

Tertulia
Notas sobre un encuentro en 24 capítulos
CIA, 2013
Por Leticia Obeid.

Durante el año 2012 di un taller en CIA y descubrí que si escribía algunas notas *a posteriori*, podía retomar algunos puntos que me habían llamado la atención y desarrollarlos un poquito, a la mañana siguiente, con una noche de sueño en el medio. Sostuve el mismo hábito durante los 24 intensos encuentros que tuvimos con los agentes de 2013. Estos apuntes, muy subjetivos, se fueron volviendo un ritual y una forma de comunicación entre nosotros y creo que captan algo de esa intensa atmósfera de intercambio, escucha y pensamiento.

MARTES 18 DE JUNIO

Anfitriona de la 1º tertulia: Laura Ojeda Bär, en su taller de Once.

La pintura en el arte contemporáneo

Buen día a todos,

Ayer tuvimos nuestra primera tertulia, en el taller de Laura. Gracias!!!!

Como todo comienzo, tuvimos que dedicar un tiempito a las presentaciones, a explicar cómo va a ser la mecánica y a planificar los próximos encuentros, pero lo más sorprendente es que no tardaron en aparecer varias puntas que auguran discusiones de lo más picantes para el resto del año. ¡Esto me alegra mucho!

A medida que Laura iba mostrando su producción previa, aparecieron preguntas y hasta nos animamos a esbozar nuestras teorías propias sobre la naturaleza de la pintura, el estilo, la imagen, el documento, la relación entre pintura e instalación, la relación de la pintura con el arte contemporáneo, con la fotografía, en fin, temas que no se agotan jamás y que sería bueno que sigamos conversando a lo largo del año.

Les transcribo un mail que le mandé a Laura cuando me preguntó como iba a ser el encuentro, porque pienso que puede ayudarles a preparar los próximos:

Como dice la propuesta, la idea es que cada encuentro sea un tiempo de intercambio y de conversación entre todos, a la manera de una tertulia tradicional, pero el centro es la obra del artista "anfitrión". Entonces se puede elegir hacer un recorrido por la producción previa, para contarles a los demás cómo ha sido esa búsqueda y/o podés centrarte en alguna problemática específica del momento, en algo que te inquiete o necesites, de alguna manera, conversar con otros para clarificar, destrabar o poner en marcha. Esta exposición se puede hacer por medio de documentación o del trabajo mismo, en vivo, en proceso. Una cosa no quita la otra pero siempre es bueno tener una decisión tomada sobre cómo usar ese tiempo del grupo dedicado a la obra propia.

Aparecieron ayer también algunos nombres de artistas, se los listo por si quieren investigarlos, y les pido que agreguen si recuerdan más:

Dana Schutz

Lucian Freud

David Hockney

Alex Katz (se me ocurre ahora)

Martin Kippenberger

Víctor Florido

Mariana López

Jazmín López

Isabel Peña

Alberto Ibarra

Carlos Huffmann

Por último les adjunto un texto de cabecera que me gustaría que vayan leyendo. Como puedan, con la tijerita, con el tramontina o con el hacha, con respeto o con descaro, vayan desmenuzándolo. Es una traducción casera de *Topología del arte contemporáneo*, de Boris Groys, y nos puede servir para acordar el uso de algunos términos, por ejemplo: contemporáneo.

Nos vemos el martes!

Leticia

MARTES 25 DE JUNIO

Anfitrión de la 2ª tertulia: Santiago Gasquet, en su taller de Caballito.

La performance y lo real

Intensa la presentación de Santiago, ayer.

Empezó con unas simpáticas ilustraciones botánicas y terminó con el video de una performance donde se saca medio litro de sangre para hacer y comer una morcilla vasca. Mariela dijo que todo eso no superaba la intensidad de esas imágenes de video donde el artista peina a sus padres, recortados en círculos de fondo rojo como retratos del siglo XIX, medallas de la devoción íntima, acto, representación y tiempo capturado por la lente de una cámara para siempre. Sin duda, la performance es un medio pegado a lo real, a diferencia del teatro: no hay representación, sino presentación. Pero en estas obras de Santiago, los términos se intercambian.

No querría ponerme a interpretar, no es una buena cosa esa aunque tengamos el hábito. Nomás me quedo con una nube de imágenes y palabras y les mando dos cositas que escaneé del libro *Dialéctica de la mirada*, de Susan Buck Morss (Ed. La balsa de la medusa, Madrid, 2001), a propósito de peines, cepillos y *Vanitas*, una categoría dentro de la historia de la pintura barroca, una especie de bodegón donde cada objeto se escoge cuidadosamente para simbolizar el paso del tiempo, la fragilidad de la vida, la muerte.

Se nos aparecieron también Urs Fischer, con sus velas gigantes en la Bienal de Venecia, Alberto Greco y su *Vivo Dito*, los diseñadores de moda Rolf & Victor.

<http://creativisimowe.blogspot.com.ar/2011/06/urs-fischer-en-la-bienal-de-arte-en.html>

http://www.macromuseo.org.ar/coleccion/artista/g/greco_alberto.html

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zq3l7l6lF4Q#at=12

Alegoría, rostro, identidad, muerte, Verónica (*Retrato verdadero*), amputación, cabeza, miss you, killme, Bergman, eternidad, absenta, narcóticos, alma, monocopia, lo Real, el pacto.

El próximo martes nos juntamos en CIA, puntuales, lo más que puedan, para arrancar a las 7.

Saludos,

L.

MARTES 02 DE JULIO

Anfitriona de la 3ª tertulia: Verónica Madanés, en CIA.

¿De qué está hecho el oro del becerro de oro?

Buen día!

Verónica nos mostró su obra pictórica, dibujos y objetos. Conversamos largo rato sobre la pintura, en particular, como tema del arte y del arte contemporáneo. Santi dice que es una discusión anacrónica, y capaz que sí, pero yo no voy a poder evitar ponerlo sobre el tapete unas cuantas veces más. Para mí, la pintura es un lugar fascinante porque, como dispositivo, es difícil de superar. En eso se parece al libro: una tecnología muy perfecta. Sin embargo, como el contexto va cambiando, van cambiando también las relaciones con esos objetos. La obra de Vero, que tiene ya un nivel de madurez y refinamiento considerables, nos sirvió ayer como punto de partida para estas elucubraciones. Me gustaría que cada encuentro genere este tipo de situación, porque a diferencia de una clínica de obra, la idea no es que el encuentro nos provea solamente un puñado de ideas sobre la obra propia, sino que salgamos con nuevas inquietudes con respecto a la relación entre lo que hacemos y el contexto.

Les mando entonces algunos links a artistas que aparecieron mencionados, y el texto de Michael Podro, *La representación del Becerro de Oro*.

Alejandro Cesarco

<http://www.cesarco.info/>

Claudia del Río

<http://www.boladenieve.org.ar/artista/42/del-rio-claudia>

Guillermo Iuso

<http://www.boladenieve.org.ar/artista/563/iuso-guillermo>

Marcel Broodthaers

https://www.google.com.ar/search?q=marcel+broodthaers+obra&client=firefox-a&hs=Zb3&sa=X&rls=org.mozilla:en-US:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=LCLUUc_sG6feyAHW6IHwBQ&ved=0CCgQsAQ&biw=1376&bih=678

La transvanguardia italiana: Clemente, Paladino, Chia, todos agrupados bajo el discurso de un curador bastante dudoso: Bonito Oliva

http://www.homines.com/arte_xx/transvanguardia_italiana/index.htm

Michael Borremans

<http://www.tumblr.com/tagged/michael%20borremans>

Y les recomiendo que miren la obra de Leila Tschopp, una pintora que ha ido pensando y trabajando crecientemente la pintura como instalación

<http://www.boladenieve.org.ar/artista/688/tschopp-leila>

Bueno, con eso tienen para entretenerse un buen rato!

Besos a todos,

L.

MARTES 16 DE JULIO

Anfitriona de la 4ª tertulia: Florencia Vecino, en Chela.

La generación del movimiento

Nos fuimos a Chela (<http://chela.org.ar/>), para ver el trabajo que Florencia hace con sus colegas de danza, Luis Garay e Iván Haidar, que nos mostraron unos 25 minutos de la obra que están preparando, que supo llamarse “Actividades mentales” pero al momento se encuentra intitolada. Sobre una base rítmica muy regular, sin melodía, los bailarines empiezan a articular pequeños movimientos, que parecen de hecho fragmentos de movimientos más grandes, pedazos de recorridos que el cuerpo hace para lograr algún fin utilitario, pero que aquí se halla fuera de contexto. Vemos una especie de diálogo entre ellos, que se va dando de a pares o entre los tres y que, progresivamente, deja entrar algunos objetos. El resultado es a la vez hipnótico y muy vital, fascinante de ver, incluso en los momentos de duda en que no sabemos qué parte del conjunto mirar. Todo el tiempo se juega el límite entre lo abstracto y lo figurativo, entre algo patético y algo humorístico, entre lo virtuoso, el accidente y la improvisación.

Poco sentido tiene que yo les describa esto a los que lo vieron y menos a los que no lo vieron –me parece que sería lindo que, quienes puedan, se asomen a otro ensayo. Después de esta muestra estuvimos charlando un buen rato sobre el proceso, las ideas, las intenciones y la búsqueda. Flor, Luis e Iván nos contaron que hace mucho que vienen trabajando en una línea que busca desinformar el cuerpo, repensar las costumbres, los gestos, los saberes físicos, lo individual que existe en cada cuerpo. Ante la imposibilidad actual de homologar danza con movimiento con coreografía, prefieren hablar de *movimientos generativos*.

Tres textos que pueden ser interesantes para pensar estos temas, desde diferentes ángulos:

- *Los gestos*, de Vilem Flusser, Ed. Herder. Barcelona.

Más sobre Flusser (en inglés y alemán, pero también puede haber algo en español)

<http://www.flusser-archive.org/>

- *Pensar con mover*, de Marie Bardet, Ed. Cactus, Buenos Aires, 2012.

Un pequenísimo extracto, como botón de muestra:

“La improvisación es la ocasión para volver evidentes las concepciones temporales de un arte que compone sensaciones, gestos, imágenes. Corriendo intrínsecamente el riesgo de lo informe, siempre a punto de ya no existir en tanto tal –y riéndose de ello- la improvisación no puede pensarse más que a través de sus límites, es decir de sus paradojas. A mismo tiempo que explora los límites de composición entre sensación y gesto, entre pasividad y actividad, colocándose al borde de no hacer nada, la improvisación se encuentra ella misma en el límite de su propia definición. “ (p.125)

El libro se consigue en muchas librerías locales y creo que Flor le va a saber sacar el jugo pero sirve para todos los curiosos en el tema.

- *Cosmos*, la novela de Witold Gombrowicz. Para que no falte nunca la literatura en nuestras charlas!

Besos,

L.

MARTES 23 DE JULIO

Anfitriona de la 5º Tertulia: Carolina Defossé, en CIA.

El efecto-presencia

El encuentro de ayer estuvo buenísimo porque nos permitió tocar una variedad de puntos en relación al arte contemporáneo como lugar de alojamiento de prácticas teatrales y viceversa, y a los límites entre teatro y performance, que se suelen discutir con intensidad.

Va a ser difícil reproducir la conversación que tuvimos porque creo que fuimos esbozando y cruzando nuestras propias teorías sobre las cosas y me parece que ese es un estado al que debemos aspirar en nuestros encuentros, a que la presentación sea el pie para eso. En ese sentido, lo que Carolina propuso tenía la suficiente porosidad, aún teniendo en cuenta que conservó todo el tiempo la disposición de una representación teatral: la forma de un cubo, donde actor y espectador se diferencian en posición, las luces de color enfocadas en el escenario, la penumbra del resto, y ya con eso se logra ese efecto de presencia que estamos acostumbrados a sentir en una obra performática.

Sobre este efecto, les recomiendo leer el imprescindible *El espectador emancipado*, de Jaques Rancière.

