

dani umpi

INFORMÁTICA

16 mayo – 24 agosto, 2013

Inauguración: jueves 16 de mayo – a partir de las 18hs

Xippas Arte Contemporáneo tiene el gran placer de anunciar *INFORMÁTICA*, la exposición individual del artista tacuarembense Dani Umpi. La muestra comprende un recorrido a través de sus series más conocidas en diálogo con nuevas creaciones realizadas para esta exhibición.

Su obra trabaja en diferentes niveles y planos que se mezclan, así como lo hacen persona y personaje, artista y creación.

Desde el comienzo de su carrera, Umpi se ha colocado en el espacio del bufón, del freak, del burlado, del abajo. Sus creaciones nunca terminan de legitimarse, su accionar fronterizo va desde el personaje mediático popular al estereotipo de artista más abstracto. Al ir inventando y utilizando ese lugar social-artístico, con el tiempo ha dejado que sus motivaciones herméticas se volvieran cada vez más evidentes hasta llegar a esta exposición.

En las obras seleccionadas prima la tensión entre opuestos, la vibración. Intercala lo sagrado con lo profano, la intuición con la especulación, lo banal con lo trascendente, la superficialidad y el abismo. El Bufón, figura opuesta y complementaria al Maestro, pasa a crear obras simbólicas, a proponer reflexión trascendente.

La realización de las piezas es compulsiva, obsesiva, acumulativa, casi catártica, pero nada es azaroso. El caos o la aparente informalidad de su propuesta, es un campo dominado por arquetipos simples. Números, formas geométricas y colores. Simbología hermética, alquímica y cabalista.

Las obras son cosmogonías formadas por discursos políticos y citas cuánticas, sistemas donde el símbolo pude más que la estética, que el artista.

Dani Umpi

Nace en Tacuarembó, Uruguay, en 1974. Reside en Montevideo desde 1993.

Es artista visual, cantante, y escritor. Es Licenciado en Publicidad y Comunicación Artística-Recreativa en la Universidad de la República. Participó del taller del artista uruguayo Fernando López Lage e integró el colectivo de artistas Movimiento Sexy.

Realizó las siguientes exposiciones individuales: *La evolución del ser* – Galería Soa, Montevideo, 2011; *Eterna* – Galería Daniel Abate, Buenos Aires, 2011; *Todo incluido* – Galería Jacob Karpio, San José, Costa Rica, 2010; *Nem Luxo, Nem Lixo* – Galería OZ, Buenos Aires, 2010; *Superbacana* - MEC – Plataforma, Montevideo, 2009.

Participó de la Bienal de Sao Paulo en 2010 y de la 1ª Bienal de Montevideo en 2012.

Publicó el libro infantil *El vestido de mamá* (2011), junto al ilustrador Rodrigo Moraes; la selección de poemas *La vueltita ridícula* (2010); el libro de cuentos *Niño rico con problemas* (2010); las novelas *Un poquito tarada* (2013), *Sólo te quiero como amigo* (2006), *Miss Tacuarembó* (2004) y *Aún soltera* (2003).

Como cantante editó los discos *Hijo único* (2013) junto a Sofía Oportot e Ignacio Redard, *Dani Umpi Piano Vol. 1* (2013) junto a Álvaro Sánchez, *Mormazo* (2011), *Dramática* (2009), junto a Adrián Soiza y *Perfecto* (2005).

Escribió y dirigió la performance *Marta, la musical* (2012) realizada en TAE – Teatro Argentino de La Plata. Escribió y compuso, junto a Javier Vaz Martins, la comedia musical *Nena, no robarás* (2009), dirigida por Maruja Bustamante.

El siguiente texto es una memoria descriptiva realizada por Dani Umpi durante tres viajes en barco a Buenos Aires, dos de ellos en horario nocturno mientras casi todos los tripulantes dormían. Las palabras en mayúsculas corresponden a conceptos o dudas que tuvo Umpi mientras escribía. La idea inicial era retomar estos apuntes en Montevideo, corregirlos, verificar datos y darle más rigor para presentarlos como texto auto-curatorial. Finalmente se optó, en común acuerdo con la galería, por presentar los escritos en su formato inicial, sin correcciones, apreciando cierta fuerza en el impulso, la escritura automática y la asociación de ideas que surgieron en el artista al reflexionar sobre las piezas expuestas.

