

LA MUESTRA EN EL MUNTREF INCLUYE CASI 100 OBRAS QUE VA PRESENTANDO EN GRUPOS DE IMÁGENES QUE SON PARIENTES ENTRE SÍ. MIENTRAS SE RECORREN LAS ENORMES NAVES DEL EX HOTEL DE INMIGRANTES, ESTA RETROSPECTIVA OFRECE UNA CRONOLOGÍA DE LOS ESTILOS POR LOS QUE FUE CIRCULANDO EL ARTISTA EN SERIES. UN FACTOR COMÚN ES QUE LA MAYORÍA DE LAS IMÁGENES QUE SE PRESENTAN TIENEN UN LEJOS MUY FAMILIAR -RECONOCEMOS DE QUÉ SE TRATA- Y UN CERCA QUE PROPONE UN UNIVERSO DISTINTO.

Esto ya lo escribí, esto ya lo pensé. Más de una vez tuve esta imagen en la cabeza: estoy escribiendo sobre una muestra de Vik Muniz, pero no me abandona la idea de que yo ya había escrito sobre él antes en esta revista. Tengo esa sensación de un modo tan fuerte que me pongo a buscar en los archivos -hace 10 años escribo en estas páginas- y no encuentro la nota. Desapareció, pero tengo la imagen en mi cabeza de estar pensando lo mismo, de estar escribiendo esto mismo que escribo ahora. Vuelvo a hacer memoria: hace un par de años estuve en Bogotá, Colombia y, medio de casualidad, entré en el Museo del Banco de la República en Colombia y me encontré con una enorme retrospectiva de Vik Muniz similar a la que se exhibe hoy en el MUNTREF. Por primera vez, veía cientos de imágenes de este artista brasileño juntas. En ese momento, pensé, tengo que escribir sobre esta muestra, leí mucho sobre él, vi videos de sus charlas, me dejé encantar por sus palabras y sus réplicas de imágenes. Pero se ve que no escribí nada, porque no lo encuentro. Sigo buscando en mis back-ups y aparece una clase bastante exhaustiva que preparé sobre Vik Muniz el año pasado, y esto me relaja un poco; no fue una nota, fue una clase. Igual sigo con esta sensación de dejavú que no me deja en paz y creo que me va a acompañar durante todo el tiempo que esté machacando este teclado y escribiendo sobre la brillante muestra que se puede visitar durante los próximos 100 días

EL IMPONENTE CONTEXTO

El MUNTREF, Centro de Arte Contemporáneo que opera en la sede del Hotel de Inmigrantes es un lugar especial. Por alguna razón que desconozco, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, reconocida por la calidad de sus carreras de artes electrónicas, gestión cultural y las muestras en su museo, hace unos años recicló 3000 metros del gigantesco hotel de los inmigrantes que está al norte de las dársenas de Puerto Madero y los transformó en un Museo. Lejos de su sede original en Caseros, provincia de Buenos Aires y de un tamaño muchas veces mayor, este espacio acerca las potentes producciones museísticas de esta institución liderada por el coleccionista Aníbal Jozami a un público mucho mayor. Visité por primera vez este espacio hace unos años cuando se hizo una edición de estudios abiertos de la ciudad. En ese momento recuerdo que lo primero que pasó por mi cabeza fue pensar cuántos de mis antepasados -todos europeos de distintas regiones- habrían pasado por este espacio hasta que encontraban ubicación y empleo. Cuántas imágenes de este no-lugar habrán sido captadas y retenidas por los ojos y las memorias de nuestros abuelos antes de empezar a construir un futuro en la argentina. Este espacio hoy cuenta con una mues-

tra permanente sobre la inmigración y está siendo sede de importantes muestras itinerantes de artistas nacionales e internacionales. Previo a la muestra de Vik Muniz, se exhibió en estas salas una gran retrospectiva de Graciela Sacco de la que aún quedan algunos restos en las escaleras de acceso, en donde una gran cantidad de ojos anónimos miran nuestra llegada desde las paredes y las alzadas de los escalones. Todo este contexto cargado con tanta memoria e historia le da una capa más de complejidad a "Vik Muniz, Buenos Aires".