Pero, por sobre todo les recomiendo ver esta obra histórica del videoarte, que ayer no sé por qué no se me ocurrió, pero justo anuda TODO lo que conversamos:

Se trata de Vito Aconcci haciendo una especie de cover muy deforme de canciones de The Doors, en 1973, y a través de esto pone en juego un diálogo con un espectador probable, íntimo pero generalizado, al que se quiere seducir –en el discurso se trata de una seducción sexualizada, pero en última instancia, es una metáfora del arte tratando de seducir a su esquivo público- y que pese a ser una performance, tiene un estricto guión detrás:

PARTE I

<http://www.youtube.com/watch?v=mAf6zKRb1wI>

PARTE II

<http://www.youtube.com/watch?v=2MxhNdyADEU>

PARTE III

<http://www.youtube.com/watch?v=xOsWwpzqlZw>

PARTE IV

http://www.youtube.com/watch?v=S7JyvhZkD_s

Las canciones del rock y del pop, en esos sentido, son usadas por el arte, una y otra vez, de la misma manera en que nos “apropiamos” de algo que en verdad nos ha colonizado. Es nuestra respuesta, supongo, a ese aplastamiento que aceptamos contentos.

Y también es probable que de esa manera, nos vengamos también de la idea de talento y de la exigencia de virtuosismo: para quien canta su canción favorita, la afinación no importa.

Acá hay un listado de artistas que trabajaron el tema:

<http://www.20minutos.es/noticia/1820587/0/exposicion/relacion-videoarte/musica-pop/>

Pero sigamos pensando en el dispositivo, en qué hace que una obra sea teatro, o performance, o instalación. Antes de asumir alegremente que todo puede hibridarse, quizás es interesante pensar que todo puede *visitarse*, que las disciplinas mantienen sus límites mientras las palabras los mantengan y que se visitan entre ellas.

Y el sitio de Carolina:

<http://carodefosse.blogspot.com.ar/>

Saludos,

L.

VIERNES 02 DE AGOSTO

Anfitriona de 6º la tertulia: Daniela Delgado Viteri, en CIA

Cine, atmósfera y entusiasmo

Les digo que la variedad y la calidad de la producción del grupo es una cosa que me maravilla en cada encuentro. La posibilidad de pensar el cine, el teatro, la danza, la música, desde el lugar de las artes visuales, y las mismas artes visuales allí, también como invitadas, es una posibilidad que me alegro mucho de tener ahora.

Quizás, el tema que más pueda trasladarse de una disciplina a otra y que reviste un interés en sí mismo, sea el de *lo documental*. ¿Qué es un documento? ¿Qué relación tiene con el arte?

Una definición clásica ya es la de Walter Benjamin:

“El botín es arrastrado en medio del desfile del triunfo. Y lo llaman bienes culturales. Éstos han de contar en el materialista histórico con un observador ya distanciado. Pues lo que de bienes culturales puede abarcar con la mirada es para él [...] de una procedencia en la que no puede pensar sin horror. Su existencia la deben no ya sólo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino también, sin duda, a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No hay documento de cultura que no lo sea, al tiempo, de la barbarie.”

Sobre el concepto de historia

Obras I, 2, p. 309

Les tiro nomás algunos nombres que aparecieron anoche, por si quieren investigar más:

Alexander Kluge, director alemán. Hace un par de años se editaron *120 historias del cine*, en la editorial local Caja Negra. Les copio un pedacito:

“Una semana de lluvia con Joris Ivens.

En Holanda, el documentalista extremo Joris Ivens aprovechó una semana de precipitaciones durante la que no se pudo rodar, y filmó variaciones de la lluvia. Más tarde Hanns Eisler puso en música esas secuencias. Su obra se llama *Catorce maneras de describir la lluvia*.”

(p-151)

Pero sin duda, el texto que recomiendo con más énfasis es el de Jaques Ránciere: *El espectador emancipado*. Les adjunto dos paginitas donde habla de una obra de Pedro Costa.

Algunas películas que nombramos:

Aquel querido mes de Agosto, de Miguel Gomes

[http://festivales.buenosaires.gob.ar/bafici/home09/web/es/films/info/\\$id/350.html](http://festivales.buenosaires.gob.ar/bafici/home09/web/es/films/info/$id/350.html)

The act of killing, de Joshua Oppenheimer

<http://theactofkilling.com/>

La chinoise y *Vivir su vida*, de J.L.Godard.

Una obra que es impactante por el trabajo radical sobre el material documental es la de una artista palestina, Basma Al Sharif, no se pierdan estos pedacitos de video:

<https://vimeo.com/basmalsharif>

su website: <http://basmalsharif.com/home.html>

Daniela tiene una idea hermosa: a la vuelta de su próximo viaje a Ecuador, nos podemos juntar a hacer una especie de edición comunitaria del material.

Me gustaría mucho que lo organicemos.

Buen finde, nos vemos el martes.

L.

MARTES 06 DE AGOSTO.

Anfitrión de la 7ª Tertulia: Estrella Estevez, en CIA.

Índice, huella, masa

Estrella nos hizo un recorrido por su trabajo, una obra prolífica y muy coherente; fue interesante ver cómo los temas se van desarrollando a lo largo del tiempo, con idas, vueltas, cambios, giros. En general pudimos ver que una de las pulsiones de su trabajo parece ser el intento de cuestionar o al menos tensionar esas supuestas dicotomías: forma-contenido, natural-artificial, industrial-artesanal. Pienso que unos temas así pueden alimentar la obra de toda una vida...

La referencia inicial que Estrella reconoce en su trabajo está en la escultura minimalista, podríamos pensar en Donald Judd, Carl Andre, Dan Flavin, Robert Morris, Sol Le Witt.

También el *Land art* y el *arte povera*.

Después me acordé de Rachel Whiteread.

Buscando imágenes de su trabajo encontré este posteo que justo esta semana, después de la explosión de Rosario, se vuelve algo dramático:

<http://automaticoroboticocodificado.masterproyectos.com/2008/05/02/limites-sin-contenido-contenidos-sin-limite-rastros-y-fantasmas/>

Hay otras obras suyas más alegres, más líricas, como los espacios bajo las sillas o los negativos de las bibliotecas:

<http://www.artnet.com/artwork/424870948/untitled-one-hundred-spaces.html>

<http://artsbooksshow.wordpress.com/rachel-whiteread/>

Sólo por el uso del carbón apareció el nombre de Vicente Grondona:

<http://boladenieve.org.ar/en/artista/1067/grondona-vicente>

<http://vabien.blogspot.com.ar/2010/11/vicente-grondona-la-reunion-jtm-gallery.html>

David mencionó la película: *Carcasses*, del canadiense Denis Côté

<http://youtu.be/DDScsyNvCsA>

<http://www.imdb.com/title/tt1426357/>

Y Nele este documental: *Le quattro volte*, <http://www.imdb.com/title/tt1646975/>

Ah, y no nos olvidemos del meteorito:

<http://www.cosmocosa.com/faivovich-golberg-meteorite-%E2%80%9C-el-taco%E2%80%9D/93/>

Gracias, Estrella.

L.

Anfitrión de la 8ª Tertulia: Julián Terán, en CIA.

[illegible]

El encuentro de ayer fue soltando sus preguntas y reflexiones de a poco, para ponerse más y más intenso hacia el final*.

La obra de Julián, se desarrolla en dos canales principales: las artes visuales, específicamente el dibujo, y la música: canciones que compone e interpreta.

Primero vimos un dibujo muy grande y muy minucioso, de tinta sobre papel, que Julián hace siguiendo un procedimiento que se fabricó, con unas reglas que le permiten generar líneas. Y a su lado vimos los que él llama “compañeros” de esa línea principal que es la que muestra usualmente, unos papeles que mezclan dibujos, grafismos, anotaciones, ideas, letras de canciones, apuntes que él mismo se deja.

Les recomiendo que vean la obra de Mirtha Dermisache, sin falta:

<http://www.macba.cat/en/a4305>

Si les interesa este tipo de obra vinculada al lenguaje y la caligrafía, exploren en Internet, hay mucho sobre ella.

Y en general, para los dibujos, las canciones, los textos, vimos que Julián va generando sus propios procedimientos, reglas, restricciones que son como las guías de una enredadera, en el

sentido de que encauzan la producción. Anoche dijimos que motorizaban, pero hoy la palabra más certera me parece canalizar. Porque no parece que esos procedimientos generan la materia, sino más bien que la ordenan. Los objetos principales son producidos en una línea, y luego hay un andamiaje de otros objetos que sostienen, y que tienen una función balsámica también: cuando la repetición en un plano se hace agotadora, entonces aparecen los papeles vacíos para ser usados sin tanto plan y de manera más narrativa si se quiere. En cada lugar hay una velocidad distinta y en general hay pares de cosas: letra y música, abstracción y figuración, natural-artificial, escritura y dibujo, narración y poesía, etc.

En esta idea de usar algunas limitaciones para potenciar la profusión, hay que pensar en experimentos como los de Oulipo:

“El término OuLiPo hace referencia al Taller de Literatura Potencial (en francés *Ouvroir de Littérature Potentielle*) creado en noviembre de 1960 por Raymond Queneau y François Le Lionnais, y secundado por un variopinto grupo de escritores, matemáticos y pintores.”

<http://www.papelenblanco.com/escritores/los-juegos-del-ouliipo>

De ahí salió el gigante Georges Perec.

En cuanto al debate más estilístico que se dio luego en torno al folclore y su genealogía, esperamos los aportes de los músicos del grupo!

Mientras, les dejo un link a una entrevista que le hizo Daniela Franco, una artista mexicana (www.danielafranco.com) a Kenneth Goldsmith, creador de Ubuweb (<http://www.ubuweb.com/>):

<http://www.letraslibres.com/revista/artes-y-medios/el-artista-portatil>

Saludos,

L.

* muy bueno el pequeño concierto de cámara del final! Guitarra y voz. Muy lindo!!!! Hay cosas que no se pueden grabar, no hay con qué darle.

MARTES 27 DE AGOSTO

Anfitriona de la 9º Tertulia: Paula Maffia, en CIA

El punk nuestro de cada día

Al igual que el martes anterior, en esta presentación hablamos mucho sobre dos cosas: la música y el dibujo. Y más sobre la música, que es la ocupación principal de Paula, que tiene una miríada de proyectos en marcha, un par de bandas, un laburo solista y de docencia, y cuando todo esto le deja tiempo, viaja, compone y explora programas para laburar el sonido y grabar en casa. Después nos va a mandar su sitio para el que quiera investigar y bajar sus discos.

Conversamos sobre las diferencias entre la música con amplificación eléctrica y la acústica y cómo las restricciones para tocar en vivo han ido modelando la forma de sonar y los repertorios de las bandas. Hablamos de cómo muchos lugares ya no alojan bandas de rock pero sí grupos que toquen “desenchufados” y de cómo esto ha tenido un impacto negativo en el rock pero por otra parte genera experiencias de mayor proximidad entre el público y los músicos. Hablamos de las Vecinas, Los Cocineros, las Orquestas de Señoritas <http://www.youtube.com/watch?v=x-9zqsglnvk> (mandó José Luis), Virus –la música como atmósfera-, los Redonditos de Ricota –el deseo de controlar la propia propuesta artística vs. la dinámica de la industria del entretenimiento- y hablamos del maravilloso texto de Adorno sobre la música que, quizás, con paciencia pueda buscarse en la web como pdf (hay muchas almas generosas) ya que es una edición importada y cara: <http://www.elargonauta.com/libros/disonancias-introduccion-a-la-sociologia-de-la-musica/978-84-460-1682-3/>

Otro tema muy grande que surgió es cómo justamente la posibilidad de copiar y piratear material digital modificó para siempre la industria de la música y cómo las bandas y los solistas en general han tenido que recuperar o acentuar el aspecto más performático de la música al tener que salir a tocar, como forma de participar de la economía del arte.

Paula mencionó un sketch de La serie *Portlandia*, de Carrie Brownstein, y eso nos llevó al movimiento de las Riot Grrrls (o “chicas disturbio” http://es.wikipedia.org/wiki/Riot_grrrl), una movida que surgió en torno a una universidad en la ciudad de Olimpia, cerca de Seattle y que influyó en el *grunge*.