Se propone este texto como una de las tantas guías que puede tener la muestra, aún cuando el autor, habiendo releído lo escrito, discrepe con sus propias palabras y muchos de sus pasajes le causen gracia.

El tono catártico y casi psicótico no lo vuelve un elemento esclarecedor. Por lo contrario, se presta a la confusión, la especulación y el tráfico de información. Se acerca más al título de la muestra, una nube de conceptos teosóficos que puede esfumarse en su propio humo o caer como un rayo. En realidad ese no es más que el destino de todo símbolo. Nada debe aceptarse literalmente. Los símbolos no deben ser explicados sino encarnados (¿Quién lo decía, Cata? ¿Blavatsky? Obvio que YO estoy escribiendo esta introducción. La realidad es que cuando lo leí con lucidez, de día, me pareció increíble el texto que hice mientras viajaba y decidí dejarlo así, como estaba. Bueno, acá va).

"Ask the dragon why she's crawling with eight legs
And she says, "Dunno, I'm just doing it"

Yoko Ono - "Ask The Dragon"

El otro día, mientras pasaba música en el Living, me encontré con Alejandro Cruz que me invitó a su muestra en el CCE. Él también pasa música en Living, dato que no me resulta para nada menor. Mientras me contaba sus creaciones, acoté que yo también estaba trabajando sobre "lo sagrado y lo profano" y jodí un poco con que temía que eso se volviera el nuevo "lo público y lo privado" o "el mapa y el territorio". Las charlas de boliche son siempre las mejores. Luego fui a ver la muestra de Cruz, muy buena, por cierto, y me di cuenta que jamás se me había ocurrido pensar en "lo humano" del asunto. El texto curatorial de Rulfo (también muy bueno) para la muestra de Cruz termina proponiendo captar la dimensión de "lo humano" entre los polos "sagrado y profano". Me di cuenta que no voy a poder dialogar mucho con Cruz como me propuso porque soy muy polarizado, muy antiguo, incluso queriendo partir del paradigma de lo "trans" y lo fronterizo. Al menos, dentro de la polaridad sagrado-profano me ubico, lógicamente, en lo profano pero lo sagrado... es lo sagrado.

Es una pena que no logre profundizar en nada pero a la vez me parece muy bueno (y es como el motor de mi vida) encarnar o ubicarme en las formas, arquetipos y símbolos que ya tienen en si mismo esa "profundidad". Pueden hacer una lectura generacional si lo desean. Puedo intercalarlos, unirlos, variarlos, pero siempre soy consciente del poder del símbolo y de que soy su súbdito o, con cierta pretensión, su canal. Por eso mi trabajo es muy pero muy clásico y no me interesa el rupturismo en lo más mínimo.

Lo que más me encandila (y esa palabra va a propósito, en el sentido frívolo y trascendente - PONER LA FOTO "CANAL DE LUZ" EN LA MUESTRA) es justamente lo opuesto: todo lo que se puede hacer para derribar lo humano, su condición y su destino. Siempre la transmutación, la manipulación del cuerpo, del ser, del contexto. El Arcángel Zadkiel. Orlán. Paola Braccio. Puede ser algo místico o una estrategia de marketing. Me interesa el artificio, la ficción y el poder de los símbolos arcanos. Prefiero el melodrama a lo real, lo arquetípico a lo lógico. Uno va optando, más que descubriendo la verdad o el funcionamiento de las cosas. El cuerpo como herramienta, la gente que se inventa, las Mostras. Eso me gusta. Entonces me dije "¡voy a escribir sobre eso!". Después pensé "Ay, no. Me van a caer todos arriba". Pero, ¿quiénes son "todos"? ¿A ese "todo" le interesa lo que pueda decir? Probablemente no, así que ya mismo comienzo a detallar lo que pensé al hacer estas obras.

Son contadas las veces que he escrito con placer un texto sobre mi trabajo. Generalmente lo hago cuando me veo forzado por un requisito formal de alguna institución o evento. Siempre que puedo, derivó la tarea a algún curador o artista que me simpaticó. En mi última muestra individual ("La evolución del ser", Galería Soa. Montevideo, Uruguay. Noviembre 2011) el texto estuvo a cargo de la numeróloga Laura Rattín, con la que siento gran afinidad y empatía, sobre todo en el momento de hablar de mis cosas. Una pena no querer contar con la palabra de mi psicólogo, que también me conoce bastante y algunas de estas obras surgieron de charlas en el ámbito terapéutico (no lo hago responsable pero fue así). Para esta muestra escribiré yo.

