

APUNTES BIBLIOGRÁFICOS

VANGUARDIAS SIMULTÁNEAS

El arte latinoamericano
desde una perspectiva local

SIMULTANEOUS VANGUARDS

Latin American Art from a Local Perspective

Verónica Cinthia Fryga / veronicafryga@gmail.com

Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Reseña a Andrea Giunta (2020). *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno. 238 páginas

Recibido: 19/2/2021

Aceptado: 29/5/2021

RESUMEN

A fin de dismantlar la noción canónica de centro-periferia con la que muchas veces se ha analizado a las vanguardias artísticas latinoamericanas, el presente libro propone un abordaje situado, inscripto en un escenario local, considerando los puntos de contacto y las poéticas disímiles que aquí se gestaron. Rompe, de esta manera, con la lógica evolutiva del arte moderno, donde cada ismo sucede a otro, optando por el concepto de vanguardias simultáneas, emergentes en todas partes y al mismo tiempo. A través de un corpus de obras heterogéneas, que van desde la fotografía, la poesía visual, la *performance* y el cine, cada capítulo ofrece una lectura comparada donde el arte es innovación, subversión y apropiación constante.

PALABRAS CLAVE

Vanguardias simultáneas; poéticas situadas; modernidad; contemporáneo; local

ABSTRACT

In order to dismantle the canonical notion of the center-periphery with which the Latin American artistic avant-gardes have been analyzed, this book proposes a situated approach, inscribed in a local setting, focusing on the points of contact and the dissimilar poetics that were developed here. In this way, it breaks with the evolutionary logic of modern art, where each ism succeeds another, leaning towards the concept of simultaneous avant-gardes, emerging everywhere and at the same time. Through a corpus of heterogeneous works, ranging from photography, visual poetry, performance and film, each chapter offers a comparative reading where art is innovation, subversion and constant appropriation.

KEYWORDS

Simultaneous vanguards; situated poetics; modernity; contemporary; town

En esta ocasión Andrea Giunta trae a manos del lector una obra inédita, con un atractivo diseño de portada realizado por la artista plástica Eugenia Lardiés; círculos magentas, amarillos y cian se agrupan y disgregan generando ritmo sobre un fondo blanco contrastado; se trata de su última publicación: *Contra el Canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*. Articulado en ocho capítulos, el objetivo central del libro radica en la necesidad de suspender la idea de exclusividad presente en algunas producciones realizadas en los centros hegemónicos del arte, concentrándose en los puntos en común de diversos escenarios artísticos, destacando de esta manera procedimientos compartidos en la construcción de las formas plásticas a fin de demostrar que la historia no se produce en un sitio específico y luego se replica en otro; sino que se da en simultáneo. La obra convoca al diálogo y la reflexión sobre el poder de las imágenes en sí mismas, más allá de las genealogías, cronologías y estilos, tiene en cuenta las materialidades, composiciones y textos; ofrece una lectura periscópica que desde la obra y sus espejos fisura la aproximación conformista a las representaciones (Giunta, 2020).

Los primeros tres capítulos desglosan discursos construidos en torno a la abstracción; el primero, «Adiós a la periferia», analiza el momento en que se desarrollan las vanguardias y las neo vanguardias latinoamericanas, entre la posguerra y los años setenta, a través de la obra de los artistas concretos de Buenos Aires, quienes desde un escenario local construyeron teorías propias y manifiestos. Así, cada obra producía un estallido particular y único, mediante el uso de materiales y estrategias culturales diversas. Lidy Prati y Tomás Maldonado realizaron obras basadas en el marco recortado y el coplanar que, en el segundo caso, guardaba correspondencia con el diseño industrial aludiendo a dimensiones políticas.

En referencia al neo concretismo brasileño, Giunta señala que Lygia Clark y Hélio Oiticica lograron, mediante una apropiación de la obra de Piet Mondrian, generar formas innovadoras cada vez más alejadas del plano. Las obras procesuales de Clark, elaboradas con materiales orgánicos como arena, piedras y caracoles, perseguían el fin de activar la sensibilidad del cuerpo, marcando una salida del plano hacia la experiencia.