Algunas bandas y figuras que salieron de ahí:

Bikini Kill: *Reject all american*: <http://www.youtube.com/watch?v=0aSiP8uO31U>

Excuse 17

Sleater Kinney

Miranda July, tan completa que ya es un exceso: <http://mirandajuly.com/>

Le Tigre: Jay D y Sadie Benning, quien se había hecho famosa a los 16 años por filmar unos videos con una cámara de juguete (pixelvizion, se llamaba) que le regaló su padre, el cineasta de culto James Benning.

Ah, y otra que mencionamos: Neko Case <http://www.nekocase.com/>

El sello que los reunió: KILL ROCK STARS <http://www.killrockstars.com/>

El documental sobre los campamentos de música para niñas, una pena que va todo en inglés pero no hay subtítulos para estas cosas: <http://www.youtube.com/watch?v=Dbx5PM8jH3w>

Me parece que el punk, con su filosofía del “hacélo-vos-mismo” y su disgusto con toda forma de pedagogía, paradójicamente nos sigue enseñando una forma de abordar el arte muy vital, muy libertaria. Hay algo de esto que es interesante extrapolar de un campo al otro, todo el tiempo.

Paula Maffia <http://www.youtube.com/watch?v=YSwLSUCoxZg>

nos vemos, buena semana,

L.

MARTES 03 DE SETIEMBRE

Anfitrión de la 10ª Tertulia: Javier Areal Vélez, en CIA

La música como performance

Voz						GLISSANDI Y SILENCIOS		4
Gtr						< < <		ATAQUES
1								3
Gtr								ATAQUES
2								
Dr.								2
	LOOP CORTO	4 ATAQUES	LOOP CORTO	SILENCIO	ESTRIBILLO	BORDES PLATOS	ESTRIBILLO	ATAQUES

El encuentro nos ofreció, una vez mas, una lista de temas jugosos para pensar y discutir y volver a pensar. A partir de ver algunos registros de obras que no tiene sentido describir, fueron pasando algunos asuntos que ya han aparecido en otras tertulias pero siempre traen alguna novedad, de acuerdo al enfoque, por supuesto.

Uno, clave, fue el de la duración de las piezas musicales que compone Javier, así como los recitales: canciones de un minuto, conciertos de diez o quince.

Esta curiosa decisión nos llevó a pensar en los formatos y en la genealogías de los mismos; por ejemplo, el mito de las canciones breves del punk. De hecho, algunas de sus referencias provienen del post punk neoyorquino de fines de los ´70: DNA, Teenage Jesus and the Jerks, y otros. También Einstürzende Neubauten, y un grupo del que nos mostró un video genial, el cover de *Total eclipse form the heart* hecho con heladeras y cocinas:

<http://www.youtube.com/watch?v=ysUjYAi0WcQ> (Vista previa)

Más tarde aparecieron otras referencias: Magma (contribución de Estrella):

<http://www.youtube.com/watch?v=kzIMw8jqv4k> (Vista previa)

Architecture in Helsinki: <http://www.architectureinhelsinki.com/>

The books: <http://www.thebooksmusic.com/>

Primus: <http://www.primusville.com/>

John Maus: <http://www.mausspace.com/>

¿Qué más? De todo, desde la diferencia de tocar un instrumento de sentado o de parado, pasando por la verdadera herencia de Jimi Hendrix que, según Javier es más Sonic Youth que Steve Vai; volvió a aparecer la distinción alta/baja cultura, que en la música se pone en juego una y otra vez porque el límite –si es que lo hay- se cruza permanentemente; José Luis señaló que *zapada* es un argentinismo que viene de Frank Zappa, con lo cual ahora sabemos que el verbo es una marca, como quien dice Bayaspirinas para referirse a la aspirina (las cosas que se aprenden cada día!); supimos de los desplantes de divo de Keith Jarett en el Colón, y le dedicamos unos minutos de reflexión al tema de ese gusto por el control que parecen tener las estrellas de la música, el cine y el arte, en general.

Hablamos sobre el vaivén entre lo abstracto y lo figurativo, entre lo escrito y lo improvisado, entre lo *idiomático* y lo *libre*; en fin: el que no vino anoche se perdió una verdadera sesión de filosofía.

Luego retomamos el tema de la duración que es, entre otras cosas, una decisión sobre el tipo de comunicación que se quiere establecer con el contexto, como pudimos ver al cierre de la tertulia con la documentación sobre una especie de performance en la que Javier y otro músico desmontaban aparatos en una mesa y luego tocaban durante unos 13 minutos.

A mi personalmente me pareció interesante el comienzo de la acción, cuando ellos van desmontando esa caja negra que es el aparato en cuestión (un reproductor de cds) y desacralizando el instrumento de la guitarra, laburando sobre una mesa parecida al banco de un ferretero o incluso a la cinta de una fábrica. Lo que pasó después ya me recordó a un recital de rock convencional, con sus gurúes oficiando el ritual de “irse al carajo”, como dijo Fabián. Admito que la intensidad de una performance nunca puede ser percibida del todo en una documentación pero, más allá de esto, creo que el desafío de la performance sigue siendo eludir algunos lugares comunes y en este caso había una narrativa muy fija, muy de intro-nudo- desenlace con un crescendo en la tensión que, como dije, parecía un poco guionada. Claro que algunas performances tienen guión, claro y estoy segura de que acá hay disenso.

Sobre la definición de performance, acá va un texto breve de Rodrigo Alonso:

http://www.roalonso.net/es/arte_y_tec/dialectica.php

Los links a Calato, y las bandas de Javier:

www.javierarealvelez.com.ar

www.loscoso.com.ar

www.calato.com.ar

Y les adjunto el texto de Groys que les mencioné, *Políticas de la instalación*, para ir entrando en un tema muy, muy groso: nos sirve a todos leerlo.

Javier Areal Vélez

proyectos actuales

www.loscoso.com.ar

www.calato.com.ar

web personal

www.javierarealvelez.com.ar

videos:

coso - tripico (2012)

<https://vimeo.com/45308829>

coso en conciertos en el Limb0 (2011)

<https://vimeo.com/44262380>

performance: un piano fantasma, junto a leonello zambon y nicolás bacal

<https://vimeo.com/44079761>

Buena semana!

L.

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE

Anfitrión de la 11ª Tertulia: Daniel Lorenzo, en La Plata.

Alta fidelidad

Las ciudades grandes, muy grandes, como Buenos Aires, no hacen creer que todo ocurre en ellas. Nos dan mucho, pero también nos atrapan. Después salimos y nos sentimos bien en otros lugares, también.

Como ayer que fuimos a visitarlo a Dani en el Galpón de La Grieta, un espacio enorme en calle 18 y 71, al frente de un bar precioso que nos dio ganas de volvernos parroquianos estables.

Primero la picada.

Después los dibujos: se complicó la cosa cuando el anfitrión nos dijo que podíamos elegirnos uno cada uno. No era fácil la elección, había mucho y muy bueno.

Luego empezamos a ver la obra, de la que estos dibujos son una parte importante y eso es porque todos ellos constituyen un documento de la vida de Daniel. Objetos que lo rodean, objetos queridos, usados, abandonados quizás, que van entrando al museo personal, el lugar donde se guarda lo que la memoria pretende fijar, rescatar –eso son los retratos, para otro día queda conversar sobre si se recuerda o se olvida mejor gracias a estos actos.*

Lo que notamos luego, por contraste, enfocándonos en una obra nueva que consiste en dos montañas: una de sal y otra de ladrillitos rastis, iluminados con una luz de teatro, es que hubo un desplazamiento desde ese primer momento documental, siempre en dos dimensiones o casi, ligado mayormente a la representación, y este otro, más metafórico, donde se empieza a tomar el espacio y a pensar en los efectos estéticos de los materiales, la luz y otras sensaciones que entran en juego de manera más intensa.

Un poquitito me hizo acordar a esta obra de Amalia Pica, aunque más no sea formalmente, por su simplicidad y ese uso del artefacto de luz:

http://universes-in-universe.org/esp/bien/bienal_venecia/2011/tour/illuminations/amalia_pica

Algunas otras obras de ella, en torno al tema de la comunicación, también podrían tener que ver con la sensibilidad de Dani y su preocupación por comunicarse con su entorno a través de la obra. Otros nombres que fueron apareciendo ayer, por esas asociaciones, fueron:

Rivane Neuenschwander: http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/699/Rivane_Neuenschwander

Carla Blake

Liliana Porter, que inaugura mañana una gran muestra en el Malba.

Diego Bianchi

Ernesto Neto <http://faena.com/en/content/ernesto-neto-0#!/>

Y el artista alemán del que no recordábamos el nombre, Wolfgang Laib

<http://www.20minutos.es/noticia/1710001/0/wolfgang-laib/polen/moma-nueva-york/>

Le dimos vuelta un largo rato a la palabra fidelidad, y a pensar si una obra deber ilustrar, metaforizar o qué. También nos preocupa bastante –siempre- definir qué es el hacer, en el arte.

Pero en una cosa estamos todos de acuerdo: hay que hacer, como sea, en la mente, o con las manos, en la espera, o en la acción, yendo, viniendo, jugando seriamente, aburridos, enojados, enfurruñados, felices, enamorados, ilusionados. Lo importante es HACER.

Los espero el martes, y recuerden que estas notas no reemplazan la cosa real. Vengan a oír y conversar con sus colegas, que es también una forma del hacer.

Muchas gracias, Daniel.

Saludos,

L.

*Una reflexión sobre el carácter melancólico de la miniatura, que hizo Susan Sontag en relación a Benjamin:

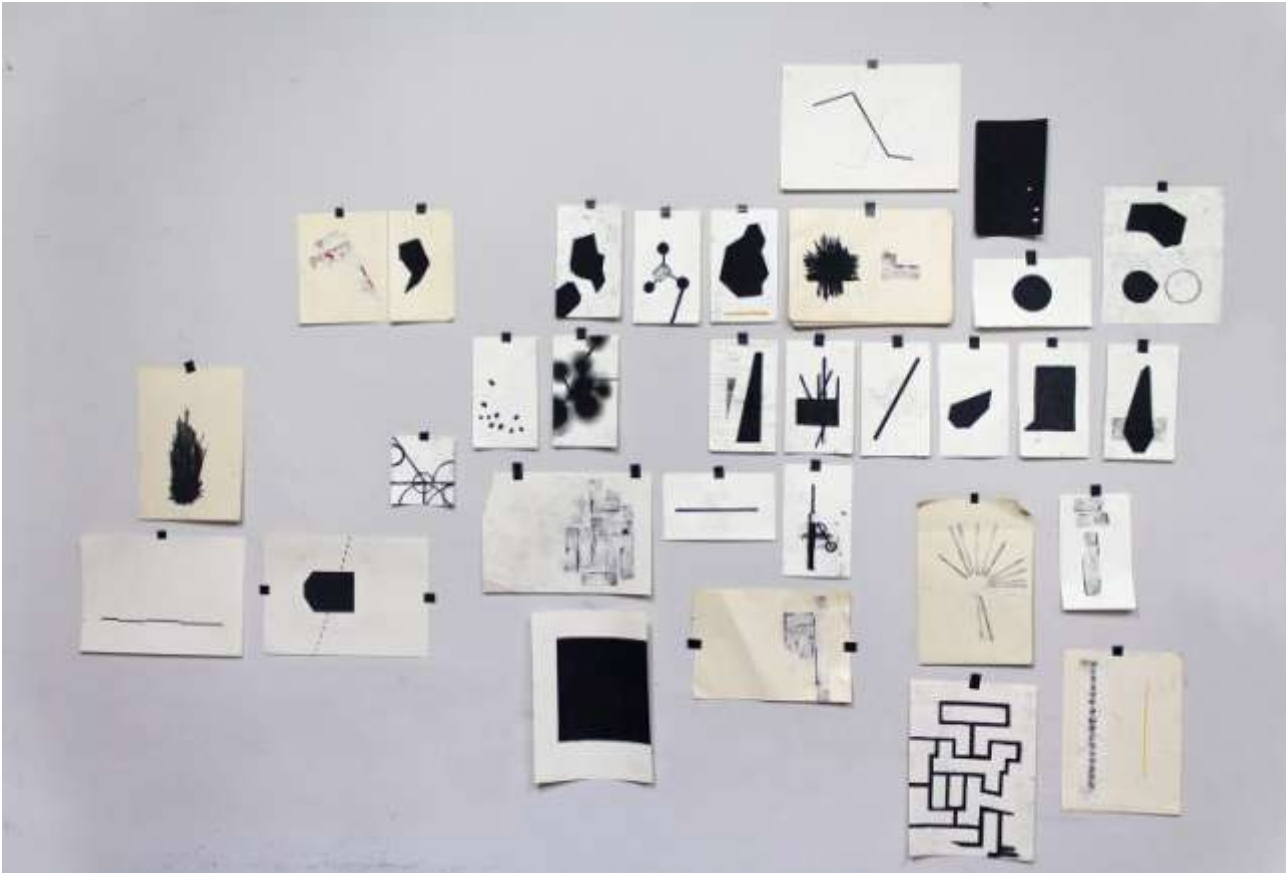
“Miniaturizar es hacer portátil: la forma ideal de poseer cosas para un caminante o un refugiado. Benjamin, desde luego, era al mismo tiempo un caminante en camino y un coleccionista, abrumado por las cosas; es decir, por pasiones. Miniaturizar es ocultar. Benjamin era atraído por lo extre-madamente pequeño, como por todo lo que había que descifrar: emblemas, anagramas, escritos. Miniaturizar significa hacer inútil. Pues lo que queda grotescamente reducido es, en cierto sentido, liberado de su significado: la parvedad es lo notable en él. Es al mismo tiempo un todo (es decir, completo) y un fragmento (tan diminuto, la escala errada). Se vuelve objeto de contemplación desinteresada o de ensueño. El amor a lo pequeño es una emoción de niño, colonizada por el surrealismo.”