Es más que frecuente y embolante la pregunta "pero, ¿qué querés decir con lo que hacés?". Siempre hay alguien que lo dice. Desde parientes a coleccionistas, pasando por prensa y levantes sexuales. A veces, el que menos espero sale con eso. Algun que otro crítico de arte también lo ha hecho y eso es lo más raro de todo. Gente formada y adiestrada, con todas las herramientas a su disposición para analizar algo que tampoco es tan difícil o enmarañado, sale con el "¿qué querés decir con...?". O sea, ya lo estoy diciendo y si quisiera explicarlo, escribiría un ensayo. Por ejemplo, en mi novela "Un poquito tarada", la parte de El Gran Cañón hace referencia al arquetipo materno. Me resultó increíble que tuviera que explicárselo a un crítico que obviamente conocía el concepto y la asociación junguiana. Definitivamente hago las cosas mal o debo ser aún más explícito.

También está la experiencia opuesta. De la nada aparece un desconocido que capta ampliamente la intención original que tuve cuando decidí hacer algo. Cuestión de compatibilidad, indudablemente. Por ejemplo, Irene Silva, la montajista de esta muestra no precisó ni ver la foto que integra mi obra "La trilogía del espejo" para captar todo "lo que quería decir". O sea, ni siquiera la vio y solo con mi descripción todo cerró perfecto en su mente. Muy interesante.

Supongo que eso ocurre porque "la gente" confía demasiado en los discursos. Aunque uno ya esté "diciendo" algo, esperan el discurso de palabras. Leen este texto, por ejemplo (SOLO LO VAMOS A DAR A QUIENES LO SOLICITEN PORQUE SON MUCHAS PÁGINAS Y LA GALERÍA YA HA GASTADO DEMASIADO EN ESTA MUESTRA). Es que los discursos... son hermosos. Yo los amo. Amo la demagogia, la retórica, pero me desgasta tener que traducir, pasar a otro código algo que ya digo con un jarrón roto, con un simple triángulo. ¿Por qué la gente prefiere la palabra al arquetipo? Es como si estuvieran esperando eso, que los convenzan, discutir. Dos cosas que odio porque se basan en lo que más odio: el sentido común. Contrariamente a lo que opina Mi Mujer, creo que en ninguna discusión se puede llegar a la luz (también de eso puede hablar mi psicólogo muchísimo mejor). Demasiado con negociar un término medio, un acuerdo y para colmo, mediado por palabras. Los discursos son funcionales, van y vienen, como el tiempo y el espacio. Il Tempo (ME GUSTA MUCHO EL "SLOGAN" DEL BOLICHE IL TEMPO: TU LUGAR, O SEA EL ESPACIO SE LLAMA TIEMPO Y SE ENFATIZA EN EL LUGAR. LO MÁS). Me gusta mucho armar discursos con letras recortadas de otros discursos por esa misma razón, porque resalta más lo estético, los colores de las letras y la forma. Entonces, el que lee, debe hacer un esfuerzo o elegir qué mirar o qué leer. Porque la gente siempre lee y entiende lo que quiere, lo que se le da la gana. No digo que esté mal. Sí, son re-bonitos mis collages. Me encantan y me encanta que la gente los compre. Le encuentro mucha belleza a los discursos aunque en lo que más confíe sea en los números, los colores y los arquetipos. Cuando el mundo acabe solo quedarán los colores y los números.

Me interesa muchísimo la sintaxis vista desde el concepto "Efecto Kuleshov" utilizado en el montaje cinematográfico. En Youtube hay un video de Hitchcock explicándolo muy didácticamente, con su timbre de voz tan imponente, dándole emoción y tensión al mejor truco narrativo que conozco, que nunca me canso de repetir. Me maravilla que los discursos sean solo una cuestión de orden y de quién los diga.

En Uruguay hay 2 "conceptos" que me encantan y que no vienen al caso pero lo voy a escribir porque, si no, después me olvido. En realidad se relacionan con la muestra pero no sé cómo. Uno es el concepto "Chivito Canadiense" (que creo que no existe en Canadá) y que tiene el huevo en 3 estados simultáneos: huevo frito, huevo duro y mayonesa. Otro concepto genial es el del uso del termo que invalida 1 de los brazos (el que debe sostener el artefacto) entonces solo se debe usar 1 brazo para manipular o, mejor dicho, cada brazo hace una actividad diferente. (iiiiiiii).

