conciencia estética conciencia histórica

En tapa:

Exclusión (Pablo Suárez, 1999)
Esmalte, yeso y acrílico sobre masilla epoxi, madera y metal
189 x 199 x 32,5 cm
Primer Premio Adquisición, Premios Costantini, Buenos Aires, 1999.
(Malba-Colección Costantini)

CONCIENCIA ESTÉTICA, CONCIENCIA HISTÓRICA

curadora Rosa María Ravera

70º Aniversario de la Academia Nacional de Bellas Artes

CONCIENCIA ESTÉTICA, CONCIENCIA HISTÓRICA

La presente exhibición en la Fundación Federico Jorge Klemm, con motivo de un significativo aniversario, es a la vez un sentido homenaje a uno de los mayores artistas de nuestra plástica, Pablo Suárez, recientemente fallecido. Tanto él como los otros participantes responden a la idea que inspiró la convocatoria, expresa en los sucintos términos del título. Se incluyeron diversas realizaciones cuyo común denominador es la no coincidencia con un concepto de arte como forma autosuficiente: forma que se significa a sí misma, enunciado que obtuvo discreto auge en autorizadas líneas de la estética europea al pretender delimitar un espacio artístico ajeno a vicisitudes existenciales. Lo que caracteriza, en cambio, a la producción que aquí apreciamos es su inmediata apertura al mundo desde el momento inicial de la génesis del sentido. Se trata de artistas que operan con un marcado interés por un contexto situado, de inevitables proyecciones sociopolíticas –conscientes o no– en las que los individuos, o sea nosotros, no son separables de lo que los rodea. El hombre y el mundo, su entorno, su herencia, su otro, delineando un pasado presente actuante e incisivo en la verdad de la ficción.

Así, en Marcela Astorga, la elegancia del diseño de la silla y su sombra contrasta con el desfonde provocado por tientos que, en lugar de entramarse artesanalmente, se arremolinan en el suelo como furiosa manada de potente espesor matérico. Otra transgresión es la manifiesta inutilidad del objeto, otrora útil. De Luis Benedit, que gusta abordar experiencias dispares, desde aquéllas del arte-ciencia y naturaleza-cultura al refinamiento estilístico de una combinatoria planar y de sus gauchos, seleccionamos esa capacidad sagaz de captar rasgos de singularidad personal, mediante la posibilidad estética de ostentar diversidades palpables. "Agrupación (4)": rostros de tierra adentro, hijos del terruño.

Pertenece a Norberto Gómez un bello y a la par terrorífico diseño de huesos como evidencia oblicua de furia violenta, restos de vida destruida y quemada que permanecen en la invisibilidad persistente de la memoria social, sin olvido. Una realización que atrae y estremece la mirada, sin mediaciones que neutralicen el horror. Por su cuenta, las citaciones de Leonel Luna inspeccionan un horizonte de sentido doble. Quizá exhortación implícita tendiente a evitar la repetición catastrófica. "La cautiva" conjuga el desastre bélico actual con el choque de civilizaciones que preludiaron, en nuestra historia, no sin sacrificio ingente, la posibilidad de las instituciones patrias. Se desprende de la imagen la denuncia del latín ferro et igni vastare. Fuego, devastación y muerte, antes y ahora.

A Luis Felipe Noé, tentado en permanencia por la eclosión imaginaria, los episodios de la conciencia estética como conciencia histórica, no le son desconocidos, seguramente. Desde la inicial Serie Federal hasta la actual reciprocidad del juego plano/línea, la meta son los sucesivos –y sorpresivos– despliegues de una dupla en tenaz combate: orden y caos. El objetivo, desgastar la unidad tradicional de la obra de arte en su acepción clásica. Entretanto, el hombre en fuga, casi una autodefinición, sale del cuadro (para volver a él) y de paso se entrega a la fascinación de la otredad china, un horizonte incierto que le apunta al futuro.

El aporte de Cristina Piffer es una instalación despojada, escueta, donde la elegancia formal y la limpieza del procedimiento contrastan, de modo abismal, con el sentido de una escena pensada e interpretada en contexto. La mesa, los alambres de resistencias eléctricas y otros detalles de tono conceptual definen una imagen como fantasma y como realidad que habla de un ayer necesariamente presente. Un pasado que es y no es historia también porque es, asimismo, una señal de alerta. Fue siempre función del arte, a pesar de lo que es, hoy, divertimento y banalidad.