(Bajo el signo de Saturno, el texto completo acá: <http://www.con-versiones.com/nota0363.htm>)

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE

Anfitrión de la 12ª Tertulia: Frederico Filippi, en CIA

Geometría y ruinas

El encuentro de ayer fue interesante por su recorrido, que partió de la pintura y llegó otra vez al problema del documento: qué es un documento, cuán documental puede ser una obra, más allá del uso de la palabra *documental*, que siempre nos remite a una cabeza parlante en 3/4 de perfil, en la pantalla.

Frederico nos mostró una serie de pinturas que empezó a hacer a partir de frames o stills de filmaciones hechas durante algunos experimentos nucleares realizados por el gobierno norteamericano en el desierto de Nevada. Dijo que le interesaba el escenario para ese ingreso a un código de la naturaleza en su grado más ínfimo, la parálisis del movimiento máximo. Las obras se llaman *Onda de choque* y están pintadas con óleo.

Vimos también otras obras suyas preocupadas por el tema de la representación científica como *Propedéutica*, una serie de intervenciones en libros de anatomía, y también otras pinturas que tomaban como inspiración los gráficos geométricos de las ciencias sociales. El mismo rescate curioso hay en sus obras que reproducen gráficos geométricos de culturas indígenas, como sus calendarios, “colonización del tiempo” (esperamos su sitio web luego, así podemos ver más). Y la geometría es un elemento protagónico también en la vida urbana.

Antes de seguir, les quiero recomendar que lean el artículo que les adjunto. Es un texto sobre la abstracción, del pintor norteamericano Peter Halley, que traduje hace muchos años y me sigue pareciendo una maravilla. Viene justo para la obra de Fredi.

Luego entramos en este dilema sobre lo documental a partir de un video breve que nos mostró, llamado *Contraplano*, que consiste en una serie de tomas del esqueleto de un colectivo en los cerros jujeños, cerca de Humahuaca. Máquina, ruina y paisaje. Al final leemos un texto que nos cuenta el enfrentamiento entre la población y la agrupación Titi Guerra, que terminó con la muerte de un hombre joven, Luis Darío Condorí.

A todos nos pareció que el texto del video era confuso, incluso podía incurrir en errores de traducción, pero al buscar más información, podemos ver que es confusa toda la trama del evento:

<http://jujuyalmomento.com/?hoy-se-cumple-un-ano-de-la-muerte-de-luis-dario-condori-en-humahuaca&page=ampliada&id=21087>

La pregunta es si la imagen puede proporcionarnos alguna verdad que el discurso no permite ver, si la imagen, o el montaje de las imágenes, puede dar cuenta de algo que ni siquiera su autor sospeche o entienda del todo. A mi me dan ganas de ver más, en todo caso, para probar si se puede responder esta pregunta, por lo menos en este caso. Hay que amasar todavía el material, me parece, para que largue algo más intenso.

Les conté de esta obra de Juan Downey, un artista realmente monumental, no? Bueno, la encontré colgada entera! Ahí va, se llama *La risa del cocodrilo* y es una joya:

<http://mediaburn.org/video/image-union-yanomami-episode-204-2/>

Más data sobre él:

<http://www.vdb.org/titles/laughing-alligator>

<http://www.umatic.cl/images/pdf-festival6/ENTREVISTAJUANDOWNEY.pdf>

Otras referencias que aparecieron:

-La obra de Gabriel Valansi, por ejemplo *Zeitgeist*:

<http://www.gabrielvalansi.com/>

-El avión de Los Carpinteros:

http://www.perfil.com/ediciones/2012/5/edicion_680/contenidos/noticia_0026.html

-Julián nombró a Fernando Goin y Fabián a *Irma Vep*, la película de Olivier Assayas.

Que tengan una linda semana!

L.

MARTES 24 DE SEPTIEMBRE

Anfitriona de la 13ª Tertulia: Barbara Hang, en CIA

Bailar sin movernos del lugar

El encuentro de ayer fue dedicado mitad a la documentación de obra, y mitad a la obra en vivo, cosa que siempre se agradece especialmente porque requiere un esfuerzo extra para el que presenta.

Barbara nos mostró primero obras que creó, coreografió, dirigió e interpretó:

-*Cierto*, de 2011, un monólogo sobre el (des)amor

- Sólo pido mi amor sea el mismo que el tuyo, una instalación donde el cuerpo de la bailarina está presente sólo por medio del sonido y las huellas que dejó su baile en el piso de arcilla; todo acompañado de un letrero móvil con la letra de la canción.

Y después pasamos a ver una obra que hizo en colaboración con otra colega, a la distancia: “Eso que es la cosa” consiste en una pieza hecha a partir de una lista de indicaciones que se intercambian por correo y cada una va leyendo y ejecutando por su cuenta. El resultado se filma, se envía y se va rehaciendo, con las modificaciones que cada una va agregando _errores, dudas, intervenciones del momento que dejan una huella.

El trabajo es impactante por varias razones: una de ellas es su duración, a conciencia, con una misma pieza musical que se va repitiendo y que genera ciertas especulaciones narrativas; la otra es la cercanía del cuerpo de la intérprete, a la que no estamos tan acostumbrados (decisión que me hizo pensar en la dimensión instalativa del trabajo, las decisiones de espacio y luz) y luego está el tema del temblor, o de lo que parece a simple vista un temblor, pero no lo es. El cuerpo es recorrido por un espasmo mínimo, que genera una especie de textura sobre el movimiento total y dura lo que la obra (*tour de force*!). Barbara nos contó que lo genera con un principio muy interesante que se basa –me pueden corregir si lo estoy explicando mal- en contemplar todas las direcciones posibles de la acción y a la vez intenta desparramar el movimiento en cada punto del cuerpo, sin jerarquías. Aldo señaló que este temblor no acompaña el tempo de la música, lo cual genera un efecto interesante.

Otro elemento importante en este trabajo es la mirada, que actúa como una especie de prolongación del movimiento, haciendo pensar en una especie de faro que va barriendo el espacio.

Si la experiencia de ver la pieza es fuerte, no menos importante es el procedimiento que usaron para construirla. Si bien los ensayos son solitarios, la comunicación entre las dos autoras se da de manera periódica, mediada por Internet. Pareciera haber ahí una exploración del tema de la *copia*, la traducción y la generación de nuevos *originales* a partir de cada nueva versión del movimiento inicial. La obra es, después de todo, una suma de huellas y repeticiones que se van calcando, deformando, transformando.

Hablando de copias y originales, esta es la obra de Magdalena Leites, una bailarina uruguaya que vive en México e hizo toda una reflexión sobre la originalidad, analizando la figura de Yvonne Reiner:

<http://cargocollective.com/cover>

http://www.muac.unam.mx/webpage/ver_exposicion.php?id_exposicion=69

Después nos acordamos de una obra que es un clásico de la electroacústica, de Alvin Lucier: I am sitting in a room. Es larga pero déjenla sonando y se van a sorprender por la evolución:

<http://www.youtube.com/watch?v=2jU9mJbJsQ8>

<http://alucier.web.wesleyan.edu/>

Por supuesto está, de fondo, también la pregunta sobre el límite entre lo artístico y lo que no, el momento en que algo deja de ser danza, artificio, arte y pasa a ser otra cosa, quizás solo movimiento.

Pensé en “La estética del silencio”, un ensayo de Susan Sontag, en *Estilos Radicales*. Siempre vale la pena releerlo para revivir la atmósfera de ese momento en que el arte moderno empezó a quebrarse y convertirse en eso que hoy llamamos arte contemporáneo. Esto es todo por ahora, muchachos,

Saludos!

L.

MARTES 01 DE OCTUBRE

Anfitriona de la 14ª Tertulia: Nele Wohlatz, en su estudio de Congreso.

Intimidad y política

Ayer tuvimos un encuentro que recuperó un elemento que queríamos que estuviera en todos los encuentros, pero no siempre se puede: la posibilidad de visitar el espacio de trabajo de cada uno. Eso estuvo muy bueno. Todo estuvo muy bueno, la verdad es que cada tertulia es una oportunidad para agitar la cabeza y volverse a casa, unas horas después, pensando muchas cosas. Si no lo hice todavía, lo hago ahora: les agradezco esa apertura para mostrar y compartir lo que hacen, que siempre es un acto un poco vertiginoso.

Medea y los ilegales.

Nele ayer nos pasó pedacitos de sus trabajos previos y, en conjunto, se pudo ver todo un hilo conductor que comienza en su primer video, hecho aún cuando era estudiante, sobre los viejos anfiteatros de Sicilia y la situación actual de esa zona donde hay campos (*Lager*, en alemán, que se puede traducir como *campos de concentración*) de inmigrantes que quedan atrapados entre Europa, África y Asia, en un lugar donde las fronteras se han vuelto más y más duras. Si este trabajo le proveyó premios, dinero y reconocimiento, también le trajo su primer dilema como documentalista: ¿qué pasa cuando las imágenes se vuelven mercancía?

Los bordes de la nieve

Más tarde, al realizar un retrato de su abuela muy anciana, viviendo en Berlín, aparecieron otras preguntas de corte ético, si se quiere:

¿Cómo usar la cámara? ¿Cómo dar cuenta de la relación con el sujeto retratado? ¿Qué cosas puede mostrar el autor de la vida de ese sujeto? ¿Cuáles son los límites de la privacidad? ¿Qué es la vida interior, en definitiva? Esa pregunta cobraba especial fuerza por el hecho de que el origen de ese trabajo fue el hallazgo de los diarios de su abuela que, para la época en que cayó el muro de Berlín, pegaba recortes de los diarios como forma de señalar el paso de los días. Para el estupor de sus familiares, la noción de intimidad (el *diario íntimo*) era ocupada por la noción de noticia. Las notas escritas a mano eran muy pocas y, aparentemente, muy poco sentimentales también. Apenas pequeñas anotaciones que quizás agregaban algún comentario a los recortes sobre catástrofes, animales y el clima. A la manera de *El libro de los pasajes*, de Walter Benjamin, construido casi enteramente por la elección de citas bibliográficas ajenas, aquí la noción de autor está más cercana a la figura del Dj, el-que-elige, constituyendo esa la práctica creativa principal: elegir, montar, conectar. Si la abuela hizo, en un momento histórico crucial, un montaje informativo singular, la nieta documentalista hace el suyo propio, luego.