Confío plenamente en el caos. El caos entendido como El Todo que incluye a todos. Lo digo así, no más. Y todos tenemos un plan. El mío es un poco difícil de explicar y recién lo estoy armando. El primer paso es crear una entidad. Pongámole que esa entidad se llama Dani Umpi. Bien. Estoy en eso. Un nombre artístico de 2 palabras con 4 letras cada una. No puede fallar. Si se parte de él y se le agrega la información necesaria para hacer un estudio numerológico, es un nombre que me permite llegar al número 22. Para mucha gente puede ser algo menor pero no para mí. Al fin de cuentas, es mi vida y uno vive para transmutar en algo. En mi caso es muy simple, con una simbología simplísima. Mi nombre propio, creado con un criterio numerológico por una cuestión familiar que ahora no interesa, es un 11 (para los interesados en numerología, mi primer nombre es Nelson, termina en "on", como "debe ser"). Veo totalmente natural y hasta lógico, si se quiere, que decida crear una entidad con el siguiente número maestro.

Esa creación (llámese artística, metafísica o boluda) es mi manera de entender la transmutación, lo que uno debe hacer en esta vida, crear un nuevo ser. Cuando creo Dani Umpi inmediatamente lo coloco en el lugar del bufón, representante máximo de lo pagano. Es el ser burlado, el freak. Es una figura completamente diferente al humorista. El humorista es el que señala, el que subraya el código entre las personas, el que indica de qué hay que reírse y cómo. El bufón, el freak, es el burlado, el señalado. No confundir. Tanto el freak como el bufón comparten el privilegio de la materialización de la Verdad desde el abajo. En el arriba está el Maestro. Son figuras

complementarias porque sin ignorancia no hay sabiduría, sin humillación no hay redención. El personaje bufonesco puede operar desde lo profano como espacio reflexivo de temas herméticos. Si no, ¿quién está capacitado para hacerlo? ¿Quién tendría la valentía y la seguridad sabiendo que siempre seremos aprendices? Dani Umpi es una entidad que no está validada para hablar de estas cosas pero ¿quién otro lo está? A veeeeeeeeer. Los arquetipos tienen vida propia y para que se vuelvan un espacio de reflexión simbólica (también estética, pero me interesa menos) una de las vías es que quien lo haga sea un bufón. Al menos, eso creo ahora, año 2013.

Mi manager Gabriel Turielle era uno de los candidatos a escribir este texto curatorial, pero está muy lleno de trabajo y ni intenté pedírselo. Es de las personas que mejor me conoce y me padece. Puede testimoniar hasta a qué grado en mí nada es azaroso. Mi propuesta depende muchísimo de los símbolos y eso hace muy difícil el trabajo conmigo. Entre las prácticas se incluye cortar los escenarios con sal (a los costados, obvio) para que se vuelvan un cuadrado. Me cuesta muchísimo cantar sobre rectángulos. Me gusta mucho cantar en un lugar que se llama "El tartamudo" porque tiene un escenario triangular ubicado hacia el Norte pero, lamentablemente, nunca nos va muy bien ahí. Una pena. Generalmente en los shows uso tacos y se puede hacer una lectura de género en ese acto, pero la cuestión es que los uso para estar apoyado sobre un triángulo, privilegio que en esta época lo tienen mayoritariamente las mujeres. Entonces, en este contexto, mi intención hermética queda suspendida y en su lugar se hacen lecturas de género (que me parece genial que se hagan, obvio, pero no es lo que más me moviliza). En ese último punto, lo que trato de traer continuamente es la figura del andrógino en un sentido hermético, o sea, la mezcla de Ánima y Ánimus, la conjunción de los opuestos. Sólo 2 artistas (Catalina Schliebener y Martha Escondeur) me lo señalaron o hicieron lecturas de mi obra artística en ese sentido y me parece increíble que ningún otro artista me lo haya comentado. De todos modos, tampoco conozco tantos artistas.

