Nuevos correlatos entre línea, espacio y tiempo: anotaciones sobre el arte indisciplinado de Abel Monasterolo

New correlates between line, space, and time: annotations on the Abel Monesterolo's unruly art

Isabel Molinas

Universidad Nacional del Litoral. Argentina. isabelmolinas8@gmail.com

Abstract: Ephemeral art, post-autonomus, unruly, out of the frame or undefined, are the categories which characterize the visual arts today. In that context, we address as case study the work of the Argentinian visual artist Abel Monasterolo. Along with the analysis of their work, we propose an urban intervention in "Ciudad Universitaria", within the framework of SIGRADI 2011. It consists to perform a frieze from the point, the line and the plane. It proposes a visual narrative of "the big bang of artistic creation". This narrative incorporates experiences of augmented culture, like a palimpsest, paradigmatic works of design history. It also includes a scanned self-portrait of the artist. The work of art has a performative character and offers the spectator to participate in strategic moments of the artistic discourse.

Palabras clave: Art + augmented culture + urban intervention + performance

Introducción

Arte efímero, post-autónomo, sin disciplinas, fuera de campo o des-definido, son algunas de las denominaciones que se originan en cambios profundos de las condiciones de producción, circulación y recepción de las artes visuales en la contemporaneidad. Tal como señala Graciela Speranza (2006), amparados en el giro epistemológico que introduce Duchamp con su "Rueda de Bicicleta", en 1913, la sociedad red habilita nuevas miradas y nuevas definiciones para un arte que coloca a la experimentación y sus registros por encima de toda pretensión ontológica. El arte vuelve a nacer sin el requisito de tener que decir qué es. Al respecto, García Canclini (2010) propone el concepto de 'inminencia' para definirlo como el anuncio de aquello que está pronto a suceder, una promesa de sentido que condensa un cúmulo de signos que nos proyectan al futuro y, al mismo tiempo, son la constatación del tiempo que pasó. En su explicación es clave la referencia al cuento "La muralla y los libros" de Borges (1952 [1993]: 13): "La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia de una revelación que no se produce, es, quizá, el hecho estético".

En dicho contexto, proponemos como caso de estudio la experiencia artística de Abel Monasterolo, de quien Luis Felipe Noé (2008) escribió: "A la inversa de la intención de Duchamp de convertir un objeto cotidiano en uno artístico, Monasterolo presenta un cuadro con la humildad de un objeto de uso diario, como si este nos dijera 'estoy a tu servicio'. En esta carencia de solemnidad reside su encanto". De su obra elegimos las muestras en las que trabaja sobre materiales que introducen la variable tiempo en el soporte y el sentido de sus obras: Cubro-Descubro (Museo de Arte Contemporáneo, UNL, Santa Fe, 2009, y Teatro Santa Ysabel, UFMG, Diamantina, Brasil, 2010), Silogismo (Centro Cultural La Ribera, Santa Fe, 2010), Abel Monasterolo. Dibujos (Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 2010) y Atelier de Artistas (Altos de la Estación Belgrano, 2011). En la primera muestra el artista trabaja sobre plástico cristal y propone una lectura a modo de palimpsesto. En la segunda pinta directamente sobre el muro, cuya topografía potencia el multiperspectivismo, desnuda su carácter efímero e incorpora el video digital para mostrar la línea en un movimiento que se apodera del rostro del autor en un autorretrato expandido. Finalmente, en el 2011, desanda una línea que se proyecta en tiempo real y comienza a comportarse de un modo

diferente. La obra crece al ritmo del registro fotográfico diario y de la crónica de los medios.

Junto al análisis de sus trabajos, también proponemos una intervención urbana en el perímetro sur de Ciudad Universitaria, en el marco del XV Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital (Santa Fe, noviembre 2011). Para esta instalación el artista realiza un friso que, a partir del punto, la línea y el plano, propone un relato visual del 'big bang de la creación artística'. Al mismo se le incorporan en su devenir experiencias de cultura aumentada que actualizan obras paradigmáticas de la historia del diseño y las artes visuales. Asimismo, incluye un autorretrato escaneado. La obra tiene un carácter performático y propone al espectador que participe en momentos estratégicos del discurso artístico.