Después viene el retrato de esta mujer, un acercamiento más clásico si se quiere, pero igualmente cruzado por algunas preguntas de fondo: ¿qué es un sujeto, qué lo define, qué es la personalidad: suma de hábitos, repetición, emociones, elecciones? ¿El sujeto es algo cerrado o el *afuera* llega a constituirlo?, pregunta que se hace más nítida en el caso de una persona que vive casi aislada,

excepto por los esporádicos contactos con sus vecinos en el ascensor o los diarios que éstos le dejan en su casilla de correo.

Ricardo Bär, una película que hizo con Gerardo Naumann sobre un joven de Misiones que quiere ser pastor de la iglesia Bautista y que sirve como eje de un retrato comunitario en una zona de mucha mezcla cultural e idiomática: el alemán del siglo XVIII, el portugués, el español, el portuñol. Ahí aparece fuertemente el problema de la representación: cómo hacerla, qué decisiones éticas y estéticas están involucradas, y los pactos que se van haciendo, las negociaciones entre todas las partes involucradas, y el valor del documento resultante de esa experiencia. Nos quedamos con ganas de verla entera, habrá que esperar que se pase en cine.

La mochila perfecta

Nele se aventura luego en otro retrato de familia: su madre, una mujer del '68 alemán, devenida en ambientalista. En pos de compartir una de sus causas, la hija acompaña a la madre en un viaje a Cuba para chequear la situación de unos caracoles en peligro de extinción. Luego del fracaso de la empresa por problemas burocráticos (una vigilancia disfrazada de burocracia, en todo caso), Nele vuelve a Buenos Aires con un puñado de imágenes que, lejos de ser un retrato de los caracoles, se vuelve nuevamente un ensayo sobre la manera en que lo político y lo personal se mezclan. La militancia por el medioambiente sustituyó a la utopía, nos dice ella y en esa frase sintetiza todo un recorrido. Sin juzgar a sus personajes, Nele recupera algunas preguntas en torno a una noción de política que dice haber construido en sus épocas más militantes. Quizás la política no nos abandona ni siquiera cuando pensamos que sí, que ya pasó, que ya no es el foco de nuestros intereses... eso es lo que me quedé pensando anoche, y en cierta forma es una idea que encuentro reconfortante.

Algunos referentes que aparecieron ayer y uno que se me ocurre hoy:

El inicio del documental: escenificar para lograr un efecto de verdad, para mostrar *lo-que-es*: retrato de los inuits que hizo Flaherty en 1922.

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Flaherty

Santiago, un retrato de Joao Moreira Salles:

<http://cinealsur.blogspot.com.ar/2010/09/la-seducion-del-valet-santiago.html>

<http://www.lafuga.cl/santiago-uma-reflexao-sobre-o-material-bruto/371>

Curiosamente, habla también portuñol, como haciendo juego con Ricardo Bär.

Overview effect, un documental sobre las imágenes de la tierra desde el espacio exterior y el efecto en la percepción y concepción del mundo. Un dato interesante es que el discurso de los astronautas se vuelve ecologista. Lamentablemente está en inglés sin subtítulos:

<https://vimeo.com/55073825>

Raymundo, Severinos y Franciscos, una video-instalación del dúo Dias & Riedweg, Brasil, 1998:

<http://www.artfacts.net/en/artist/dias-riedweg-22908/artwork/os-ramundos-os-severinos-e-os-franciscos-18556.html>

Una vez en Europa, un libro de cuentos de John Berger:

http://books.google.com.ar/books/about/Una_vez_en_Europa.html?id=ZzPRUPec9K0C&redir_esc=y

Los invito a que agreguen lo que quieran y, por supuesto, discutan si hay algo con lo que no están de acuerdo.

Saludos,

L.

VIERNES 04 DE OCTUBRE

Anfitriona de la 15º Tertulia: Mariela Gouiric, en CIA

MARTES 08 de octubre

Anfitrión DE LA 16º TERTULIA: David Maruchniak, en su estudio de BSM (Boulogne Sur Mer),
Once.

Artista-etcétera

“Amo a los artistas-etc. Quizás porque me considero uno de ellos, y no es razonable odiarme a mí mismo.”

Ricardo Basbaum

<http://www.proyectotrama.org/00/trama/SaladeLectura/BIBLIOTECA/art-etc.htm>

Estos dos últimos encuentros tuvieron en común la manera en que rápidamente la observación y descripción de la obra dio paso a discusiones más generales, sobre el arte, sus límites, el campo, el discurso del artista, la ética de trabajo y cosas así de gigantes.

Mariela nos mostró documentación de obra visual, en especial una instalación que hizo en Bahía Blanca (me apena que no haya fotos más precisas porque parecía realmente interesante) y unos objetos que viene fabricando en torno al tema de la casa, el hogar, el escenario de lo doméstico. Estos objetos encantadores pueden ser vistos en su flickr, sería bueno tener la dirección así los que no vinieron los pueden ver. Si bien creo que la crítica es una actividad en principio descriptiva, no me dan ganas de describir lo que ya vimos, pero sí voy a transcribir algunas notas que tomé apuradas porque pienso que capturan algo y en definitiva, Mariela es poeta, así que va a entender el surgimiento de estas frases sueltas, algo caprichosas, espero:

Calar, recortar, entrenar un gesto, aprender a hacer algo, cualquier cosa.

Plegables y miniaturas: el deseo por el objeto pero también el deseo de entrar en un paisaje.

Vaciar la imagen, en vez de llenarla.

“Me hacía la experta, me compré un bisturí”

Romper, como cuando un ladrón entra a una casa y no encuentra nada de valor y destroza todo.

Lo infantil: lo lindo, lo perverso, lo destructivo, lo frágil

“Obligar a una imagen a que haga lo que yo quiera”

“Arte francés”

Vitrinas, llaves, lo inaccesible, la vidriera que es a la vez espejo, más el espejo de fondo que permite mostrar el reverso, el artificio, la espalda de las cosas.

Nos quedamos con ganas de ver los nuevos objetos que tienen motorcitos y circuitos eléctricos hechos con objetos conductivos, se dice así? Nuestros corazones de *bricoleurs* quieren ver mas! Adjunto un texto de Richard Sennet que se llama *El artesano*, para que chusmeen.

David Maruchniak

<http://cargocollective.com/davidmaruchniak>

David también nos hizo un viaje de atrás para adelante, en el tiempo. Con un recorrido muy interesante desde el sonido a la imagen (radio, diseño gráfico, fotografía) pasando por el cine 3D, el road-fanzine, la banda de rock de a dos, las instalaciones y las imágenes anamórficas. Todos los trucos de la imagen le atraen, y me parece que sobre todo el atraen en el espacio, en su relación con el espacio. En ese sentido, la obra de David es muy arquitectónica. Lo último que vimos, un objeto hecho de tubos fluorescentes, nos dejó la duda de si se trata de una escultura, una instalación, un site-specific, o una obra hecha meramente para ser filmada (como esas puestas de teatro o de ópera que se hacen especialmente para la cámara, ya que apareció el género anoche). Hay todo un mundo ahí para explorar, en la relación entre un objeto y su documentación, con las capas de ilusionismo que hay en el medio, para lograr un efecto u otro. La arquitectura moderna le debe mucho a la perspectiva y ésta a su vez fue el gran invento visual de la era moderna. Se cuenta que los primeros artistas-dibujantes-arquitectos descubrieron rápidamente que para lograr mayor verosimilitud en la imagen, había que hacer algunas correcciones a los esquemas geométricos, para acompañar al ojo humano. Unos pequeños toques de ficción refuerzan el efecto-verdad.

Entre la verdad y la sospecha nos movemos todo el tiempo, y uno de los temas que más hondo caló anoche fue la distinción entre moral y ética. A rasgos bestias, la primera sería un sistema de valores rígido, inamovible, sin casos especiales. La segunda es eso que ponemos en práctica frente a cada caso singular, para encontrar una forma de estar, o sea una posición, en el mundo, en el arte, en las relaciones.

Y esto vino a cuenta de que entramos en el tema de las relaciones del arte con la industria del entretenimiento, el arte y sus límites difusos con el diseño (ahí dice San Boris que todo arte es un diseño fuera de funciones y que el arte contemporáneo ya es, definitivamente, parte de la industria del espectáculo), el arte y la promesa de una belleza total, el arte y su vínculo con la fealdad, con el tiempo que le toca, con la moda.

“La moda: el eterno retorno de lo nuevo”

<http://www.circulobellasartes.com/benjamin/termino.php?id=160>

Algunos referentes que fueron apareciendo:

Mumblecore, la película de Megan Boyle y Tao Lin

<http://dakotaeditora.com/megan-boyle-presenta-su-pelicula-mumblecore-en-fundacion-proa/>

Film, de Samuel Beckett y Buster Keaton:

<http://www.youtube.com/watch?v=0Wsq4Ty5dwc>

Lucrecia Martel, su corto para Miu Miu: <https://vimeo.com/26714216>

Direcciones diferentes en la imagen audiovisual de los ´90 y 2000:

Stan Douglas, el video producido como cine para circular dentro de las artes visuales

<http://www.themoorespace.org/oldmoorespace/thatplace/thatplace.html>

Dough Aitken, la imagen espectacular

<http://www.dougaitkenworkshop.com/work/sleepwalkers/>

...mientras se escribía el Dogma:

http://es.wikipedia.org/wiki/Dogma_95

Nos vemos el próximo martes, cariños a todos.

L.

MARTES 15 DE OCTUBRE

Anfitrión de la 17º Tertulia: Fabián Ramos, en su casa-taller de Congreso, con guiso de lentejas!

El tiempo como materia prima

Ayer Fabián nos mostró su recorrido, un extracto –claro, siempre es un poco cruel tener que hacer un recorte del todo- hilado en fotos y un video, al final.

Las fotos arrancaban en 1998, en lo que inicialmente fue la documentación de una serie de experiencias en la calle, con objetos extraños que cargaba, fabricados por él mismo, como por ejemplo una especie de canoa hecha de madera livianita, que se encajaba en la cabeza, o un panal de mangueras transparentes. Lo curioso de esa serie es que las fotos originales quedaron en poder de una fotógrafa despechada que se las adueñó, así que Fabián las tuvo que rehacer y con esto el peso se trasladó de la experiencia a la imagen. Y quizás esto haya sido el impulso para las series que siguieron, en las que el paisaje –rural, urbano o doméstico- cobra una cualidad algo escenográfica, en el sentido de que hay una puesta en escena, por lo menos de la mirada, que encuadra todo con precisión y geometría, que ordena el espacio y los objetos se ven como ornamentos, partes de una composición muy exquisita. Primero vimos unos paisajes intervenidos por formas geométricas: espejos, círculos negros. Después, la extrañeza aparece por sí sola, en ese diseño colectivo que se da en los espacios comunes, en sus dos sentidos: habituales y comunitarios. Halls de edificios, canchas de deporte, comedores, lugares de fiesta, una zapatería, una peluquería, un casino. Pero: vacíos. Aquí los protagonistas no son las personas sino los objetos y la meta, nos dijo, sería llegar a una *dramaturgia de los objetos*.

Ahí tuve que pensar en unos cuantos referentes locales que voy a poner acá antes de que se me escapen, porque vi algunos puntos de contacto.

Eugenia Calvo, por su serie de video-performances de objetos:

http://www.big-sur.com.ar/arte-audiovisual/audiovisual-arte.php?Id=51&t=Un%20plan%20ambicioso&a=Eugenia%20Calvo&Id_a=198
<http://www.plantarevista.com.ar/spip.php?article83>

Miguel Mitlag, que piensa el espacio tridimensional como una composición bidimensional:

<http://miguelmitlag.com/>

Marcelo Abud, el recorte de un paisaje trivial pero extraño, y extrañado por la mirada amorosa sobre él.

http://www.fotorevista.com.ar/Exposiciones/Exposiciones-Fotografia-Marcelo-Abud-Perico_090407233100.html

Condominio, de Julián D' Angiolillo: la belleza seria y solemne de los palieres de edificios.