(VER BLAVATSKY DIFERENCIA EMBLEMA/SÍMBOLO – SALTEAR ANALISIS SEMIÓGICO – MANEJARME SOLO CON EL SIMBOLO DESDE UN ENFOQUE HERMÉTICO U OCULTISTA – VER KENNETH MACKENZE – NO HACER ENSAYO ACADÉMICO – NADA DE SEMIÓTICA O TEORÍA DEL ARTE ACTUAL – SI ABORDAJE CUÁNTICO, ESO SI)

Ok. A partir de esa entidad hago "cosas" que dicen "cosas". ¿Qué cosas? Bueno, si no las puedes ver, las describiré. Es que sigo un principio de principios, nada simplista, que es "los principios no se explican", así que lo que haré será describir las obras. En todas prima lo simbólico y lo arquetípico. Eso no se explica. Aparte, si explicara, no haría una muestra, sino que escribiría un ensayo peor que este texto y ya hay miles. Por momentos siento que no estoy creando sino simplemente combinando arquetipos. Toda mi creación es en base a esa conciencia y ese "sentimiento". Me guío completamente por el principio de equivalencia y no por el de casualidad. Por ejemplo, el video "Marta, la musical" puede explicarse en 4 renglones pero dura 40 minutos.

La muerte del patriarcado

La pieza central de la muestra es una instalación de jarrones chinos con letras pegadas. Es una obra que surge como reflexión del arquetipo de la tétrada y el número 4. Está compuesta por los siguientes elementos:

- A) Un jarrón chino de boca cerrada, roto, recubierto con el discurso pronunciado por José Mujica en la cumbre Río+20, Conferencia de Naciones Unidas por el desarrollo sustentable, el 20 de junio de 2012. Es el discurso de "la lámparita".
- B) Un jarrón chino de boca abierta, entero y en pie (de la misma altura que el anterior), recubierto con el discurso de Lady Gaga en Nueva Zelanda, el 2 de junio del 2012. Previo a su canción "Hair", Gaga responde las agresiones y críticas que Madonna (virgen, iconografía católica) le hizo hacia su trabajo.
- C) Un jarrón pequeño recubierto con el párrafo final de la novela "Contact" de Carl Sagan, "protegido" por el Jarrón B.
- D) Un capullo colgante, elaborado con cajas de medicación psiquiátrica que hemos consumido yo y varios amigos en el último año (en su mayoría, para uso medicinal). En su interior hay muchos conitos rojos. El uso constante de conitos de papel en mi obra obedecen a mi obsesión por la figura geométrica del círculo con el punto central. El cono sería el volumen.

El 4 es el número femenino según la tradición pitagórica y el cuadrado representa la justicia. En esta obra el 4 va camino al 5, la pétada, a través del ser reptiliano que supuestamente ha salido del capullo y rompió un jarrón masculino. Es una obra que tiene una narrativa, un drama que guía la abstracción.

Su creación coincidió con mi interés por Jung y estuvo signada por esa óptica (con un parpadeo mega naïf, obvio).

Durante su creación ocurrieron 2 eventos que me resultaron significativos:

- A) Mi madre soñó que yo me dormía sobre una obra y se rompía.
- B) Unos amigos rompieron un jarrón durante una fiesta en mi casa.

Es una obra a la que la circunstancialidad (¿existe esa palabra?) le cambió la forma y el contenido. Tuvo el siguiente devenir: Originariamente eran 2 piezas separadas. Por un lado estaban los 3 jarrones chinos y por otro, el capullo abierto en la parte inferior de la que “cae” un disfraz de dinosaurio para niños. Ocurrió que, en una fiesta en mi apartamento, un amigo cayó sobre el jarrón con el discurso de Mujica. Ante la catástrofe reaccioné tratando de recrear el jarrón roto pero, hablando con otro amigo, casualmente también artista (Emilio Bianchic), resignificamos la obra uniéndola a la del capullo. Las obras originariamente ya dialogaban pero decidí volverlas una sola pieza.

Emilio Bianchic, muy intuitivamente, como siempre lo es, citó un diálogo entre 2 personajes de la película Jurassic Park: “God creates dinosaurs. God destroys dinosaurs. God creates man. Man destroys God. Man creates dinosaurs. Dinosaurs eat man ... woman inherits the earth.” Luego de una reflexión sobre el remate brillante que hace la científica (mujer) vimos que esa frase no solo unía a las 2 obras sino que le daba un sentido. Pensé en cambiarle el título a la nueva pieza y quedó uno que no me gusta tanto pero no encontré otro mejor: “La muerte del patriarcado”. Se propone una lectura feminista que se complementa con la frase de Jurassic Park y el traje de dinosaurio entrando en el jarrón roto. Vale la pena aclarar que es la única pieza de la muestra en la que me interesa una lectura de ese tipo. En el resto de las obras las connotaciones de lo “femenino” y lo “masculino” están hechas o vistas desde el enfoque de la tradición alquímica, un discurso más antiguo y de carácter hermético-filosófico-mágico que no debe confundirse con el discurso de género (o sí, pero ya se va a otro tipo de lectura). De todos modos, cualquier lectura es bienvenida.

