

LEÓN FERRARI Y MIRA SCHENDEL: EL ALFABETO ENFURECIDO

Mira Schendel

León Ferrari

- FECHAS:** 24 de noviembre 2009- 1 de marzo 2010
- LUGAR:** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Edificio Sabatini, 4ª Planta
- ORGANIZACIÓN:** Esta exposición está organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York bajo los auspicios del International Council, en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid y la Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre
- COMISARIO:** Luis Pérez-Oramas, conservador de Arte Latinoamericano del MoMA
- COORDINADORA:** Belén Díaz de Rábago
- ITINERANCIA:**
- The Museum of Modern Art, Nueva York (5-4-09 / 15-6-09)
 - Museo Reina Sofía (24-11-09 / 1-03-10)
 - Fundação Iberê Camargo, Porto Alegre (8-4-10/ 11-7-10)

El Museo Reina Sofía presenta la primera gran muestra temática que se ha organizado en España consagrada a León Ferrari y Mira Schendel. La exposición, que anteriormente se ha podido ver en el MoMA, está comisariada por el conservador de Arte Latinoamericano de ese museo, **Luis Pérez-Oramas**, e incluye aproximadamente 200 obras, en su gran mayoría nunca expuestas y ejecutadas por ambos artistas en una gran variedad de soportes: cerámicas, dibujos, esculturas, pinturas, instalaciones y obra gráfica.

León Ferrari (Argentina, 1920) y Mira Schendel (Zurich, 1919-Sao Paulo, 1988) están considerados dos de los artistas más significativos de América Latina de la segunda mitad del siglo XX. Trabajaron sin conocerse entre las décadas de los sesenta y ochenta, en Argentina y Brasil, y desarrollaron por separado una producción artística en la cual tanto los paralelismos como las diferencias estilísticas no cesaron de privilegiar la presencia del lenguaje en su trabajo. Y es que la obra de estos dos artistas contemporáneos está influenciada por el poder del lenguaje, ambos estuvieron muy cerca de la poesía y de los poetas,- Haroldo de Campos en el caso de Mira Schendel y Rafael Alberti en el caso de León Ferrari- y ambos, en algún momento, fueron poetas.

Tal y como comenta el comisario de la muestra, Luis Pérez Oramas, “Ferrari y Schendel son artistas visuales que nunca abandonan el oficio del verbo; al contrario, lo erigen en el centro de su operación productora de imágenes, incluso de las más despojadas y silenciosas. Pero más allá de un asunto de lenguaje, lo que se manifiesta en sus trabajos, hasta en aquellos donde no es posible identificar la materia lingüística, es precisamente la escritura en el sentido de su materialización física, muscular y circunstancial”... “En Ferrari y Schendel, la materia del lenguaje está presente a la vez como matriz de códigos reales y como fuente inagotable de códigos ficticios... La voz es el problema de ambos artistas de principio a fin: la voz enmudecida en la escritura y hecha cuerpo de lenguaje”.

Schendel y Ferrari se dieron a conocer en una época marcada por el uso de modelos lingüísticos –la semiótica, el estructuralismo, las filosofías del lenguaje– para comprender el mundo, una época en la que muchos intelectuales hicieron del lenguaje un paradigma del pensamiento y de la propia realidad. A diferencia de sus coetáneos conceptuales de Europa y América del Norte, Ferrari y Schendel no emplearon el lenguaje en sus obras como simple vehículo de expresión de conceptos o ideas, o como operador de prácticas performativas neutras, sino como un medio físico y opaco, confuso y ambiguo, que es posible configurar y moldear incesantemente. Con ello propusieron un arte también centrado en el lenguaje, pero enteramente alternativo a las prácticas conceptuales canónicas.

Lo que distingue sus obras del conceptualismo es por tanto que mientras este es un arte centrado en el protagonismo ideal del lenguaje, explica el comisario, Ferrari y Schendel son artistas enfocados en el **aspecto** del lenguaje, que manifiestan y muestran al lenguaje encarnado y vinculante, al lenguaje como materialidad escrita y como huella, al lenguaje como temblor de una mano y como estremecimiento de un cuerpo.

Son muchos los nexos y lazos que unen su trabajo y también son muchas las diferencias, “Ferrari es un artista de la praxis, de la acción y Schendel es una artista de la contemplación”, añade Luis Pérez-Oramas.

Recorrido por la exposición

El recorrido es cronológico y muestra la evolución de los dos artistas desde finales de los años cincuenta hasta finales de los ochenta, en el caso de Mira Schendel, y desde finales de los cincuenta hasta 2007, en el de Ferrari. La exposición comienza con las primeras obras realizadas por los artistas donde el uso de la línea, de la forma y la materia se plasman en las pinturas de Mira Schendel y en las cerámicas de León Ferrari. Esta primera sala, en palabras del comisario, es un paréntesis que abre la muestra y que anuncia su conclusión, porque, "ambos empiezan su obra obsesionados con la materia engendradora de formas y terminan revisitándola en obras tardías y recientes en las que se enfatizan cualidades como textura, volumen y espesor".