TRABAJAR CON SERIES

A pesar de que existen tantas formas de organizar los trabajos como artistas produciendo obra, algo bastante común es la taxonomía por series. A partir de una temática o técnica, algunos artistas organizan grupos de sus trabajos con los que luego arman una muestra más o menos coherente. Vik Muniz, se encuentra trabajando dentro de esta lógica. La muestra en el MUNTREF incluye casi 100 obras que va presentando en grupos de imágenes que son parientes entre sí. Mientras se recorren las enormes naves del ex hotel de inmigrantes, esta retrospectiva nos ofrece una cronología de los estilos por los que fue circulando el artista en series -"Lo mejor de Life", "Equivalentes", "Imágenes de alambre", "Niños de azúcar", "Imágenes de hilo", "Imágenes de suelo", y otras tantas-. Un factor común a casi todas sus series es que, la mayoría de las imágenes que se

d

LA MUESTRA SE EXHIBE EN EL EX HOTEL DE INMIGRANTES

EJAVÚ: IMÁGENES QUE YA VIMOS PRESENTADAS POR VIK MUNIZ

Por Martín Bonadeo / Imágenes Martín Bonadeo y cortesía MUNTREF

BUENOS AIRES SEGUN VIK MUNIZ

- 1. DETALLE DE UN RETRATO COMPUESTO CON SOLDADITOS.
- 2. MONA LISA DOBLE EN PEANUT BUTTER AND JELLY.
- 3. ATLAS-CARLAO DE SU SERIE WASTE LAND.
- 4. CHE GUEVARA DE CHOCOLATE.
- 5. SU VERSION DE EL JARDIN DE LAS DELICIAS HECHO CON PIEZAS DE ROMPECABEZAS.
- 6. LIZ TAYLOR HECHA CON DIAMANTES.
- 7. MAPAPUNDI REALIZADO CON BASURA TECNOLÓGICA A GRAN ESCALA

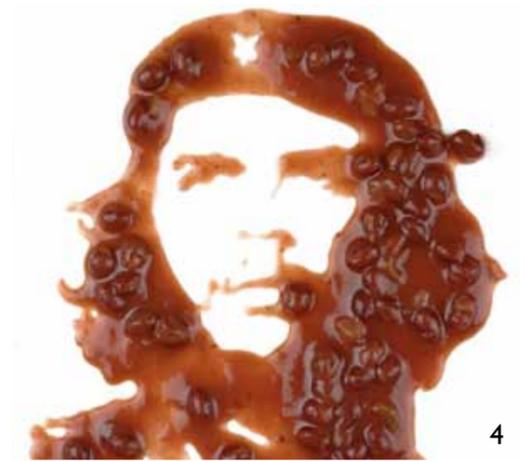
presentan tienen un lejísimo familiar -reconocemos de qué se trata- y un cerca que nos propone un universo distinto. Las grandes naves del Hotel de Inmigrantes hacen que este juego sea muy intenso ya que podemos ver algunas imágenes como Buenos Aires -realizada especialmente para la ocasión- desde una distancia de más de 50 metros o desde al lado, reconociendo cada una de las partes de las postales que forman esta inmensa postal con el obelisco como centro. Todas sus imágenes están construidas cuidadosamente con elementos muy cotidianos, como mermelada, soldaditos de plástico, algodón, piezas de computadoras viejas, basura o salsa de chocolate y hay una magia que sostiene la tensión entre arte y algo muy sencillo. Por esta simpleza que presenta, cualquiera que vaya a esta muestra puede disfrutarla. En las propias palabras del artista: "Me gusta que mis obras atraigan tanto al director del museo donde están expuestas como al tipo que limpia las salas."