La frase dicha por Emilio y la cita a Laura Dern fue muy importante para esta obra porque el jarrón pequeño hace referencia a otra mujer científica (en este caso sin hijos, claro) la doctora Eleanore Arroway, interpretada por Jodie Foster en la película. Son 2 mujeres científicas que resuelven los 2 relatos (“Contact” y “Jurassic Park”), 2 ejemplos de ficción donde la ciencia, el saber y la resolución del conflicto narrativo son representados por una mujer. En ambos casos las mujeres no están representadas por el estereotipo de género (aunque en “Contact” la razón la represente una mujer y la fe, un hombre, la mujer sin hijos es “castigada”). Eso me resultó muy interesante y me demostró, entre otras cosas, que el diálogo entre artistas puede ser productivo. Cabe aclarar que fue el único momento en mi relación de amistad con Emilio Bianchic en el que hablamos de arte, generalmente nos focalizamos en otras cosas como, por ejemplo, ver dónde salir a bailar.

Marta, la musical

Es un video realizado junto al artista argentino Diego Leone en base a los registros de una obra que dirigí en la ciudad de La Plata (“Marta, la musical” en la TAE - Teatro Argentino de La Plata, setiembre 2012).

La obra no apunta a múltiples direcciones sino que es hecha desde diferentes puntos. El espacio donde se realizó dentro del Teatro Argentino no era una sala destinada para teatro. Los criterios que se siguieron para la realización de esta obra (performática, teatral...) fueron absolutamente numerológicos, alquímicos y herméticos (un equipo de 33 personas, solamente 3 ensayos, etc). En la obra se mezclan personas haciendo de sí mismas, actores amateurs y profesionales, artistas de teatro infantil, drags, bailarines de flamenco, cantantes líricos, músicos... El discurso sobre esa obra es muy sencillo: trata sobre el azufre y el mercurio buscando la sal para poder vivir y lograr cierto equilibrio.

La obra está inspirada en la figura de la tríada. Los 2 círculos de las díadas están representados por 2 ex vedettes moribundas (conectadas a 2 cadáveres secos, uno negro y otro blanco) que se repelen y atraen buscando un elemento conciliador (la sal, representada por Marta que hace de sí misma y permanece la mayor parte de la obra dentro de una jaula dorada tomando cerveza y comiendo pizza). Se trabaja también con el concepto “música de las esferas”, teoría especulativa de Kepler. La historia transcurre entre personajes que se relacionan de forma elíptica. Dándole un ritmo al caos, la propuesta se desplaza formalmente entre la performance y el vodevil. En todo momento se subraya la artificiosidad, la puesta en escena y, sobre todo, el desconocimiento de los códigos teatrales aunque en el elenco haya actores profesionales, cantantes líricos y bailarines (los menos).

Mi trabajo con los actores, performers o como quieran llamarlos, fue más curatorial que de dirección. Está más cercano a un juego de niños que a cualquier otra tradición, aunque se haya realizado en una institución como la TAE – Teatro Argentino de La Plata. Traté de que ese espíritu (la ignorancia, la espontaneidad, la confianza absoluta en las imágenes arquetípicas y arcanas...) no se perdiera, que no se contaminara, porque cada integrante estaba en un registro diferente y quería que se mantuvieran ahí, cada uno en su mundo. Es una obra en la que nadie sabe exactamente lo que tiene que hacer. Mejor dicho, cómo tiene que hacerlo. Cada persona es un átomo o, mejor dicho, un orb.

La obra culmina con un personaje describiendo y explicando la teoría de los orbs. Me encanta esa teoría porque es un significado maravilloso que se les da a las esferas. Por si no saben, se trata de las partículas en el aire, el polvo

o la humedad cuando son fotografiados por un flash. Para muchas personas son simples fallas de las cámaras digitales pero para otros son "esferas de luz" con vida, entes vivos. El testimonio en la obra es dicho por una persona que cree en ellos y cuenta su experiencia, su manejo en la vida cotidiana gracias a ese concepto.

Freeway

Esta obra reflexiona a su manera sobre el arquetipo de la pétada, el 5. Es el número con el que se puede reflexionar más cómodamente sobre la Proporción Áurea, una de mis obsesiones preferidas. La pétada era la señal utilizada por los pitagóricos para reconocerse. En la multitud se forma el par, el código, el secreto, la formula y la estrategia compartidos. Una realidad distinta. Otro plano.

