of the pictures, the artist explores and uses several other media to create. Painting, photography, charcoal, and watercolors are some of the techniques she employs. The guiding and essential basis of her work is the result of years of experience in art direction and staged photography. Khanna has spent most of her career dedicated to this last support. A book she is the author of, entitled *Style of India*, which is published by Hachette India is a clear example of this. In it, through experiments and images, one can see how the people of India have dresses for the ten thousand years. The book connects the past to the present way for dressing of the Indian people.

Leonardo Da Vinci was an important source of inspiration for Khanna, as he established the paradigm for a well-grounded artist from a holistic perspective, an artist who sees life itself as an art form: “I think he was so connected to the universe that he transcended more than mediums as an artist. He was also a great scientist and a mathematician. I like that because people have to understand that somewhere science and art are connected,” Geeta assures.

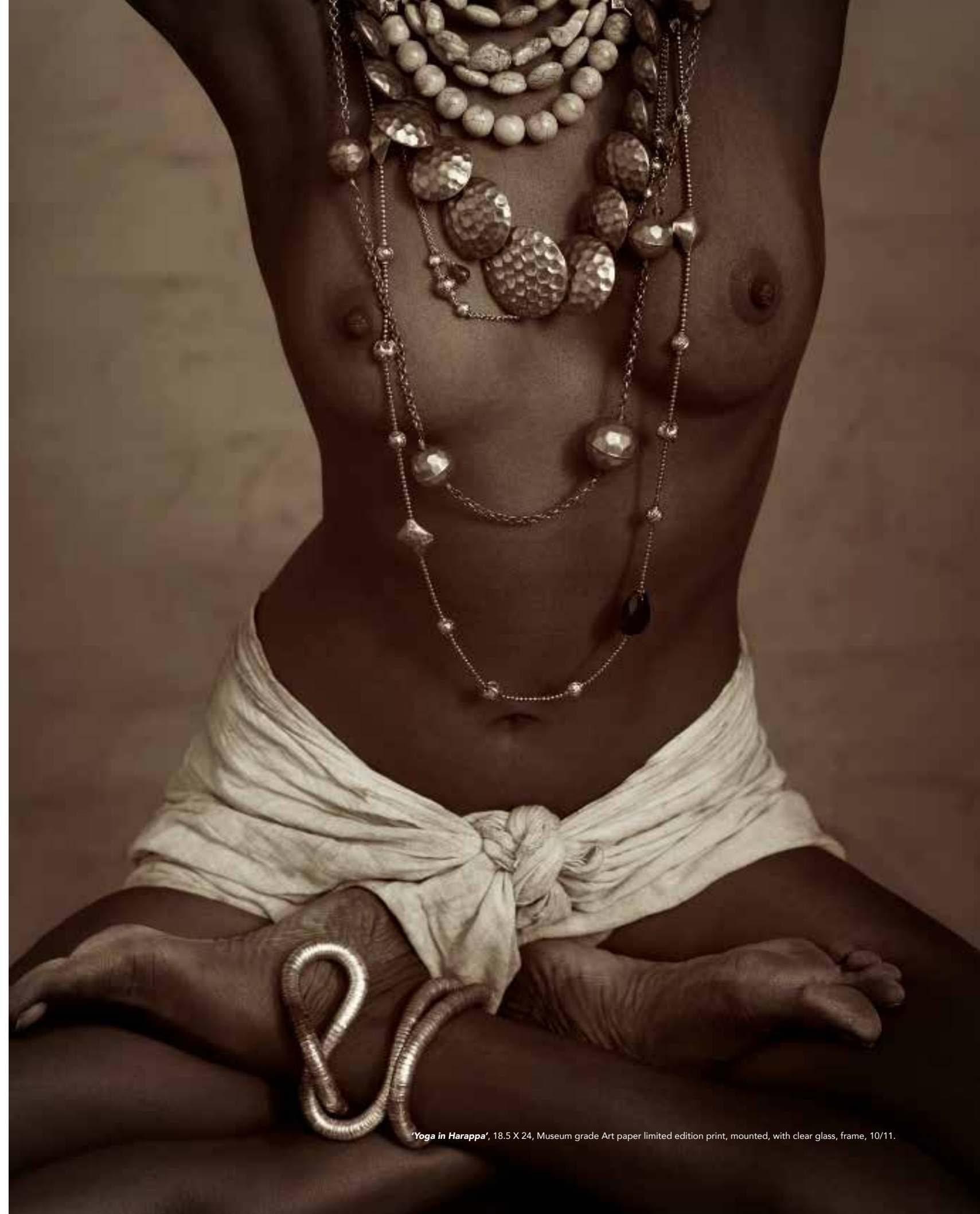

Harappa Goddess with the Lotus headgear, 18.5 X 24, Museum grade Art paper limited edition print, mounted, with clear glass, frame, 11/11.

'Pipal', 18.5 X 24, Museum grade Art paper limited edition print, mounted, with clear glass, frame, 7/11.

'Yoga in Harappa', 18.5 X 24, Museum grade Art paper limited edition print, mounted, with clear glass, frame, 10/11.