UN POCO DE HISTORIA

Es interesante ver y escuchar las charlas de Vik Muniz, que por lo general están basadas en el mismo power point que va evolucionando. Es casi un guión lo que

presenta en sus conferencias, en las que va construyendo su pasado, relatando su historia. Él habla de su niñez en la favela de Jardim Panamericano de Sao Paulo y repite que todo lo que le fue pasando es lo que lo trajo adonde está hoy. Habla de la creatividad como algo que surge de la necesidad. Sin necesidades, no aparece la habilidad para resolver los problemas. En ese sentido su pasado en la miseria fue clave. También suele repetir la escena sobre su pasado en la publicidad y cómo en una entrega de premios, se armó una pelea en la que él intervino y recibió un disparo en la pierna. El dinero de la compensación económica que le dieron para que no lo denunciara, le permitió comprar un ticket a Nueva York en donde se convirtió en un artista. Su primera serie de trabajos son unos curiosos objetos: la calavera de un payaso con una enorme nariz de hueso esférica; un podio mecedora; una cafetera precolombina; la enciclopedia británica completa en un solo y enorme tomo y una media lápida -para gente que aún no murió-. Todos chistes más cercanos al mundo publicitario que al del arte. Lo que cambió la carrera de Muniz fue cuando decidió comprar en 1988 un libro que se llama "The best of Life". Se trata de

un volumen que compila una serie de imágenes de fotografías de la revista LIFE que ganaron premios Pulitzer y son muy reconocidas. Consciente de que este libro estaba en millones de hogares y que esas imágenes resultaban familiares para la mayoría de la gente, comenzó a trabajar con ellas. Todo el mundo las conoce, todo el mundo las vio y como un álbum familiar cada tanto la gente abre este libro para recargar y refrescar estas imágenes. Un día llevó este libro a la playa y empezó a redibujar todas estas imágenes de memoria. Hay algunas que son muy difíciles de reproducir, sobre todo las que tienen expresiones faciales, por lo que se enfocó en reproducir algunas que son más fáciles. Según sus propias palabras, los dibujos eran muy malos, por eso decidió sacarles fotos suavemente fuera de foco para borrar los trazos torpes de sus manos y esto le daba algo del aura del recuerdo. Cuando las exhibió en una galería, no sabían bien qué estaban viendo, si era dibujo o si se trataba de una foto. La realidad es que las imágenes se veían diferentes a las originales -por eso nunca le demandaron por una cuestión de derechos-, pero tenían el mismo espíritu de las fotos originales de la revista Life y eran

1

2

4

5

1. NUBES DIBUJADAS EN EL CIELO CON UNA AVIONETA DE PUBLICIDAD AÉREA.
2. EL CLÁSICO MEDUSA DESPUÉS DE CARAVAGGIO EN UN PLATO DE FIDEOS.
3. POSTALES CON ENORMES COLLAGES DE RIO DE JANEIRO Y BUENOS AIRES.
4. UNA DE LAS SALAS DEL MUNTREF DOMINADA POR LA IMAGEN DE POLLOCK EL CHE Y LA MONA LISA DOBLE.
5. RETRATOS DE SU POTENTE SERIE WASTE LAND.

también fotos. Con esta serie comienza la muestra del MUNTREF.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN IMAGINARIO.

Es interesante analizar cronológicamente cómo siguió la producción de Muniz. Estas primeras imágenes ambiguas inauguraron el camino le dio reconocimiento hasta el día de hoy. De un modo deliberado, su siguiente trabajo fue con la serie imágenes de nubes. En una nube, todos podemos reconocer formas, entonces este artista comenzó a hacer pequeñas esculturas de algodón y a fotografiarlas en blanco y negro para que parezcan una nube. De este modo, esta nube/algodón también puede ser un gato, un caracol, una tetera o las manos del ratón Mickey rezando. Si bien eran imágenes, él siente que aún estaba trabajando con escultura fotografiada.