Es una obra y un concepto que están muy relacionados con la figura de la granada (fruta), símbolo del dodecaedro. La granada se encuentra en el mito griego de Perséfone y es la fruta que come cuando va al inframundo, donde Plutón la raptó. El inframundo es un concepto que me fascina y siempre pienso en él. Está muy bueno ese mito porque la fruta marca el destino de Perséfone y ésta debe pasar 6 meses con su madre y 6 con Plutón. Una mitad en un lado y la otra, del otro.

La primera pieza de la obra es un dodecaedro plateado, cubierto con papel de cajas de cigarrillos, tomado como un cuerpo platónico.

La segunda pieza es una hoja de la revista uruguaya Freeway. En ella están marcadas dos fotos: una de Dani Umpi y otra de Soledad Bauzá.

La tercera es una multitud en la que cada ser tapa la boca del otro. Es una obra que va del macrocosmos (la figura geométrica) al microcosmos (la multitud).

Siempre estuve obsesionado con Soledad Bauzá, que es de mi mismo signo, Tigre. Cómo logra que en sus discursos uno, además de leerlo, piense "lo está diciendo Soledad Bauzá". Sólo lo puede decir ELLA. No conozco otra persona así y estoy hablando sin juicio alguno. Me resulta muy interesante cómo ella es consciente de su iconicidad, cómo la construye en cada segundo, en cada gesto, en cada palabra, cómo elabora un imaginario alrededor de ella, cómo se vuelve una entidad desde el momento en el que decide llamarse "Sol" en lugar de "Soledad", cómo es consciente de cada uno de sus movimientos, cómo subraya su boca roja para que veas lo que dice... mejor dicho, para que veas su voz porque incluso cuando uno la lee, es imposible separar el discurso de su voz y de su propia entidad, de ELLA. "Esto sólo lo puede decir Soledad Bauzá". ¿Cómo lo logra? Eso quisiera preguntarle pero no hablamos mucho.

Chloë Sevigny y Vincent Gallo

Esos dos actores-conceptos-mostras, paradigmas de la mostrocidad de la Nueva Era, están representados por dos delantales infantiles con pentagramas - tetragrámmaton, uno de ellos, invertido.

Chloë y Vincent son poseedores de un gran carisma, solo comparable a la estrategia de sus ambiciones. Hijos de los 90 y el deseo de abarcarlo todo, son entidades que cuando se activan se vuelven más sí mismos que los personajes que encarnan. O sea, es igual a cuando Susana Giménez hace el sketch de mujer pobre con taco aguja (HABLAR DE LOUBOUTIN Y DE IGGY AZALEA "Work"). El sketch ensayado y filmado no puede más que la "Entidad Susana - SU". Sus tacos, entre otros signos, hacen que no veamos al personaje (la mujer pobre) sino a Susana Giménez haciendo de mujer pobre. No importa lo que diga, si hace reír o no, lo que mejor logra es reafirmar su iconicidad. Lo que hace está en función de su ícono. Esa vibración en este tipo de construcciones de personas-personajes es imponente. No entiendo por qué no le puse a esta obra Susana Giménez (hace unos años Teresa Pupper hizo una muestra magistral sobre ella) o por qué no exemplificó el concepto directamente con Chloë y Vincent. Lo que tienen estos 2 es que son una dupla. Una dupla mostra. También podrían ser Carmen y Moria o algo no tan hombre-mujer, más trans, pero...bueno. Los elegí a ellos 2 y pueden echarme a mí la culpa o a Luciano Demarco que fue el que me sugirió ese par. Esta obra está dedicada a Luciano Demarco.

Exactamente lo mismo ocurre con Tilda Swinton con el plus de que en ella está la androginia y eso la vuelve aún más mostra de lo que ya es.

Chloë y Vincent para mí también son 1. Pienso que se manejan de la misma manera o con la misma energía. Chloë es Tigre en el horóscopo chino. Es del mismo signo que yo y Soledad Bauzá. Vincent Gallo nació en 1962 (¡sí!) y es Tigre también. Chloë y Vincent son recordados por la escena final de la película "The Brown Bunny" (2003), donde ella le hace una felación real.