Frente a esas características bastante generalizadas, la figura de Alejandro Puente representa, justamente, lo opuesto. Si alguien pensara que su operar, de obstinado rigor, define una combinatoria puramente interna, bastaría una observación atenta para desmentir esa idea. Lo certifican frecuentes alusiones al mundo prehispánico, la greca escalonada y, sobre todo, los frentes rectilíneos, ceremoniales, estructura articulada que revela ser magnífico antecedente del espíritu moderno. Signos de forma y contenido profundo, de enorme jerarquía histórica, que Puente se empeña en redescubrir construyendo sobre lo construido con sensibilidad cromática reminiscente y personalísima.

De Pablo Suárez se pueden apreciar, en esta exposición a él dedicada como homenaje afectuoso y triste al amigo ausente, dos obras que dan evidencia cabal de sus capacidades. Alguna vez alguien se miró al espejo (colección Jorge y Marion Helft) y a través de esa mirada Suárez se comprendió a sí mismo y a la condición humana. Supo captar, entonces, la inestabilidad y desequilibrio del hombre contemporáneo que oscila en perpetuo riesgo. "Exclusión" expresa a las claras lo que ya es, sin duda, la gran deuda moral y mundial. Igualmente significativa es la tierna estatuita hecha de mil hojas verdes, Malenka, "tristeza". Sentimos a fondo la intensidad doliente de quien supo manifestar su visión del mundo con percepción aguda, ambiguamente irónica, combativa y problemática, esencialmente problematizadora.

Sabemos que el hábito plástico y poético de Clorindo Testa se ha servido siempre de sus instrumentos profesionales para la invención de imagen. Cartulinas y anotadores, listones de madera y caballetes, en este caso un gran tablón que alberga el cuerpo del obispo muerto. Envuelto en papel color aluminio, pintado al aerosol, bosquejada la cabeza borrosa junto a las protuberancias de una materia insinuada y cubierta, es un amago de escultura arquitectónica que da a ver sin dejar ver lo que inciertamente no existe.

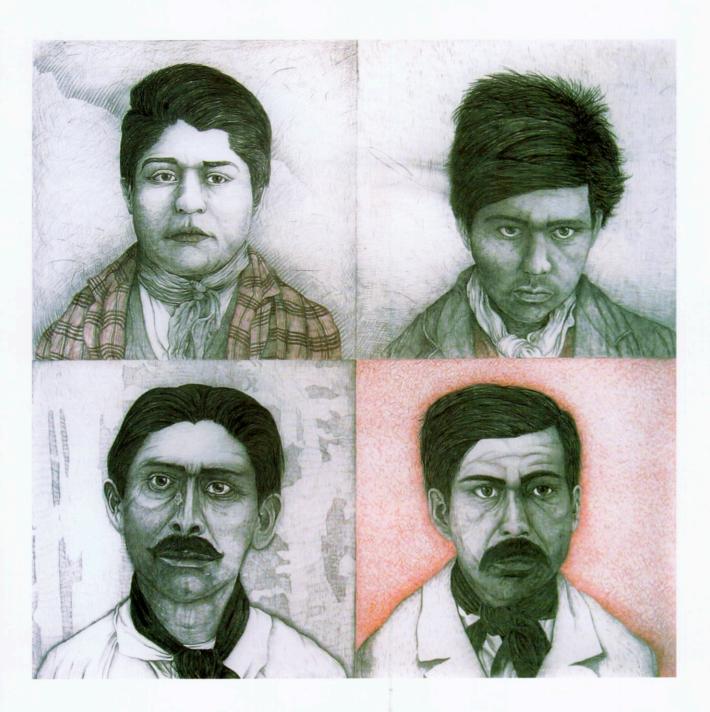
La experiencia de estos artistas pareció oportuna en función de la idea que guió la selección, teniendo muy presentes los ejes de una tradición histórica y estética como patrimonio de la Institución. La ocasión de un aniversario especial acompañó la posibilidad del momento artístico, siempre mudo. Palabra e imagen en interrelación y complementariedad ¿No sería acaso meta ideal del concepto, de carácter general y abstracto, por propia natura-leza, tornarse visión, devenir imagen esta vez interpretante? No está demás pensarlo.