Modelo para armar

Al hacer foco en la obra de Abel Monasterolo, observamos que en los últimos años la misma pareciera alivianarse. En *Cubro-Descubro* (Fig.1), la tela, el papel o la tabla se hacen transparentes para permitir ver y sentirse visto. En su espesor, las marcas de la historia -personal, social, escolar, geográfica, económica y política- andamian un relato que puede ser leído desde diferentes entradas.

Fig. 1. S/T (Detalle). Dibujo sobre plástico cristal, 2009. Son trabajos que tienen la impronta de un modelo para armar, de una rayuela cortazariana que promueve su lectura desde una posición lúdica. En palabras de García Canclini (2010: 12): "el arte no compromete fatalmente con hechos duros y hace de lo estético algo que no acaba de producirse, no busca convertirse en un oficio codificado ni en mercancía redituable"; "elegimos artistas que no ofrecen respuestas doctrinarias ni programas. Porque en pleno ejercicio de su libertad, dicen con metáforas las condensaciones e incertidumbres del sentido que no conseguimos formular como conceptos. Dicen aquello que se nos escapa en el presente".

Fig. 2. Friso con transparencias. Dibujo sobre plástico cristal, 2010.

En Seis propuestas para el próximo milenio, Italo Calvino (1988 [1998]: 23) señaló que la levedad sería uno de los rasgos constitutivos del arte de este nuevo tiempo. Esta es la impronta del trabajo del artista en el 42º Festival de Invierno de la UFMG, Diamantina, 2010. Ciudades transparentes es el nombre del taller en el que Monasterolo diseña un friso colectivo que se incorpora a una ciudad que es escenario y, al mismo tiempo, parte constitutiva de la obra (Fig. 2). El trabajo grupal en vía pública imprime a esta experiencia un carácter performático que designa la acción pero que, fundamentalmente, refiere a la diversidad de trazos y puntos de vista que participan en la construcción y en la comprensión de la obra.

Con *Silogismo* la levedad y la complicidad entre artista y espectadores son llevadas al extremo. Asistimos a una obra realizada a partir de la singular arquitectura de los antiguos silos del Dique 1 del Puerto de Santa Fe. Dicha arquitectura potencia la refracción, los pliegues y la recomposición permanente del punto de vista del espectador. Asistimos, además, a una exposición de dibujos de grandes dimensiones que, realizados directamente sobre las paredes, están destinados a ser borrados al término de la muestra. Sólo la persistencia de la línea que compone y descompone el retrato audiovisual del artista, sumada a las fotografías y al discurso de la crítica, permitirán reconstruir lo sucedido. (Fig. 3 y 4)

En su *Alelier de artista* –en el marco de Arte Ciudad 2011-, volverá a elegir la línea sobre el muro y el carácter efímero para su composición. No obstante ello, lo que el artista elige es quedarse en la línea, principio y final de toda creación, de los cuerpos en el espacio y de los relatos en el tiempo. Elige la opacidad y las transparencias, y cuenta con el trabajo creativo del espectador para terminar de componer una obra.

Fig. 3. S/T (Detalle). Dibujo sobre espacio arquitectónico, 2010.

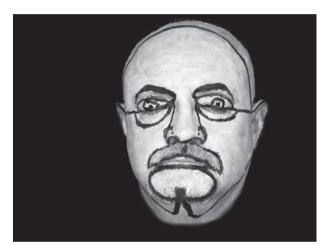

Fig. 4. Retrato. Video animación, 2010.

Nuevo relato visual

rrativa de la obra.