<https://vimeo.com/7634447>

Vero nombró a Daniel Basso: <http://danielbasso.com/25.html>

Después hay una fase breve de trabajo con el cuerpo que me pareció muy interesante, es la serie de las vestimentas que tapan todo el cuerpo hasta que los modelos parecen muñecos y pasa algo singular: las figuras siguen mostrando una forma humana pero al no tener rostros un poco se deshumanizan y en cambio las telas, las ropas se animan, se vuelven vivas. Es un intercambio interesante entre las formas y el resultado es, sin duda, enigmático. A veces una serie termina por su propia contundencia, su propia redondez y sin embargo en este caso dan ganas de ver más y mas. Quizás es una línea que podría continuarse...

Por último miramos un video filmado enteramente en la Biblioteca Nacional. Se trata de una serie de escenas que muestran diversos espacios, casi todos internos, en su momento de uso. Acá sí aparecen las personas pero son casi como fantasmas, excepto por la figura de un hombre (un no-personaje, dice Fabián) que aparece durante un trecho de la obra, llevando a cabo algunas acciones que involucran máquinas. Máquinas que no sabíamos que existen: una especie de scanner que amplifica la imagen para que las personas que tienen algún grado de debilidad visual puedan leer con mayor facilidad; la otra es una máquina de voz, para no videntes, que lee los textos, los traduce a una voz robótica bastante impresionante.

La composición sigue siendo muy rigurosa, muy pensada, y el uso del sonido también tiene una partitura muy formal, se nota que todo ha sido diseñado en cierta forma para que arme una especie de pieza musical. El resultado, sin embargo, no es una atmósfera fría ni solitaria sino serena. En cierta forma hace pensar en la ciudad como se la deben haber imaginado los urbanistas cuando se construían estos edificios o se componía la música contemporánea que aparece por momentos en el video (grabación de la sala de conciertos de la Biblioteca): una ciudad con más espacio en relación a sus habitantes, con tiempo y silencio para pensar, una ciudad moderna. De todas maneras, el retrato incluye el paso del tiempo, el deterioro de esos espacios, una cierta cualidad *ruinosa* del paisaje. El tiempo acumulándose parece ser uno de los temas de ese trabajo.

Besos! Gracias!

L.

MARTES 22 DE OCTUBRE

Anfitrión de la 18ª Tertulia: Quio Binetti, en CIA

La danza y las ilusiones de la forma

Ayer vimos un poco del trabajo de Quio como bailarina, coreógrafa, gestora y directora. Formada en danza butoh inicialmente, Quío dice que hoy por hoy le cuesta un poco definir exactamente el dominio de lo que hace, aunque aún se refiere a esa corriente de la danza contemporánea, nacida en Japón después de la segunda guerra mundial, por creadores budistas y animistas. El mayor referente en Argentina es Rhea Volij

<http://www.butohrheavolij.com.ar/obras.htm>

Por lo que nos explicó –si entendí bien, y si no pueden ir corrigiendo al estilo entrada de Wikipedia!- el butoh es una danza que intenta explorar las relaciones entre ciertos estados vitales y las formas; se practica sin coreografía, y en general como solos, apenas con un guión que indica algunos de esos estados, generalmente relacionados a la naturaleza: huesos que caen, río que corre. Hay improvisación y lo que se requiere, sobre todo, es estar disponible, con la escucha muy atenta hacia adentro y hacia fuera.

Una de los temas de reflexión permanentes en su práctica es la representación y la necesidad de superarla en pos de llegar a una presentación, que sería el polo más *honesto*, si se quiere. Quíó dice “no es una varieté de egos”, la escucha debe dejarle lugar al otro, sobre todo al espectador.

En 1925 Freud dijo “la anatomía es el destino”. Como muchas de sus frases, fuera de contexto esta adquiere muchas capas de significado, puede querer decir muchas cosas. Cuando veo danza, esta frase se me aparece porque pienso en el resultado visual de un movimiento, en la manera en que cada cuerpo específico alcanza y logra ciertos efectos específicos (no *especiales*!). Claro que un cuerpo está modelado por la vida y la experiencia y su forma no es un destino cerrado, eso lo sabemos, pero al menos se puede afirmar que en la danza este problema de las imágenes mentales y las formas externas se pone en juego desde el momento en que hay un espectador, o al menos un espejo que le muestre al bailarín la forma visual de lo que hace, desde un punto de vista, digamos, externo.

Ayer apareció ese temblor que sucede cuando usamos la palabra *efecto* en el arte, pues todos tememos ser parte de la llamada Industria del Espectáculo. El temor está justificado, pero me parece que la palabra *efecto* debe ser rescatada de ahí y puede ser pensada como una palabra que le da lugar al otro, que contempla al espectador, aún antes de que la pieza misma exista. Pensamos en el espectador desde el mismo momento en que pensamos una situación, una luz, una configuración del espacio, incluso cuando el espacio se piensa para la cámara, que es algo muy presente en la obra de Quíó: el audiovisual como elemento integrante de la obra, registro del paisaje y del cuerpo, montaje, corte, uso del sonido a posteriori y todas esas decisiones que en el cine y en el video se llaman “de posproducción” y que en su obra tienen un lugar relevante. Un ejemplo interesante del video en la performance, lo recordé ahora, es esta obra de un artista polaco que vi en México, hace unos años:

<http://exteressaperformance.blogspot.com.ar/2008/08/ex-teresa-arte-actual-lo-largo-de.html>

Artur Tajber:

<http://www.youtube.com/watch?v=PbF2ZMs1Yz8>

Buscando algunos datos sobre Magdalena Leites, una bailarina que les mencioné en otro encuentro, me topé con esta página que les puede interesar:

<http://www.movimiento.org/>

Acá está la obra de Magdalena, "Cover", una reflexión sobre la originalidad y la estética de lo (falsamente) *neutro* en el arte:

<https://vimeo.com/22314889>

Acá hay otra versión, en la que incluye a otros bailarines:

<http://www.youtube.com/watch?v=IMQeu5RidyU>

Y ya que estamos con México, les dejo el sitio de una artista que me encanta, formada en la danza también, pero que está haciendo una mezcla de movimiento, dibujo y video que me parece alucinante, Galia Eibenschutz:

<http://galiaeibenschutz.com/kinethic-drawing-with-dress#/1>

QUIO BINETTI

www.quiobinetti.blogspot.com

CENTINELA: <http://vimeo.com/38873501>

KOKORO : <http://vimeo.com/45151301>

Muchas gracias, Quíó!!!!

Nos vemos el próximo martes.

L.

MARTES 29 DE OCTUBRE

Anfitrión de la 19ª Tertulia: Fernando Manassero, en Condit- CHELA

La música como espacio

Fernando Manassero

<https://soundcloud.com/fernandomanassero>

<http://www.youtube.com/watch?v=b8e19ckBSnU>

Ayer fue uno de esos días *Polémica-en-el-bar*, talvez por influencia de esa gran noticia de la aprobación de la Ley de Medios, quién sabe. Fue un buen día, eso seguro.

Fernando se define como compositor, con todas las letras. Compositor de música escrita, con una formación en la otrora *Escuela* de Artes, en la Universidad Nacional de Córdoba (ahora es facultad, ojito), que tiene un departamento de Música más exigente que el Balseiro! ¡En serio! Así que haciéndole honor a su formación, Fernando nos dio una clase de historia de la música. Estuvo muy buena y no se las voy a resumir porque sería una falta de respeto, de mi parte. Lo que pasó es que enseguida recalamos en el clásico debate en torno a las categorías: industrial, no industrial, popular, *pop*, culta, concreta, electroacústica, electrónica, grabada, oral, profana, sacra, narrativa, figurativa, abstracta –todo lo que va en femenino se refiere a la música-, bailable, etc.

Casi, casi no nos alcanzó el tiempo para oír obra, pero algo vimos.

Por ejemplo una pieza que Fernando compuso para dos percusionistas, a ser ejecutada en dos mesas, usando objetos como diapasones, baquetas, maracas y micrófonos de contacto. El resultado, a primera vista, era un repertorio de gestos muy pianísticos, visualmente hacía pensar en un duelo de concertistas sentados a sus sendos pianos de cola. Algo en ese desfase del contexto se puede pensar como ready-made (la liturgia del piano practicada sobre otro objeto), y esto, en mi humilde opinión, le da una vuelta de tuerca a la obra que de otra forma sería una pieza auditiva, pero que acá se complejiza con la imagen de la performance hasta el punto de que es difícil quedarse en una sola disciplina. Creo que esas relaciones disparan hacia muchos lugares y dan para explorar mucho tiempo, hay un núcleo de trabajo muy rico ahí, la misma impresión me dieron las cosas que vi el año pasado de Luciano Azigotti, cuando era agente: <http://zztt.org/en>

La otra pieza que oímos, mientras mirábamos obstinadamente la pantalla de proyección de video, como si de ahí fuera a salir alguien o algo, se llama *Graffito*

(<https://soundcloud.com/fernandomanassero/graffito-2012-for-ensemble>) y, si hubiera que describirla en una oración, diría que se trata de una larga tira de tela sobre la que van apareciendo manchas, rayas, objetos. Los objetos pueden ser sonidos que identificamos o no; comienzan y terminan bruscamente, como apariciones, a veces en sólo un par de segundos, a veces duran un poco más y nos hicieron pensar en la música del cine de suspenso. Esa larga tira de fondo es el silencio, aunque el silencio, como sabemos, nunca es tal, no existe, en la experiencia real.

Siempre hay algo en el silencio, y este tipo de experiencia musical provoca un nivel de atención mayor que permite incluir los sonidos del ambiente en la pieza musical, y hacerse más consciente de ellos. Los sonidos de instrumentos musicales son más figurativos que los ruidos hechos por objetos que no reconocemos, generalmente.

Después volvimos al debate, que tanto nos gusta, cuando se enunció la diferencia entre arte y entretenimiento. Que si son la misma cosa, o el entretenimiento es lo que está *entre* las cosas importantes (¿y estas cuáles son?!), que si al arte debe ser libre, puro, desinteresado o el arte es esa cosa que sucede en conexión con el pensamiento de su época y con el mercado, por qué no; si hay una diferencia de naturaleza entre la música, el arte y el cine “serios” y otros más pochocleros, en tal caso ¿qué influencia tienen esas diferencias en nuestras formas de percibir y de producir?

Las obras de arte tienen códigos más abiertos o más cerrados y con ellos le “hablan” a cierto espectador, ahora bien: ¿cómo generar esa experiencia “de cero”, que nos decía Fernando, si todo parece estar codificado, si el arte mismo requiere un cierto entrenamiento para ser incorporado a la vida? ¿Hay realmente una *neutralidad*?

Por ejemplo: la supuesta neutralidad del museo, de la sala blanca, o de una sala de música, ¿es tal? ¿No está llena de fronteras y contraseñas de entrada? Contraseñas de clase, de educación, de época... Al abordar una experiencia de aprendizaje cualquiera, no estamos todos siempre en una especie de *cero*?

Sí y no.

Anoche empezamos en lo que creíamos que era un cero, una *tabula rasa* del saber. Y después resultó que todos sabíamos mucho más de lo que creíamos y teníamos muchos aportes que hacer y cosas que cuestionar y, si bien no lo hicimos desde una postura de expertos, creo que la discusión llegó a un lugar muy sofisticado.

Bravo, mis queridos tertuliantes, ha sido un placer compartir este año con ustedes y todavía nos quedan los cuatro encuentros de noviembre.

Cariños,

L.

MARTES 05 DE NOVIEMBRE

Anfitrión de la 20ª tertulia: Aldo Benítez, en CIA

La música como comunidad

Aldo Benitez

<http://www.aldobenitez.com/>

<https://soundcloud.com/aldobenitez>

"Pareciera que comprendemos mejor la música a partir de su proximidad respecto de otra música que nos es más familiar. No oímos lo que oímos...sólo lo que recordamos"

Morton Feldman

La presentación de ayer fue un lujo. Todas los son, pero esta logró un punto muy ajustado de organización del material a mostrar. Aldo se tomó el trabajo de recopilar imágenes, sonidos, videos y toda la data de más de diez años de producción, y de armar un relato con esto que tenía (y con lo que no tenía también porque en ese laburo se encontró con que hay algunos huecos, como la foto de Kim Gordon que lo decidió a tocar el bajo) y lo hizo con una herramienta muy sencilla y un poco desprestigiada: el powerpoint.