La obra propone una reflexión sobre el arquetipo del pentagrama y la despolarización. Uno está enfocado hacia el bien y otro hacia el mal pero bien sabemos que "bien y mal" son simples grados de una sola cosa. Mi fascinación por el pentagrama ocurrió en mis primeros contactos con las conferencias de Rudolf Steiner, motivado por mi gran amiga y camarada Catalina Schliebener. Me resulta de gran belleza la explicación de Steiner sobre el cuerpo humano. El espíritu dominando la naturaleza, las 4 regiones.

Birds

Propone una reflexión sobre los 4 elementos: tierra agua, aire y fuego. Es la obra más literal.

Informática

Es un conjunto de obras que intercala la intuición con la especulación, es una interacción de arquetipos claramente identificables para proponer reflexión sobre temas herméticos. Esta obra está dedicada a Catalina Schliebener y Martha Escondeur.

Cuadros varios

Los cuadros con discursos son:

- A. Texto del discurso pronunciado por José Mujica, Presidente de la República Oriental del Uruguay, en la cumbre Río+20, Conferencia de Naciones Unidas por el desarrollo sustentable - 20 de junio de 2012. El texto es continuado por la respuesta de Lady Gaga a las agresiones de Madonna. Concierto en Nueva Zelanda – 02 de junio 2012.
- B. Fragmento de "El camino de los caminos", una epístola de Arnaldo de Vilanova al papa Benedicto XI en 1303. Es un texto alquímico medieval explicado a la Iglesia Católica que me encanta, principalmente porque hace referencia a un concepto que me fascina: el de la Piedra Vegetal.
- C. Un cuadro que mezcla 2 textos: A) El bellísimo himno satánico "Ave satani", compuesto en 1976 por Jerry Goldsmith para la película "La profecía". B) El canon bíblico (apócrifo) "El canto de los tres jóvenes en el horno", adjudicado al Libro de Daniel. Me fascina esa plegaria. La dicen 3 jóvenes judíos que son puestos en un horno al negarse a adorar una estatua de oro del rey de Babilonia. Aparece un ángel y hace que el fuego no los queme.
- D. Formula de abjuración que Galileo Galilei fue obligado a pronunciar por parte de la Iglesia Católica.
- E. Fragmento de "La armonía del mundo" de Kepler. Kepler, entre mil cosas, fue el creador de la teoría de la "armonía de las esferas celestes". Lo más de lo más. Este fragmento es increíble.
- F. Fragmento de la película "Matrix". Diálogo entre Neo y el Arquitecto.
- G. Discurso del actor Ricardo Fort en el programa televisivo Show Match del 02 de agosto del 2010 (ESTA OBRA NO ESTÁ EN LA MUESTRA PORQUE FORMARÁ PARTE DEL ENVÍO A LA FERIA ARTEBA 2013)

Absolut Averno 2013

Es un conjunto de obras realizadas en paralelo, durante el proceso de creación de la piezas principales de la muestra. Son trabajos que completan el campo de búsqueda. Caminos que en algún momento se tomaron pero no fueron más allá. De todos modos, me parecen muy hermosos. Al igual que en el resto de la muestra, el símbolo puede más que la estética, que el artista. Las obras son muy simples y, aunque puedan hacerse lecturas de mi artesanía o mis emociones, solo me interesan los símbolos. O sea, los números, las formas y los colores como símbolos.

En la muestra hay otras obras pero ya me cansé de escribir. Ojalá les guste. Adiós. Montevideo, mayo 2013.

Montaje de la muestra: Irene Silva y Bernardo Thompson / **Foto fija:** María Inés Arrillaga.

Agradecimientos:

Todo el equipo de Xippas, Julián Guidi, Catalina Schliebener, Martha Escondeur, Diego Leone, TAE – Teatro Argentino de La Plata, Tu Lugar Basic Team, Bem Bem, Emilio Bianchic, Guzmán Paz, Luciano Demarco, Yori Martínez, Foncho, Carolina Viola, Laetitia D'arenberg, Claudia Piazza, Torko Paramelipidus, Gonza Nice Demon, Joaco Spooky Kid, Nico Silvera, Javier D'ambrosio, Ovejita, Mix Up, New Balance, Chains Pub, Juan Malka, Osvaldo Freitas, Danny Sappiá, Gabriel Turielle, Martín Turielli, Paula Delgado, Álvaro Sánchez, María Inés Biatturi de "Aquarela" y Leandro Jassa.

Muchas gracias a Soledad Bauzá por autorizarme a utilizar su imagen.