El recorrido continúa con trabajos realizados en las décadas de los sesenta y setenta, donde el uso de letras, palabras y frases cobra una presencia esencial. En 1962 Ferrari realizó su primera escritura abstracta e ininteligible, algo que ha continuado haciendo hasta la actualidad. Años más tarde produciría el famoso *Cuadro Escrito*. Tras una intensa práctica con el dibujo, el artista pasa de la abstracción a sus escritos deformados e ilegibles y de éstos, a sus dibujos escritos, que comienzan a ser el soporte de contenidos y discursos en los que Ferrari hace referencia al mundo, con sus contradicciones y absurdos, reflexiona sobre el arte y hace sarcasmo de la Iglesia y el Estado.

Mira Schendel inicia en esos años una etapa en la que fundamentalmente realiza obras sobre papel usando siempre el mismo soporte: hojas rectangulares de papel japonés (conocidas como papel de arroz). Con este material también hace esculturas de papel, las *Droguinhas*, repletas de nudos que se entrelazan una y otra vez, que se retuercen como el lenguaje y que hacen referencia a la frustración y la confusión de un nudo que no se puede deshacer. La obra *Trenzinho* (1965) es, según el comisario, la gran escultura de Mira, una obra que habla a la vez del vacío y del silencio, de la imposibilidad del discurso ante las tragedias de la historia y de la vida más cercana y cotidiana "para mí -añade- es la metáfora de un vacío pleno, de la plenitud del vacío".

A lo largo de las diferentes salas y continuando el recorrido, aparecen obras donde los artistas expresan sus preocupaciones políticas y reflexionan sobre la religión y la Iglesia. Entre éstas destacan las obras de Mira Schendel *Homenagem a Deus-pai do Ocedente*, o la instalación que creó para la Bienal de San Paulo, *Ondas paradas de probabilidade* (1969), donde la artista examina las contradicciones de la Iglesia católica. En la pieza aparecen miles de hilos de nylon colgados del cielo junto con una cita bíblica del Antiguo Testamento.

La exposición termina con los últimos trabajos realizados por ambos artistas. Una sala dedicada a León Ferrari muestra la obra producida entre 2006 y 2007 e incluye esculturas hechas con poliuretano, plástico, huesos de animales y otros materiales, así como uno de sus trabajos más representativos de la última época, *El juicio final* (1994), donde un cartel del famoso cuadro de Miguel Ángel aparece recubierto de excrementos de pájaros. Por último, la serie de pinturas realizadas por Schendel, *Sarrafos* (1987), compuesta por grandes cuadros blancos con enfáticos salientes tridimensionales negros, como osamentas de una pintura muda, ponen punto final al recorrido; un recorrido que termina con el silencio de estas obras.

Mira Schendel (Suiza, Zúrich 1918- Sao Paulo, Brasil 1988)

"...La vida inmediata, esta vida que sufro, el medio en que actúo, es sólo mía, no se puede expresar ni compartir y, por tanto, carece de significado o de propósito."

"Mi trabajo representa un intento de inmortalizar lo pasajero y de dar sentido a lo efímero. Evidentemente, para conseguirlo tendría que congelar ese instante preciso en que la experiencia se funde con el símbolo- con la palabra en este caso"

Mira Schendel

Mira Schendel estudió arte, filosofía y teología. Pasó su primera juventud en el Palacio Brera en Milán, Italia, donde su padrastro, el Conde Tommaso Gnoli, trabajaba como librero principal en la Biblioteca Braidense. Desde su infancia estuvo inmersa en el ambiente intelectual más culto de Italia, donde inició su formación artística en 1936. Durante la Segunda Guerra Mundial, Schendel se trasladó primero a Yugoslavia para escapar a la persecución nazi y, años más tarde, a Roma, antes de emigrar definitivamente a Brasil. Fue en Porto Alegre donde comenzaría a crear pinturas y piezas cerámicas, a la vez que impartiría clases y publicaría poesía. Schendel inició su carrera como artista entendiendo siempre el arte como la expresión más radical de la intuición humana. Tras recibir una invitación para exponer en la primera Bienal de São Paulo celebrada en 1951, se trasladó a esa ciudad en 1953.

Desde la década de los cincuenta, su obra ha formado parte de numerosas muestras realizadas en Brasil y, en los años sesenta, empezó a exponer en Europa: Signals Gallery de Londres (1966) y la Bienal de Venecia (1968). Desde finales de la década de los ochenta, su obra se ha incluido en numerosas exposiciones celebradas tanto en Europa como en los Estados Unidos. Entre las colectivas destacan: *The Image of Thinking in Visual Poetry*, Guggenheim Museum, Nueva York (1989); *The Experimental Exercise of Freedom: Lygia Clark, Gego, Mathias Goeritz, Hélio Oiticica, Mira Schendel*, Museum of Contemporary Art, Los Angeles (1999), y las exposiciones del MoMA *Latin American Artists of the Twentieth Century* (1992); *MoMA at El Museo: Latin American and Caribbean Collection from The Museum of Modern Art* (2004), y *New Perspectives in Latin American Art, 1930-2006: Selections from a Decade of Acquisitions* (2007/08). Schendel también ha sido objeto de varias exposiciones individuales en lugares como The Drawing Center, Nueva York (1995); la Galerie Nationale du Jeu de Paume, París (2001), y de una retrospectiva itinerante mostrada en el Museu de Arte Moderna, São Paulo; el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, México, y el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (2004).

León Ferrari (Buenos Aires, 1920)

Está considerado uno de los artistas vivos más importantes de Latinoamérica. Su producción abarca una extensísima gama de medios artísticos: escultura, pintura, dibujo, *assemblage*, teatro, cine, *collage*, fotocopia, arte postal, escritura, caligrafía, poesía, *happenings* y sonido. Sus primeras obras, realizadas a finales de la década de los cincuenta, fueron unas esculturas de arcilla y yeso con reminiscencias de las tendencias abstractas de la época. En 1960, León Ferrari dejó Italia (país en el que residía desde 1952) y volvió a Argentina, donde creó una serie de piezas escultóricas de alambre entrelazado y un conjunto de dibujos que parecen textos de escrituras ilegibles, caligrafías gestuales, garabatos con gotas de tinta y *collages*. Estos dibujos marcan el inicio del interés de León Ferrari por formas que pueden percibirse alternativamente como abstractas, configuraciones orgánicas e indecifrables códigos escritos. El interés de Ferrari por la escritura incluye, tanto lo puramente caligráfico, como la idea de un mensaje cuyos códigos no son hechos naturales sino invenciones humanas. A principios de la década de los sesenta, Ferrari abandonó el formalismo vanguardista para practicar modalidades de creación artística más políticas y polémicas. Empujado al exilio, Ferrari vivió en São Paulo entre 1976 y 1986, un período en el que reconsideró las técnicas de su obra y se concentró en medios más cercanos al arte conceptual, como la xerografía, la tipografía y el *offset*.

León Ferrari, que a sus 87 años sigue totalmente activo en la escena artística contemporánea argentina, es en la actualidad uno de los creadores más productivos de Latinoamérica. Su obra se ha incluido en todas las retrospectivas sobre el arte latinoamericano del siglo XX: *Re-Aligning Vision: Alternative Currents in South American Drawings*, Universidad de Texas en Austin (1997); *Heterotopias: Medio siglo Sin-Lugar 1918-1968*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2000); *MoMA at El Museo: Latin American and Caribbean Collection from The Museum of Modern Art* (2004), El Museo del Barrio, Nueva York; *New Perspectives in Latin American Art, 1930-2006: Selections from a Decade of Acquisitions* (2007/08), MoMA, Nueva York, y *Latin American and Caribbean Art: Highlights from the Collection of The Museum of Modern Art* (2008), New York State Museum, Albany, Nueva York. Recientemente, su obra ha sido objeto de dos retrospectivas celebradas en el Centro Cultural La Recoleta, Buenos Aires (2004) y en la Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil (2006). Su trabajo más reciente pudo verse en la edición número 52 de la Bienal de Venecia (2007), donde recibió el León de Oro en reconocimiento a su trayectoria artística.

Catálogo

La exposición está acompañada de un extenso catálogo que, además de reproducir las obras de la muestra, incluye ensayos de **Andrea Giunta**, profesora de Arte latinoamericano en la Universidad de Texas; **Rodrigo Naves**, escritor, historiador y profesor de Historia del Arte, y **Luis Pérez-Oramas**, comisario de la exposición y conservador de arte latinoamericano del MoMA. Por otro lado, **Geaninne Gutiérrez-Guimaraes**, asistente de comisariado en el MoMA, ha realizado una cronología ilustrada de ambos artistas.

Actividades paralelas:

El Museo ha organizado un taller, *Ensachar la escritura*, donde los participantes podrán descubrir nuevas formas de escritura y creación a partir de las producciones radicales que realizaron Ferrari y Schendel. El taller, dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años, ofrece la oportunidad no sólo de acercarse a la obra de estos dos artistas, sino también a las poéticas experimentales llevadas a cabo por ellos.