Eso nos enseña que hasta el recurso más simple puede ser de utilidad si ponemos pensamiento en el medio. En este caso, el pensamiento tiene que ver con poder mirar el proceso propio, con los rudimentos que se tengan –y no necesariamente son teóricos, pensar no es solo absorber teoría e información, está claro- y animarse a emitir alguna hipótesis, conectar datos para luego ir extrayendo conclusiones, que son mutantes, que van cambiando según la época, el día, la postura, el estado de ánimo. Creo firmemente que ejercitar este tipo de análisis es algo que un artista tiene que hacer, no todo el tiempo pero sí en algún momento. Acá puede haber diferencia de posturas, lo admito, pero nadie dirá que es inútil conocer y pensar sobre el trabajo propio, sólo o en compañía de otros.

Ayer hicimos eso.

Bien, volvamos a la foto de la bajista de Sonic Youth. Aldo, que en ese entonces tenía otro apellido, la vio y quiso tener un bajo así y se consiguió uno y ahí empezó a su camino en la música. Esta arqueología que hizo, David lo señaló luego, nos hizo sentir incluidos. Supongo que eso tiene que ver con que la música nos incluye en una historia más grande, masiva y no tanto, pero generacional seguramente. Capaz que hoy se podría modificar la frase de Pessoa que dice "Mi patria es la lengua" por: "La música es nuestra patria". Bueno, bueno, estoy exagerando pero algo de cierto hay.

Me quedé pensando en que si una foto, una imagen, lo decidió a ser músico, esto quiere decir que en su obra hubo siempre una relación fuerte entre el sonido y las imágenes. De hecho, eso fue lo que Aldo estudió en la UBA: Imagen y sonido. Pero, si bien anoche llegamos a la conclusión de

que un título sí sirve para algo, está claro que todo lo que pasó al medio tuvo más que ver con la formación de una escena que con la academia. Para los que no estuvieron: el relato arrancó – sacando el episodio Kim Gordon- más o menos en 2002. Recordemos el estupor de ese momento, ese estado que invitó a que pasaran tantas cosas también y cómo, en ese momento, ser artista (ser músico, ser escritor, etc.) implicaba no sólo hacer una obra sino también crear los canales de circulación. Había que hacer y crear escena, a la vez. Ahí entonces hicimos el repaso por las fiestas Ruda Macho, las canciones de Rosario Bléfari, el dúo Marcelo & Aldo, la aparición de colegas–productores, los remixes de DJ Pareja y los remixes que Aldo hizo de Diosque, Altocamet, Victoria Mil, Pol Nada, las entradas y salidas de integrantes de la banda, el sello que Aldo creó para editar cassettes y otras formas de repensar el soporte de la obra en plena era digital. Volvió a aparecer el tema de la relación con la industria, que condiciona muchas veces las formas aunque no estemos en el ojo del huracán: hay tendencias, hay un mainstream, hay un espíritu de época, y se dialoga con eso, en mayor o menor medida, en una escala que va del autismo total a la porosidad total, pasando por matices intermedios.

Acá van algunos sitios, para que sigamos investigando, escuchando y bailando:

<http://www.aldobenitez.com/>

<http://spitonbpm.blogspot.com.ar/>

<https://myspace.com/ismaelpinkler>

y el hit de la noche:

<http://www.youtube.com/watch?v=Cz7X0S1i7UA>

No hay nada tan reconfortante como tener los referentes a mano, eso de tener una escena local que nos hable y nos diga cosas en un lenguaje que entendemos y hablamos. Le agradecemos a Kim Gordon pero hacemos las cosas acá.

Y porque la vida tiene claroscuros, tuvimos un momento para pensar en Carla Graziano. Hay que recordarla en su máxima potencia de artista y persona, que llegamos a conocer.

<http://www.flickr.com/photos/carlagraziano/>

Cariños,

L.

MARTES 12 DE NOVIEMBRE 2013

Anfitriona de la 21ª Tertulia: Celestial Brizuela, en su taller en Devoto

La Cámara de las maravillas animadas

Celestial Brizuela

<http://vimeo.com/celestialbrizuela>

Dice Crónica: estalló el verano.

Y lo estrenamos en la terraza de Celestial, en una tertulia lenta, pausada y jugosa. Nuestra anfitriona es una chica modelo Da Vinci: hace de todo, todo le interesa, todo le da curiosidad. Así que vimos dibujos, un libro, pinturas, las animaciones y trabajos nuevos que recién están empezando a despuntar. Vimos también la colección de tesoros que han ido encontrando su lugar en el taller, que parece una Wunderkammer. La cámara o cuarto de las maravillas fue el antecedente del museo moderno pues básicamente se basaba en la idea de reunir en un espacio los tesoros más inhallables, a la manera de un gran cofre de rarezas naturales o culturales para ser exhibidas (http://es.wikipedia.org/wiki/Cuartos_de_maravillas). O sea, era un lugar de rescate y preservación, que es lo que los archivos intentan ser.

El de Celestial es un archivo muy personal, lleno de tesoros de un orden sentimental, o del rescate de cosas que no para todos tendrían valor, como rarezas encontradas en Mercadolibre, un cepillo-cofre, patitas de cangrejos, trocitos de madera, pelusas, pequeños bloques de resina, un zapatito de juguete, copas talladas, o aparatos caseros para proyectar imágenes. Curiosamente, todo lo que vimos anoche, lo vimos alumbrado por un foco de teatro, con lo que daba la sensación de estar viendo partes de una cueva con una linterna. No tuvimos nunca una imagen nítida del total sino fragmentos, hasta el final, en que vimos las animaciones proyectadas como un todo, con su propia luz. Y fue ahí donde se terminó de armar el conjunto, incluso en términos temporales, porque pudimos ver, en la progresión de cada historia, la manera en que la autora va creciendo, madurando en la técnica y en la creación de un estilo y lenguaje propios. De todas maneras, lo interesante es que en el camino de construcción de cada cosa, en el esfuerzo de lograr exactamente lo que ella quiere, va encontrando otras cosas. Pienso que, en ese sentido, su trabajo tiene algo de las fábulas o los mitos que tanto parecen gustarle, con sus etapas, sus anécdotas y hallazgos imprevistos, sus ritos de paso y sus pruebas. Eso puede ser la confección de un librito, el intento de apresar una imagen en una botella, o de pensar el sonido que saldría de un objeto. Cada paso es un mundo en sí, si se lo mira de cerca y con atención. Hay un cuento de Goethe que se llama *La Nueva Melusina*, y hace unos años descubrí que Walter Benjamin tuvo el proyecto de escribir un ensayo sobre ese texto, que también le fascinaba, porque hacía juego con su amor por las miniaturas y las colecciones, las ruinas y los juguetes. Susan Sontag, a su vez, escribió sobre eso en *Bajo el signo de Saturno*, y acá encontré un ensayo breve que alguien escribió sobre esas relaciones, muy ameno de leer y, me parece, muy pertinente para este encuentro:

http://www.constelaciones-rtc.net/02/02_05.pdf

A propósito del proyecto de Celestial de pensar la Séptima Maravilla como una performance, acá encontré el video de una performance-bricolage (un género acaba de nacer), Joe Coleman en la muestra *One on one*, KW, Berlín:

<https://vimeo.com/55774598>

Más sobre esa muestra, que se traduciría “Uno en uno”, y estaba diseñada para que cada obra se viera de a un espectador por vez:

<http://www.youtube.com/watch?v=Fr9rcIPOKg8>

La conductora es medio idiota pero se puede ver algo de lo que les conté, y acá hay algunos artículos, si leen en inglés:

<http://artwednesday.com/2012/11/28/kw-institute-one-on-one/>

<http://blogs.artinfo.com/berlinartbrief/2012/12/19/one-on-one-why-the-kw-exhibition-is-the-most-important-berlin-show-of-2012/>

Y este es el sitio de KW, un lugar central en el arte contemporáneo alemán: http://www.kw-berlin.de/en/exhibitions/one_on_one_52

También mencionamos a Pierrick Sorin

<http://www.pierricksorin.com/video.htm>

Cuando salimos a la vereda, mientras nos despedíamos, descubrimos en el piso una imagen caída. Era una pintura que Celes quiso tirar y parece que los basureros no estuvieron de acuerdo y la dejaron, desenrollada, a la vera del camino. Como esas cosas que uno quiere despedir y vuelven. Nos sacamos una foto en grupo, incluyendo a la dama descastada, la Melusina de Villa Devoto. Esperamos la postal de Paula, que debe ser divertida!

Cariños,

L.

DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE

Anfitrión de la 22º Tertulia: José Luis Meirás, en el espacio de arte de La Tribu FM

Las horas ganadas

Ayer nos juntamos en otro día y otra locación. La radio no estaba estrictamente cerrada, porque siempre está en acción, pero sí más quieta que de costumbre porque el domingo es un día en que el bar no atiende, así que el espacio adquiere un aire de entrecasa, de descanso. O, para usar un término que se puso en juego a lo largo del encuentro, de *ocio*. Justamente, el eje de la muestra que José Luis curó, después de dos años de recolectar material e incluso de generar acciones, es la historia de cómo el Sindicato del Subte logró una jornada laboral de 6 horas en vez de 8.

Acá hay información detallada sobre el tema:

<http://www.metrodelegados.com.ar/spip.php?rubrique21>

Con esto se ganaron no sólo más horas para una vida por fuera del trabajo, sino también más puestos de trabajo. Por un lado se trata de una propuesta, impecable, de repartir los esfuerzos y las ganancias y por otro lado parece ir totalmente en contra del sistema y el discurso imperante que indica que lo mejor, lo más irreprochable, es trabajar todo lo que se pueda, más, siempre más y estar disponibles incluso en nuestro tiempo libre, para las demandas del trabajo y la productividad.

José Luis me manda esto:

“una data interesante, las horas ganadas a lo largo de los casi 10 años son cerca 4800, según me calculó la delegada Virginia Bouvet, acá te mando la ficha de la muestra.

LAS DOS HORAS GANADAS - Cultura Subterránea

Una antología de arte y comunicación a 10 años de la reconquista de la jornada de seis horas por las trabajadoras y los trabajadores del Subte.

Con trabajos de: Taller Popular de Serigrafía, Grupo de Arte Callejero, Iconoclasistas, DTL!

Comunicación Popular, Antena Negra, Sub Cooperativa de Fotógrafos, Arde!, Magdalena Jitrik, Karina Granieri, Carolina Katz, Anita Pouchard Serra, José Luis Meirás, Metrodelegados, Colectivo La Tribu, SubteRadio.

Desde el 8 de Noviembre en Territorio La Tribu, Lambaré 873.”

Ahí entonces tuve que buscar y releer un pasaje de *El espectador emancipado*, de J. Rancière, que les agrego acá porque me parece precioso y pertinente:

escenario. Durante la revolución francesa de 1848, un diario revolucionario obrero, *Le Tocsin des travailleurs*, publica un texto aparentemente "apolítico", la descripción de la jornada de trabajo de un obrero carpintero, ocupado en entarimar una habitación por cuenta de su patrón y del propietario del lugar. Pero lo que hay en el corazón de esta descripción es una disyunción entre la actividad de los brazos y la de la mirada que sustrae al carpintero a esta doble dependencia.