A partir de la experiencia que hemos reseñado de manera sucinta y de los desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación, nos encontramos en un nuevo punto de inflexión en la producción visual de Abel Monasterolo. "Big Bang de la creación artística" es el título de una obra por venir, inminente e inacabada en lo que respecta a la experimentación y a la participación de grupos siempre nuevos de espectadores. La misma vuelve sobre temas recurrentes en la producción del artista y materializa algunas de sus principales inquietudes a partir de aplicaciones informáticas disponibles en nuestro medio. Sobre la base de un primer boceto (Fig. 5), se ensaya un relato visual que prevé pasajes de realidad aumentada que incorporan la participación del espectador en la na-

A partir del discurso del *comic* se recrea la noche de los tiempos que, luego de la explosión inicial, da a luz un punto luminoso, y otro más, y otro. Con el tiempo, uno

de esos puntos queda preñado y una multitud de puntos fertilizan una galaxia. Con el tiempo, algunos puntos se orientan y dan origen a la línea. Temblorosa, peluda, sinuosa, anudada y angulosa, ella da origen al plano y juntos —punto, línea y plano— al dibujo, a la arquitectura, a la ingeniería y al diseño. Y cada una de estas disciplinas se reconoce en el rostro de un sujeto. El rostro del artista, por ejemplo, que piensa la línea y se piensa: (...)

Últimamente le di absoluta libertad a la línea, dejando que el placer, lo lúdico, el derroche, operen en distintas superficies, siendo parte de ellas en algunos casos o negándolas cuando el soporte es traslúcido o transparente. En la última muestra fui un poco más lejos, el dibujo se adaptó a la topografía del espacio arquitectónico, sufriendo las modificaciones lógicas, incluso invadiendo mi cuerpo. (Monasterolo 2010: 2)

Mucho de lo que la tecnología permite materializar en esta obra está presente en los trabajos anteriores del artista. En esta oportunidad, la utilización de ordenadores portátiles que cuentan con *SketchUp 7* u 8, con su *plug-in* incorporado (AR-Media), permite la conceptualización y modelado de imágenes en 3D que se incorporan al friso (Fig. 6). También se vuelve sobre el retrato del artista a partir de una imagen escaneada de su rostro.

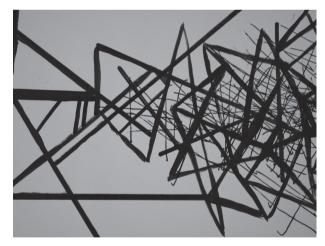

Fig. 5. Boceto del friso "Big bang de la creación artística" (Detalle). Dibujo sobre papel, 2011.

El alambrado que sirve de perímetro a Ciudad Universitaria es el soporte elegido para realizar esta intervención urbana. La intención es doble: darle visibilidad a un lugar de paso y rememorar la costumbre de sentarse o jugar junto al alambrado en la infancia, especialmente en algunas ciudades del interior de provincia. El alambrado delimita los bordes, la frontera, y plantea la posibilidad del diálogo entre un territorio y otro.

Fig. 6. Modelado de imágenes en 3D a cargo de Germán Cristaldo, alumno FADU/UNL.

Agradecimientos

Prof. Abel Monasterolo (relato visual y diseño plástico). Sr. Germán Cristaldo (análisis de software y aplicaciones informáticas).

PACT: «Nuevas Tecnologías. Diseño, Proyectación y Cultura Virtual» CID-FADU/UNL (ámbito de experimentación).

Referencias

- Borges, J. 1952. "La muralla y los libros", en *Obras Completas*. Buenos Aires: Emece, 1993.
- Calvino, I. 1988. *Seis propuestas para el próximo milenio*. Buenos Aires: Siruela, 1998.
- García Canclini, N. 2010. La sociedad sin relato. Antropología y Estética de la Inminencia. Buenos Aires: Katz. Monasterolo, A. 2010 "Palabras preliminares" en Catálogo de la Exposición Abel Monasterolo. Dibujos. Centro Cultural Borges, Proyecto La línea Piensa, muestra 40. Buenos Aires, 2010.
- Noé, L. 2008. Texto Catálogo Exposición *Abel Monasterolo o el mundo como mero objeto*. Fundación OSDE, Santa Fe.
- Speranza, G. 2006. Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp. Buenos Aires: Anagrama.