Su siguiente paso también tuvo su origen en la escultura, ya que eran unas imágenes tridimensionales hechas de alambre que también mostró como fotografías. En ellas los alambres se ven como líneas de lápiz. Recién en 1996 con sus imágenes de hilo y las de azúcar comenzó a trabajar en el campo que más reconocimiento le dio. Una de estas series fue realizada con miles de metros de hilos de color negro representando grandes obras de la historia del arte y sus títulos "16.200 yardas" ("Le Songeur, a la manera de Corot") o "4.000 yardas" ("Manzanos, a la manera de Gerhard Richter") son los dos que están exhibidos en la muestra. Después pasó de la línea al punto y empezó a hacer unas obras con los chicos que trabajaban en cosechas de azúcar. Estos chicos humildes están prácticamente condenados a trabajar y Muniz con su trabajo, los retrata con millones de granitos de azúcar sobre hojas negras. Su camino continuó en clave dulce, trabajando con salsa de chocolate e hizo obras que van desde la última cena a un

retrato de Sigmund Freud, pasando por la representación de una típica imagen de Jackson Pollock haciendo uno de sus cuadros volcando pintura sobre la tela en el piso -algo muy similar a lo que estaba haciendo el mismo Vik con el chocolate-. También hizo una serie de obras en las que recolectó polvo en la Whitney Gallery de Nueva York para luego usar ese material reproduciendo algunas imágenes icónicas de la colección de la institución.

CÓMO EMPIEZAN A CRECER LAS ESCALAS

Con una carrera que ya estaba sólida, los tamaños de la obra de Vik Muniz empiezan a crecer. Como todo artista tiene sus referentes en grandes artistas del mundo, uno de ellos sin dudas es Chuck Close con sus enormes retratos hiperrealistas basados en fotografías, pero también gente de otras vertientes como Robert Smithson uno de los padres históricos del Land Art. Su vínculo con la obra de este artista lo incitó a realizar "Earth Works", en las que hacía dibujos de línea muy simple sobre la tierra en una escala monumental -150 metros- y los fotografiaba desde un helicóptero y al mismo tiempo producía la misma imagen en una escala mucho más pequeña. En Buenos Aires hay más de 15 obras de esta serie en exhibición. Otra de sus primeras incursiones en obras de gran formato fue en Nueva York cuando durante dos meses contrató un avión publicitario de esos que dibujan logos o frases con nubes en el cielo. Muniz lo utilizó para dibujar imágenes de línea de nubes muy simples sobre la ciudad de Manhattan. Es decir que el resultado es una línea hecha de nube que representaba el dibujo de una nube. El colmo de la tautología. Tal vez su momento cumbre se da en su obra "Wastealand" en 2010. Esta obra fue llevada al cine documental por la bri-

tánica Lucy Walker y estuvo nominada al Oscar. En este trabajo, Muniz realizó retratos de los trabajadores del gigantesco basurero Jardim Gramacho, en Río de Janeiro -uno de los más grandes del mundo-. Estos retratos están contruidos por los mismos trabajadores y la materialidad es la misma basura. Hay un fuerte vínculo con la obra del argentino Antonio Berni y sus personajes Ramona y Juanito contruidos con basura. El artista brasileño terminó muy sacudido por la experiencia y les dio una mano para que los recolectores formen su propia cooperativa para abrirse a nuevas oportunidades. Tal vez por este tipo de actitudes, y la relación entre la publicidad y el arte en la que juega todo el tiempo este artista, Alberto Armendariz del diario la nación tituló su nota "Vik Muñoz es el Robin Hood del arte".

¿CÓMO LO HIZO?

En la muestra se proyecta una película en la que se ve cómo trabaja Vik Muniz y en Youtube hay cientos de videos en los que se puede ver al artista construyendo su imaginario. Con pequeños soldaditos de plástico retrata a un soldado; con diamantes y caviar hace retratos de estrellas y personajes del cine. El año pasado hizo una incursión en el mundo de la dirección de cine. "This is not a Ball" es una película sobre la producción de un par de obras en las que hizo imágenes con 20.000 pelotas en el Estadio Azteca de México y en una favela de Río de Janeiro. La película revisa cuestiones sociales relacionadas con el deporte y el fútbol en particular. Como una especie de Carl Jung contemporáneo Muniz bucea los imaginarios colectivos y los construye con lo que tiene a mano. Si dudas, las imágenes de esta muestra quedarán dando vueltas una y otra vez en los recuerdos de quienes vayan a verla.