"Creyéndose en casa, mientras no ha terminado la habitación que está entarimando, aprecia la disposición del lugar; si la ventana da a un jardín o domina un horizonte pintoresco, por un momento detiene sus brazos y planea mentalmente hacia la espaciosa perspectiva para gozar de ella mejor que los poseedores de las habitaciones vecinas."¹

Esa mirada que se separa de los brazos y corta el espacio de su actividad sumisa para insertar en él un espacio de libre inactividad es una buena definición de disenso, el choque de dos regímenes de sensorialidad. Ese choque marca una conmoción de la economía "policia" de las competencias. Apoderarse de la perspectiva es ya definir la propia presencia en un espacio distinto de aquel del "trabajo que no espera". Es romper la división entre aquellos que están sometidos a la necesidad del trabajo de los brazos y aquellos que disponen

de la libertad de la mirada. Es por último apropiarse de esa mirada en perspectiva tradicionalmente asociada al poder de aquellos hacia quienes convergen las líneas de los jardines a la francesa y las del edificio social. Esta apropiación estética no se identifica con la ilusión de la que hablan los sociólogos como Bourdieu. Ella define la constitución de otro cuerpo que ya no está "adaptado" al reparto policial de los lugares, de las funciones y de las competencias sociales. De modo que este texto "apolítico" no aparece por error en un diario obrero en tiempos de una primavera revolucionaria. La posibilidad de una voz colectiva de los obreros pasa entonces por esa ruptura estética, por esa disociación de las maneras de ser obreras. Pues para los dominados la cuestión no ha sido nunca tomar conciencia de los mecanismos de la dominación, sino hacerse un cuerpo consagrado a otra cosa que no sea la dominación. No se trata, nos indica el mismo carpintero, de adquirir un conocimiento de la situación sino "pasiones" que sean inapropiadas para esa situación. Lo que produce esas pasiones, esas conmociones en la disposición de los cuerpos no es tal o cual obra de arte sino las formas de mirada que corresponden a las formas nuevas de exposición de las obras, a las formas de su existencia separada. Lo que forma un cuerpo obrero revolucionario no es la pintura revolucionaria, ya sea revolucionaria en el sentido de David o en el de Delacroix. Es más bien la posibilidad de que esas obras sean vistas en el espacio neutro del museo, incluso en las reproducciones de las enciclopedias baratas, donde son equivalentes a aquellas que ayer narraban el poderío de los reyes, la gloria de las ciudades antiguas o los misterios de la fe.

No puedo dejar de recomendarles efusivamente que consigan el libro y lo lean entero; creo, de verdad, que ahí yacen muchas claves para pensar las relaciones actuales entre el arte, la política y la vida, esos temitas así nomás!

Un poco me quedé pensando en el tema de la neutralidad del espacio. No pude evitar especular con lo que pasaría si todo ese material que vimos ayer estuviera en un lugar blanco, con una luz

sobre cada imagen, cada texto, y un espacio más cómodo para leer y pensar. Por otra parte, está claro que montar una muestra en La Tribu significa acompañar el espacio, en todo sentido, con sus cualidades propias, pero la pregunta sobre el dispositivo y su eficacia es ineludible y siempre nos la terminamos haciendo porque hace a la materialidad de las obras y de su forma de ser expuestas, miradas, percibidas. Considero que es inútil tratar de distinguir entre obras materiales e inmateriales, como se dijo ayer, sino que cada obra tiene una forma particular de materialidad, en relación a su deseo de decir o provocar algo. Puede ser en tres dimensiones, o en dos; puede ser una imagen en movimiento, un libro, una fotocopia, una acción efímera, etc. Siempre tiene una materialidad.

Justo cuando nos volvíamos, Alejandro me mencionó esta película, hecha a contrapelo de una censura. Viene al caso para pensar el soporte del relato:

Director: Jahfar Panahi

Título: "This is not a film"

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ajOgE_BPLVU

Otro artista que mencionamos ayer:

http://www.santiago-sierra.com/index_1024.php

Y el colectivo de curadoras croatas, muy interesante: WHW

<http://artmargins.org/index.php/5-interviews/635-interview-with-whw-collective-zagreb>

Tienen una página propia pero está... en croata!

Y el otro gran tema para seguir pensando y conversando, es la naturaleza del hacer artístico, en plena era de la profesionalización del artista.

Digo *hacer* porque no estoy del todo segura de que el arte sea un trabajo, tal como se define al trabajo en general. Me gustaría que lo sigamos pensando, charlando, agreguen lo que quieran, piensen, opinen o se les ocurra.

Cariños,

L.

MARTES 19 DE NOVIEMBRE

Anfitriona de la 23ª Tertulia: Leticia Obeid, en CIA

Leticia Obeid

<http://www.leticiaelhalliobeid.com.ar/>

<http://vimeo.com/user2071083>

Notas de Celestial Brizuela:

Un encuentro dinámico y relajado. Leticia nos mostró una selección de sus trabajos realizados entre 1999 y el 2013 que todos giran en torno a la reproducción. Comenzamos viendo imágenes de una muestra individual en Córdoba, que ella llama MÚSICA, y que para ella es fundacional, ya que es cuando decide alejarse de la pintura. La obra se trataba de una recolección de materiales diversos que ella intervenía o producía a través de canciones pop, pensando la memoria afectiva que produce este género de manera individual y colectiva. Objetos de su casa pintados de rojo, dibujos, textos escritos con rouge, y en un costado de la sala, un disc-man donde la gente podía escuchar una grabación casera de canciones cantadas por ella con karaoke.

Luego vimos una serie de videos realizados entre el 2001 y el 2005 donde hay un trabajo con las voces y el cuerpo, planos cortos de ella y de otras personas haciendo playback, cantando canciones, personas describiendo una obra de arte que recuerden. Sus procesos de producción son guiados a partir de reglas que se inventa.

Tras tomar unas clases con Lucrecia Martel, cuyas películas ella siempre cuenta que las piensa en sonido, después aparece la imagen, Leticia empieza a pensar su producción más en relación con la historia, aparece una traducción que ella hace entre el archivo, la historia y los lugares, con la actualidad de esos espacios filmados, aparece también el texto, pero escrito a mano por ella, intentando copiar frases y dibujos de Benjamin. Me acordé de las películas de Godard donde el usa este recurso de la escritura a mano, les dejo un fragmento de

JLG <http://www.youtube.com/watch?v=mk1AK-G6UF4>

Creo que también iría bien el video que nos mostro Erick Boillot, el del tipo que se inventa su propio idioma, después lo busco y se los mando.

En todas sus obras se puede ver una búsqueda a través del sonido y la voz, la copia, la reproducción, la traducción y finalmente este año terminó *Dobles*, un video que realizó en México, donde entrevista a reconocidas voces del doblaje como los personajes de los Simpson. En el librito que acompañó la muestra, nuevamente aparece el relato escrito, les copio un fragmento: "Esa noche mi amiga, de repente, empezó a repetir los diálogos como si estuviera en trance. Me

acuerdo sobre todo de una frase: "Me gusta, Johnny". Me gusta, Llioni, pronunciando bien la s, con claridad en vez de aspirarla como se hace en la llanura pampeana, y la j, como una ll fuerte, un sonido entre la ch y ll."

De lo que no hablamos, al menos en la Tertulia, ya que el encuentro se extendió a un restaurante peruano del barrio, fue del libro que publicó Leticia este año, *Frente, Perfil y Llanura*, donde la escritura deja de estar en función del video y pasa a ser protagonista.

Bueno, esta más o menos escrito, pero confieso q me llevó mucho tiempo! nos vemos el martes en CIA con Ale Moreyra!

besos.

Celes.

MARTES 26 DE NOVIEMBRE

Anfitrión de la 24ª Tertulia: Alejandro Moreyra, en CIA

Anoche llovió y hacía frío en la calle, pero no en nuestra Tertulia, donde nos esperaba el calor de hogar y una pila de fabulosas empanadas caseras. Fue un encuentro muy cuidado, y generoso. Alejandro trajo y montó una serie de obras para ver en vivo, y además nos hizo un recorrido por su obra con imágenes recopiladas.

Las referencias de ese viaje son muchas y variadas, voy a mencionar algunas que anoté, como para dar cuenta del sincretismo: la historia familiar, el americanismo, las leyendas del Chaco, la ilustración, el comic, el *Lowbrow*, el barroco, los retablos y las miniaturas, Kusch, Pancho Sierra, El Pomberito, Richard Corben, Alfredo Portillos, Javier Sobrino y la Cátedra Bissolino del IUNA, Mircea Eliade, Joseph Campbell, Brueghel, la Alquimia, la heráldica, los bestiarios, el Heavy Metal, el conurbano (lo justo es distinguir por zonas, subzonas, departamentos: no simplificar), Diego Perrota, Juan Doffo, J.C. Romero, los santos y sus historias, Castaneda, las ilustraciones de la colección Robin Hood.

Sin duda, un tema fascinante -que seguro algún historiador del arte ya estudió a fondo- es cómo el imaginario de la Edad Media sigue siendo un reservorio de utopías para el mundo moderno y posmoderno, la encarnación de una idea de vuelta a las fuentes, a la naturaleza, a algo previo a la cultura occidental incluso. Fue así para el siglo XIX con los poetas y artistas románticos, los luditas, los prerrafaelistas, los artesanos que preconizaban un regreso a la unidad de arte y artesanía, un horizonte sin autores—y a la vez creían en el genio más que nadie—; y sigue esta genealogía a lo largo del siglo XX, con un pico durante el flower power y la lisergia de los '60 y '70 y sus prácticas en torno a la estructura de cofradías, y luego con el *heavy metal* y sus impulsos místicos, pasando por Tolkien y la estética de una serie como *Game of Thrones*, por mencionar algunos lugares. Es un hilo conductor con muchas expresiones diferentes, pero todas tienen en común una especie de nostalgia por algo desconocido pero imaginado intensamente. Y, para lo que nos compete, es un terreno plagado de símbolos.

El tema es cómo laburar con esas fijaciones, como dejar que la obra crezca y mute, si lo necesita, hacia imágenes de las que muchas veces no conocemos las fuentes.

Anoche nos olvidamos de mencionar a una figura fascinante que puede ser un buen acompañante de la investigación de Ale: Aby Warburg. Ya su biografía parece una fábula:

http://es.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg

http://elpais.com/diario/2010/05/01/babelia/1272672757_850215.html

Ahí puede haber algunas claves en cuanto a lo que pasa cuando yuxtaponemos imágenes aparentemente lejanas, pero conectadas por una cuerda subterránea.

Por otra parte, en el trabajo de Alejandro hay toda una potencia en el tema de cómo la imagen y el soporte a veces se despegan, se separan. Hay un laburo para hacer ahí mismo, en ese filo, un laburo que implica experimentar, pensar, y no pensar también, por épocas, sino sólo dejarse llevar

por el hilo mismo de las cosas. Anoche vimos cómo los giros más fuertes en su producción se han dado por la combinación entre un proceso laborioso y momentos de capricho. El capricho es una palabra que nos cuesta usar, pero en el arte es una fuerza motora muy importante, no les parece?

Les recomiendo que vean la obra de Mauro Koliva

<http://maurokoliva.tedeartistas.com.ar/>

<http://www.boladenieve.org.ar/artista/841/koliva-mauro>

http://www.revistasudestada.com.ar/web06/article.php3?id_article=1063

(hay muchísimas imágenes mas en Google, de su magnífica obra).

y la de Rodolfo Marquez, que nombramos anoche.

<http://www.rodolfomarques.com.ar/>

A propósito de las ruinas:

Martín Oesterheld, *La Multitud*, un documental sobre Interama y la Ciudad Deportiva de la Boca, no lo vi entero pero parece un laburo muy valioso:

<http://tierraentrance.miradas.net/2013/05/reviews/la-multitud-de-martin-oesterheld.html>

<http://www.youtube.com/watch?v=WcQjWQYb8JE>

Arte Lowbrow

<http://es.wikipedia.org/wiki/Lowbrow>

Otro género, que mencionó David, el *Punk a vapor*:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk>

Y a propósito de la ironía, Heavy mental de Gastón Pérsico:

http://www.macromuseo.org.ar/coleccion/artista/p/persico_gaston.html

<http://www.flickr.com/photos/gastix/sets/72157603020152267/>

Generación del '80 y su imaginario: Adrián Villar Rojas es un ejemplo potente:

<http://www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/adri%C3%A1n-villar-rojas-today-we-reboot-planet>

Por último, dos artistas fascinantes, que remixan imágenes de la historia en combinaciones bastante perturbadoras:

-Olivia Plender: http://www.saatchigallery.com/artists/olivia_plender.htm

-Emily Wardill: <http://www.altmansiegel.com/main.php?menu=ewardill&page=pics>

Y vamos cerrando esta tormenta de datos.

Ayer fue la última presentación del año, y es momento de decirlo: ha sido para mí un gusto y un disfrute enormes ver sus trabajos, conversar con ustedes y oírlos. Ha sido inspirador y reconfortante, y me siento muy privilegiada de haber podido hacer este recorrido con ustedes.

Abrazos y besos, genios.

L.