Marcela Astorga

S/T (2002) Madera, cuero vacuno 170 x 43 x 110 cm aprox.

Luis Fernando Benedit

Agrupación (4) (2004)
Técnica mixta sobre tela
200 x 200 cm
(Colección Galería Daniel Maman Fine Art)

Norberto Gómez

Colgado (1978/83)

Resina poliéster

212 x 72 x 45 cm

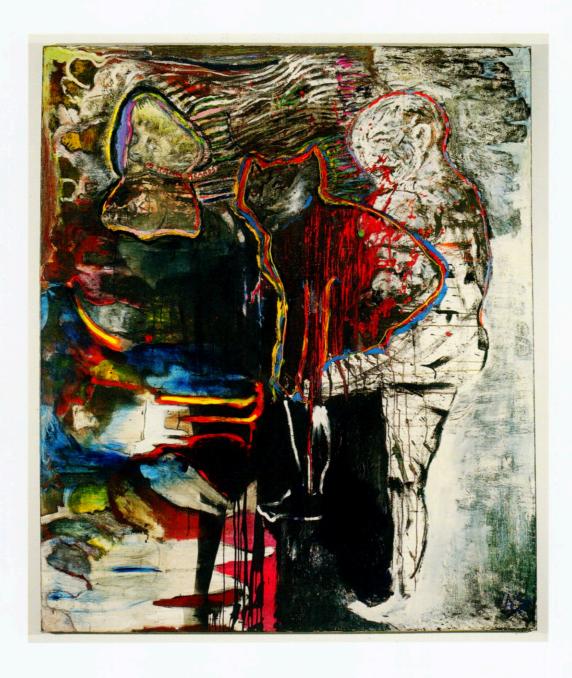
(Colección Galería Daniel Maman Fine Art)

Leonel Luna

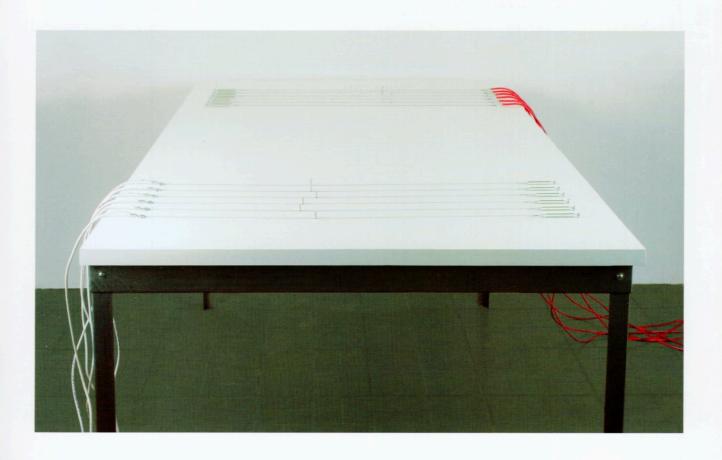
La cautiva (2004) Impresión sobre vinilo 175 x 250 cm

Luis Felipe Noé

No seamos pícaros (1992) Técnica mixta sobre tela 190 x 160 cm

Cristina Piffer

750/24v/30 min (2006) Resistencia eléctrica, conductores y transformador, madera y mesa metálica

Alejandro Puente

Pablo Suárez

Retrato topiario de Malenka en el parque (2003)
Técnica mixta y materiales varios
125 x 202 x 322 cm (medidas variables)
(Colección Galería Daniel Maman Fine Art)

Clorindo Testa

"Láminas que faltaban en el inventario dibujado del Obispo Martínez Compañon, sobre Trujillo del Perú, en el siglo XVIII" "El Obispo muerto" (1989) Papel sopleteado de plateado 270 x 62 x 33 cm

Fundación Federico Jorge Klemm

CONSEIO DE ADMINISTRACIÓN

Rosa María Ravera, Presidente / Héctor H. Schenone, Secretario / Gerhard Bischoff, Tesorero Jorge Manuel Taverna Irigoyen, Prosecretario / Víctor Alejandro Bonelli, Protesorero Alda María Armagni, Vocal / Carlos Espartaco, Vocal / José Emilio Burucúa, Vocal

Gerencia Cultural

Valeria Fiterman / Fernando Ezpeleta

JUNIO 2006

FUNDACION FEDERICO JORGE K L E M M

Academia Nacional de Bellas Artes