Graduada en artes en la Universidad de Delhi, también estudió NIFT y luego FIT en Nueva York, Khanna considera el arte como de los componentes básicos de identidad, que se presenta como una respuesta natural a las condiciones de vida que a ella le han tocado vivir. En este contexto no hay espacio ni para el “talento” ni para la “vocación”: “No entiendo la palabra ‘talento’. De hecho, ni siquiera entiendo la ‘dedicación’. Sólo debemos experimentar quiénes somos realmente, pues esta es una experiencia hermosa y perpetua de cual eres parte y que es parte de ti. Es acerca de lo que nos motiva como seres humanos y cuán profundamente nos relacionamos con el ambiente y las experiencias que nos conforman”.

Creando perspectivas

Cada espectador se mueve bajo creencias y códigos distintos. Tal como sostuvo el teórico jamaquino Stuart Hall, “No hay garantía de que un objeto de una cultura tenga un sentido equivalente en otra, precisamente porque las culturas difieren, a veces radicalmente, una de otra en sus códigos —la manera como inventan, clasifican y asignan sentido al mundo—. Por tanto, una idea importante sobre la representación es la aceptación de un grado de relativismo cultural de una cultura a otra, cierta falta de equivalencia, y por tanto la necesidad de traducción a medida que nos movemos de un conjunto conceptual o universo de una cultura a otra”.

“En una sociedad como la nuestra son bien conocidos los procedimientos de exclusión. El más evidente, y el más familiar también, es lo prohibido. Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin no puede hablar de cualquier cosa”. Con esas palabras Michael Foucault abrió “El orden del discurso”, una clase magistral dictada en el Collège de France en 1970. En ella, el filósofo francés explica como una sociedad da sentido a las ideas a través de mecanismos de exclusión y estandarización del lenguaje, este último elemento que es dictado por poderes y estatutos sociales que dan forma al pensamiento de cada sociedad.

El trabajo de Geeta Khanna se plantea de esta manera como un medio, como un lenguaje que manifiesta diversos signos. A través de esta obra se enfrentan distintos discursos, se manifiestan líneas de expresión que muchas veces resultan opuestas. Un arte que rompe con concepciones y que planta semillas donde se brotan ideas que escapan a las concepciones clásicas que surgen en el seno de una sociedad; en este caso, desde la sociedad occidental alimentada por la industria cultural norteamericana.

Actualmente, la narrativa que ocupa a Geeta explora la manera de conectar el pasado al presente, para entender hacia dónde se dirige la humanidad. “Si puedo de alguna forma contribuir con algo valioso que enriquezca a la audiencia, entonces voy por el camino correcto”, explica Khanna. La originalidad radica en cada montaje que emplea Geeta Khanna, en cada representación que ella presenta al espectador. Quizás, ahí se encuentra la fortaleza de su obra, una obra que acerca creencias lejanas y las hace dialogar, en un contexto donde el pasado conversa con el presente teniendo siempre en cuenta el futuro. **AAL**

A Delhi University graduate in arts, she studied an NIFT and then FIT in New York, Khanna regards art as one of the basic components of her identity, which manifested as a natural response to her life experiences. In this context, there’s no place for “talent” or “calling”: “I don’t understand the word ‘talent’. In fact, neither do I understand ‘dedication’. We just have to live who we really are, it’s an ongoing beautiful experience and you are part of it and that is part of you. It’s about what drives us as beings and how deeply we’re connected to our surroundings and the experiences that make us up.”

Creating perspectives

Each viewer adheres to different beliefs and codes. As the Jamaican theoretician Stuart Hall once said: “There is no guarantee that every object in one culture will have an equivalent meaning in another, precisely because cultures differ, sometimes radically, from one another in their codes—the ways they carve up, classify and assign meaning to the world. So one important idea about representation is the acceptance of a degree of cultural relativism between one culture and another, a certain lack of equivalence, and hence the need for translation as we move from the mind-set or conceptual universe of one culture or another.”

“In a society like ours, the procedures of exclusion are well-known. The most obvious and familiar is the prohibition. We know quite well that we do not have the right to say everything, that we cannot speak of just anything in any circumstances.” These were Michael Foucault’s opening words for “The Order of Discourse”, a master class he taught at the Collège de France in 1970. In it, the French philosopher explained how society makes sense of ideas through exclusion and standardization mechanisms of language. The latter is governed by the social powers and rules that shape every society’s way of thinking.

Thus, Geeta Khanna’s work comes as a new means, as a multi-coded language. Through her work, she opposes different discourses and she manifests opinions that are often adverse. Her artwork shatters conceptions and plants seeds for ideas to grow, moving away from the traditional notions at society’s core, which is, in this case, Western society nurtured by the North American culture industry.

Currently, Geeta’s narrative explores a way of bringing the past and the present together, so as to understand where humanity is headed. “If I can contribute something valuable to my audience, that enriches them in some way, then I am on the right track,” Khanna explains. The originality of her artwork is present in every one of Geeta Khanna’s staging, in each representation she provides to the viewer. Perhaps, that’s where the strength of her work lies, which is all about bringing distant beliefs together and making them speak to one another, in a context where the past speaks to the present, always considering the future. **AAL**

‘Adornment’, 18.5 X 24, Museum grade Art paper limited edition print, mounted, with clear glass, frame, 8/11.