En «Indigenismo abstracto», se vinculan los repertorios precolombinos con el arte moderno y contemporáneo, poniendo en evidencia los contactos generados a partir de los viajes de artistas latinoamericanos hacia diversas partes del mundo, dando como resultado una vertiente abstracta indigenista. El arte de los años veinte y cincuenta se compone de poéticas que vinculan el pasado prehispánico con el presente, desde un lenguaje abstracto; mientras que el de los años sesenta mezcló elementos del minimalismo con repertorios indigenistas. La obra de Joaquín Torres García, Libero Badí, Leónidas Gambartes, por ejemplo, denotan una pulsión regionalista; mientras que las mitoformas de Gambartes muestran signos inscriptos sobre superficies de yeso que aluden a la fauna y a las creencias mágicas de los payés, que en lengua tupí son quienes predicen el fin (Giunta, 2020).

Por su parte, la escultura de Eva Perón, realizada por Sesostris Vitullo en el año 1952, presenta rasgos faciales angulares, que aluden más a una forma arcaica y aborigen que al rostro de Evita. En este sentido, las formas adoptadas en el arte se constituyen desde escenarios locales, funcionando como resistencia al canon tradicional.

El capítulo cinco, «Ramona vive su vida», y el seis, «Pueblo masa y multitud», analizan de qué manera los sujetos sociales son representados en el arte. El primero se detiene en la representación de la prostituta inmersa en un mundo globalizado a través de los grabados de Antonio Berni en simultaneidad con el film *Vivre sa Vie* (1962), de Jean Luc Godard. Ambos problematizan el tema de la moral y la violencia que envuelve al estereotipo de la prostituta. El personaje de Ramona Montiel construido con materiales de desecho: cuerpo de recortes de papeles y senos protuberantes con incrustaciones de monedas, puede pensarse en clave de simultaneidades culturales, ya que la serie de grabados está situada en distintas ciudades del mundo. La representación no es idealizada, sino que denuncia la explotación, la marginalidad y la comercialización del cuerpo físico; y a su vez, da cuenta de cierta libertad a la hora de hacer su vida y decidir de qué manera utilizar el propio cuerpo. Ramona se despoja del papel de madre, ama de casa y esposa; lo mismo ocurre con la protagonista del film de Godard; ambas obras abren el siguiente interrogante:

¿Ramona es una víctima o una mujer que vive su vida? Su cuerpo armado de fragmentos se activa en ambas opciones [...]. El cuerpo construido es un mecanismo, pero también implica poseer los elementos para actuar sobre lo dado. Ramona es una víctima de la sociedad; es cierto; pero es además; alguien que conserva un margen para vivir su vida (Giunta, 2020, p. 147).

El capítulo siete, «La comunicación como happening global», considera la simultaneidad entre las experiencias que problematizan el poder de la comunicación; George Brecht, Allan Kaprow, Marta Minujín y Roberto Jacoby plantean en sus obras una perspectiva cuestionadora del mundo plano hipercomunicado. Mientras que las simultaneidades se constatan en el terreno de la palabra-poema, que tuvo cultores en San Pablo, en México y en Berlín, artistas como Eugen Gomringer, Mathias Goeritz y Federico Moraes se cruzan en el uso del poder visual de la palabra. Las obras se convirtieron en textos, cartas e instrucciones, desmaterializando el estatuto tradicional del objeto artístico (Giunta, 2020).

El último capítulo, «Imaginarlos de la desestabilización», incursiona en el concepto de complot, presente en las obras gráficas del grupo New York Graphic Workshop (NYGW) organizado por Luis Camnitzer, Liliana Porter y Guillermo Castillo, con el propósito de desarticular el poder de las instituciones del arte introduciendo nuevas poéticas desde una perspectiva crítica. Desde ese lugar ironizan la tradición del grabado, dando más valor al acto de imprimir y generar copias que a los procesos técnicos y la tradición del oficio.

Contra el canon invita entonces a pensar mediante el concepto de vanguardias simultáneas, el repertorio artístico latinoamericano de posguerra desde otra articulación histórica, destacando escenarios múltiples; pero sin perder de vista las relaciones culturales que hubo y que hay con los centros euros norteamericanos. Se trata de un abordaje sustancioso que abandona la periodización tradicional del arte, haciendo foco en los quiebres que dieron origen a formas artísticas innovadoras y auténticas abiertas a ser repensadas desde la escena local.

REFERENCIAS

Giunta, A. (2020). *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno.