

LOS

VISUALES

@CANALENCUENTRO

_LOS VISUALES

¿POR QUÉ EL ARTE?

Basado en la serie **Los visuales**, una producción original de **Canal Encuentro**, el libro retrata trece experiencias de creación en el arte contemporáneo argentino.

En un recorrido por sus obras y biografías, los artistas reflexionan sobre las influencias y el legado; sobre el mundo de las ideas y la realidad de la práctica; el impulso creativo y la necesidad, permanente, de indagar en los enigmas que se condensan en una pregunta: **¿por qué el arte?**

_ÍNDICE

- _10** **Capítulo 1** DELIA CANCELA
- _32** **Capítulo 2** PEDRO ROTH
- _54** **Capítulo 3** YUYO NOÉ
- _74** **Capítulo 4** GUILLERMO ROUX
- _96** **Capítulo 5** MARCIA SCHVARTZ
- _114** **Capítulo 6** MARCOS LÓPEZ
- _138** **Capítulo 7** RUBÉN GRAU
- _160** **Capítulo 8** SILVIA RIVAS
- _178** **Capítulo 9** ANA GALLARDO
- _198** **Capítulo 10** GRACIELA TAQUINI
- _222** **Capítulo 11** SEBASTIÁN GORDÍN
- _244** **Capítulo 12** DIANA DOWEK
- _268** **Capítulo 13** NICOLA COSTANTINO

Anónimo

Los visuales / Anónimo ; compilado por Cecilia Pardo ;
Javier Pérez Salerno. - 1a ed ilustrada. - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires :

Canal Encuentro, 2017. - Libro digital, EPUB - Archivo
Digital: descarga y online

ISBN 978-987-46540-0-7

1. Arte Argentino. 2. Biografías. 3. Libro de Citas. I. Pardo ,
Cecilia , comp. II. Pérez Salerno, Javier, comp. III. Título.
CDD 708

__LIBRO DIGITAL

Producción: Natalí Schejtman, Javier Pérez Salerno

Edición: Cecilia Pardo, Javier Pérez Salerno

Corrección: Martina Serrot, Marcela Sívori, Alberto Yriart

Fotografía original: Vanesa Palacio, Fernando Minicelli

Diseño y diagramación: Juan Furlino

Conversión a formato digital: Libresque

Diseño del sitio: Analía Gatica

DELIA CANCELA

_Capítulo 1

Delia Cancela (Buenos Aires, 1940)

Artista y diseñadora de moda. En los 60 formó parte del Instituto Di Tella, centro de la vanguardia estética de la Argentina. Llevó el lenguaje de la moda al arte y lo transformó en uno de los temas centrales de su obra.

**Siempre, desde muy
chica, supe que el arte
era el camino.
Nunca se me ocurrió
seguir otra carrera.**

Si soy una artista,
¿por qué ponerme límites?
El artista puede trabajar,
no importa con qué medio.

Crear imágenes, de eso se trata.
Lo que cuenta es transmitir ideas,
emociones, sirviéndose, para la experiencia
artística, indiferentemente,
de la pintura, el dibujo, la moda,
la fotografía, el video.

No soy espontánea, **soy apasionada.**

Uno puede aprender técnicas.
Las puede aprender con alguien o solo.
Cuando aprendí el pastel,
encontré otra manera de trabajar.

Pero el arte no se enseña.

A mis alumnos no les transmito técnicas,
sino lo que yo sé.

**Mi trabajo es abrir cabezas,
enseñarles a pensar y a decidir,
no a quedarse enganchados
con la técnica que yo les puedo enseñar,
sino a pensar y hacer por ellos mismos.**

Confiar en la gente joven
es una manera de sentirte joven,
es terrible si no.

El dibujo y la pintura son "gestuales" tan diferentes que yo entro en trances distintos.

Los trances no se explican.

Todos dibujamos, la escritura también es dibujo.

La pintura es más complicada.

La pintura se expande, la pintura te invade en todo sentido. Mientras que el dibujo no, el dibujo es un elemento y hasta podés dibujar en el aire, pero no pintar.

Estar haciendo, expresando,
es un momento de gracia;
es ese momento en el cual no necesitas nada
y estás fuera de todo.

Yo quiero que la gente pueda
sentir frente a la obra y
que después se vaya y reflexione.

Que la gente viva la obra
después, cuando sale de la obra.

Que se la lleve puesta.

PEDRO
ROTH

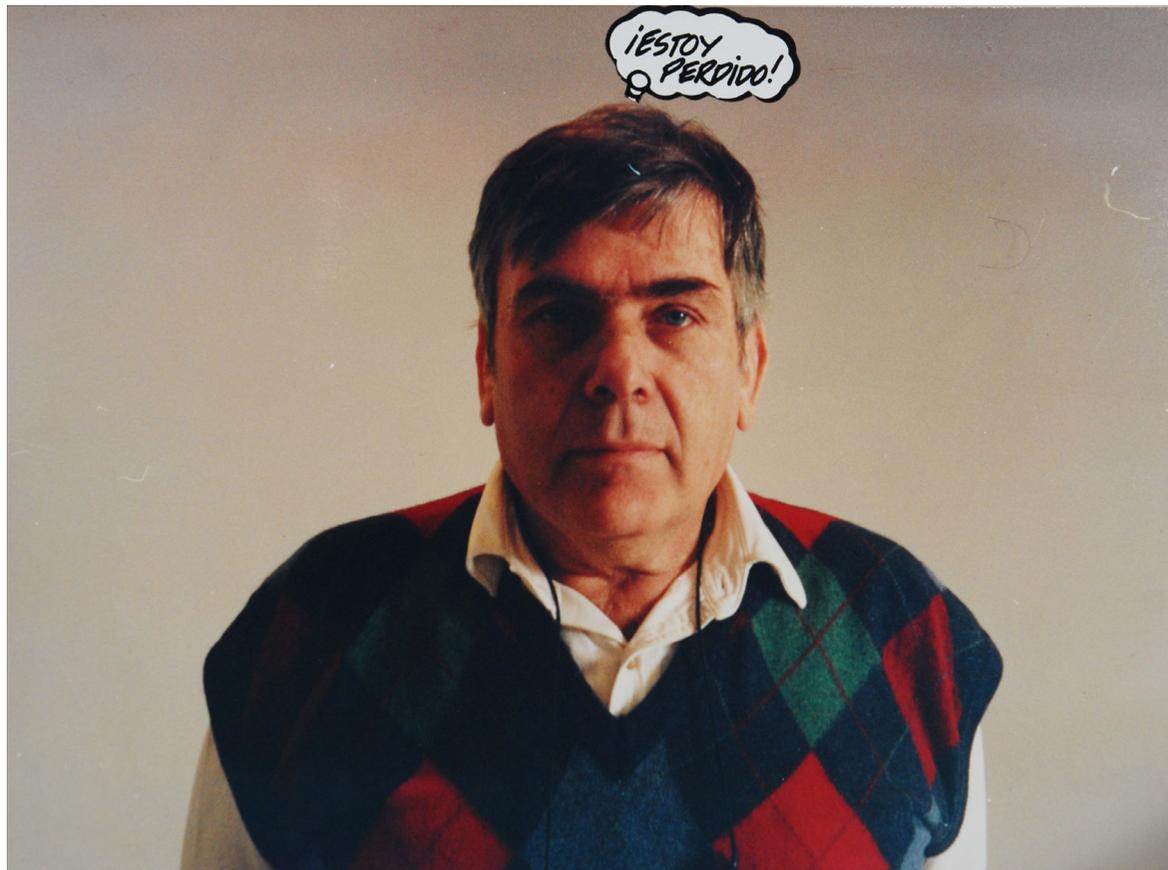
_Capítulo 2

Pedro Roth (Budapest, 1938)

Pintor y fotógrafo. En el año 46, su familia se trasladó de Hungría a Rumania, luego a Israel y más tarde a la Argentina, donde estudió cine y fotografía. Es reconocido como el fotógrafo de los artistas. Su pintura recorre sus sueños y aquello que no recuerda. Pinta, sobre todo, en la cama.

Un artista es un iceberg.

Mis cuadros no tienen argumento, son los sueños que no me acuerdo.

Es parte de la misión del artista contemporáneo explicar lo que uno hace. Antes uno pintaba o dibujaba cosas que la gente sabía de qué se trataba: una cruz, un beso. Pero hoy en día el artista se fija en otras cosas que no están dentro de ningún marco. Por lo tanto, uno de los trabajos del artista es explicarse a sí mismo y crear una credibilidad, porque el arte es el último campo de la honestidad y verdad.

El resto es silencio.

Mucha gente no me comprende como artista,
se queda con la militancia,
pero no me ve como artista visual.
Tengo que luchar para poder ser comprendido,
pero es una cosa que la debe haber sentido Picasso
también, así que no me siento solo en esa parte del asunto.

**Empiezo a rayar,
es como algo automático.
No sé qué va a salir,
tampoco me importa.
Después se va
acomodando y va
apareciendo una imagen.**

Yo pinto mi experiencia,
es como un diario íntimo
de lo que me pasa a mí y
lo que me pasa con el mundo.

Yo estoy del lado de la memoria.

Siento que el dibujo va de adentro hacia afuera;
la fotografía va de afuera hacia adentro.

Hago personajes que sean interlocutores míos,
que digan afuera lo que me pasa adentro.
Tienen manos grandes, no son realistas;
cuando quiero ser realista, hago foto.
En la pintura no necesito hacer realismo,
surge de adentro,
no hay miedo o algo que haga de intermediario.
No represento, yo presento.

Mi mejor obra es
la de este momento,
no tengo nostalgia.

YUYO NOÉ

_Capítulo 3

Luis Felipe Noé (Buenos Aires, 1933)

Pintor. En los 60 provocó una ruptura en la pintura de nuestro país, junto con el grupo de la Nueva Figuración. Por su obra, obtuvo innumerables premios internacionales. Se autodefine como "poeta del caos".

Yo estoy siempre deviniendo otro,
lo importante es conocerme.
Y la verdad es que a veces me sorprende bien,
y otras, mal.

En los años sesenta,
yo me encuentro
conmigo mismo.
Me encuentro
con que **soy pintor.**
Desde chico tengo gran
pasión por la pintura.

La pintura y la poesía tienen mucho que ver.
La pintura es **una poesía en imágenes**,
en cierto modo.

Quando un artista comienza algo,
tiene muy vaga idea de lo que quiere proponerse.
Es como cuando uno saca un boleto a algún lugar;
quiere conocerlo, por algo quiere conocerlo.
Yo saqué un boleto para un lugar que se llama "caos".

El caos no tiene contrario, no es sinónimo de desorden. Es la dinámica de los hechos como van aconteciendo. Hay interrupciones en la dinámica del caos que parecen de orden. Pero todo está cambiando latentemente. Hay un permanente cambio, un fluir de cosas.

El caos es el acontecer permanente.

El caos es un concepto dinámico y la pintura es estática,

entonces..., ¿cómo se junta eso?

Encararlo en la pintura es como fotografiar algo

que se está moviendo en el instante en que se está moviendo.

Es como tomar conciencia de exactamente lo que acontece.

Yo amo el color.

El color es como las palabras: como uno junta una palabra con otra, va contando. Así como tartamudeo cuando hablo, lo hago cuando pinto. Tengo mi duda, pero por lo general son intuiciones que no me fallan.

El caos es la vida misma.

GUILLERMO ROUX

_Capítulo 4

Guillermo Roux (Buenos Aires, 1929)

Pintor. En 1975 ganó la Bienal de San Pablo y eso marcó su ingreso en la escena internacional. Su inquietud por conocer distintas técnicas y medios lo impulsó a trasladarse a Roma y a Nueva York. Durante un tiempo se desempeñó como maestro de escuela en Ledesma, Jujuy, para poder pintar el resto del día.

**Si no pinto y si no dibujo, no existo.
Soy lo que hago, no soy otra cosa.**

Jujuy significó una necesidad de encontrarme a mí mismo, vivir situaciones, necesidades y estímulos. Una intensa introspección. El centenar de trabajos que realicé en esa época son testimonio de eso.

**Había algo en mí que me hablaba
y que todavía no había salido permanentemente.**

El agua tiene un significado, el agua es inaferrable.
 El agua trae la casualidad, el agua cae y no la podés detener; pero es un enorme placer cuando la dirigís.
 Y es un enorme placer cuando te sorprende.
 No podía hacer otra cosa que pintar acuarelas.
El agua tiene un gran significado para mí.

Cuando el color,
en pintura,
es en sí mismo y
no es transformado
por el entorno,
es que no tiene tono.
No significa.
Y, si no significa,
no comunica.

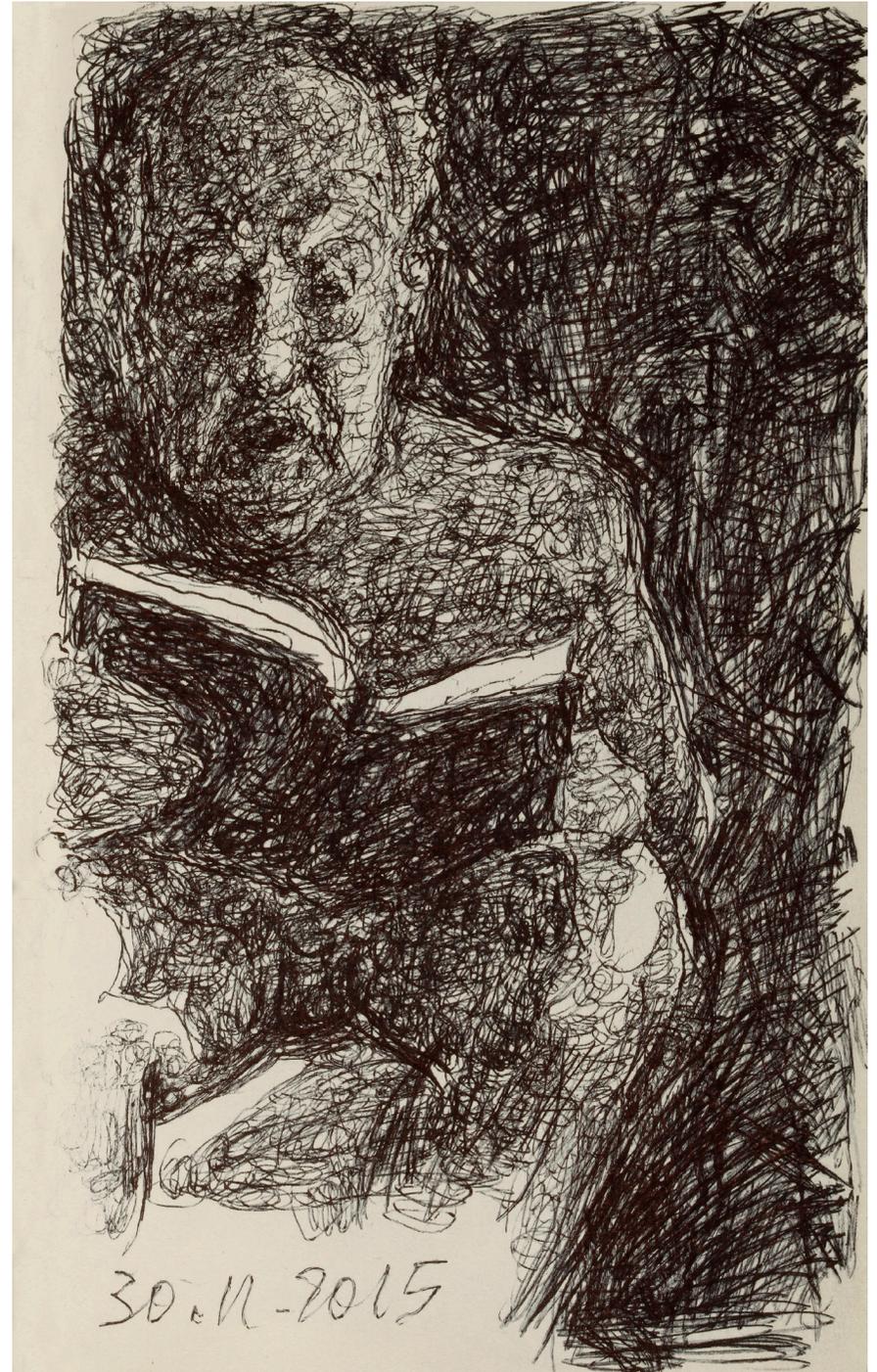

El relato que yo voy haciendo tiene que ver con cierta clase media de pisos encerados, de cortinas de *voile*, de celosías por donde pasa una luz gris, de polveras con el cisne, de pequeños floreros siempre en algún lugar de la casa.

Lo que yo hago está nutrido de esas sensaciones, de ese mundo ya perdido completamente, que se ha ido.

Me dibujo desnudo porque es una forma de ir viendo cómo pasa el tiempo en mí, y ver que es así: el tiempo va pasando, y yo lo puedo dibujar. Y dejo un testimonio.

**Lo que se puede aprender en arte
se puede aprender en una sola tarde.**

El resto es la vida de uno.

El camino del arte es un camino solitario.

No es fácil sostener la soledad que implica estar frente a la tela.

Sin embargo, creo que es uno de los pasos necesarios que hay que ir dando con el tiempo y que requieren una cierta fortaleza.

**A veces pienso que lo que hago,
lo que he hecho,
no le va a importar a nadie.**

Y no me produce ni pena ni angustia,
porque es tan grande el placer que me
provoca hacerlo que lo que ocurra
después me importa poco.

Si quieren ser personales, no lo van a ser.

Si ni piensan en esto, van a serlo.

Hay que entregarse, hay que dar.

Cuando alguien hace eso, se encuentra a sí mismo.

Es un ejercicio que hace bien a la vida

y bien al oficio de pintar.

MARCIA SCHVARTZ

_Capítulo 5

Marcia Schwartz (Buenos Aires, 1955)

Pintora. Su obra multifacética abarca el dibujo, la pintura, la cerámica y las instalaciones. Trabaja con sus alumnos bajo su propio rito: el "chamanarte".

De chiquita tuve una marcada vocación:
Me la pasaba dibujando.

Mis viejos se dieron cuenta de que algo
pasaba con relación a eso.

Es una manera de decir cosas.
Un chico puede elegir escribir;
en mi caso, me gustó el arte.

El ojo es parte de la mente. Lo que estás viendo va directo, no es que estás viendo y después pensás.

El ojo y la mente son lo mismo.

**Yo creo que mi obra
está llena de amor,
estoy segura.**

Veo con dolor que la sociedad va llevando al artista a lugares patéticos, como si fuera poco importante que haya alguien que esté **creando una imagen que nos representa a todos.**

Lo primero que les digo
a los alumnos es:
"Agarrá cosas y hacelas mierda".

No es cuestión de ser recordada;
es cuestión de que mi imagen quede,
de que la gente mire mis cuadros.
Esa es la maravilla de la pintura.

**Yo soy más bien densa,
pero sentido del humor tengo.**

Dar clase, estar en contacto con los alumnos, es algo que te ayuda mucho a ver tu propia obra y a ver cómo te ven chicos que están en lo mismo.

MARCOS LÓPEZ

_Capítulo 6

Marcos López (Santa Fe, 1958)

Fotógrafo y artista plástico.

Su carrera es tan ecléctica como su persona. Creador del pop latino y del surrealismo criollo, López tiene un estilo que lo define y lo recorre, en el que conviven la vorágine de la ciudad, su infancia de provincia y la influencia del cine.

Soy un artista de los lugares comunes,
de la obviedad, frases hechas,
poética de lo precario.
Mi barrio es mi mundo:
"Pinta tu aldea y serás universal".
Borges y "El bombón asesino".

**A mí me sensibiliza lo poético.
Después, invento una forma de
buscarle una imagen.**

Supongamos el candado de una bicicleta
que fue robada y quedó ahí:
a partir de eso, yo me imagino
cómo habrá sido la bicicleta,
quién la robó.

Soy egocéntrico porque todos los artistas padecemos de esa cosa egocéntrica. Quiero llamar la atención.

Yo siempre fui
un poeta.

¿Qué es ser un poeta?

Es estar conectado con
una sensibilidad
y expresarla en el tono.
Más que el contenido,
importa el tono.

Me gustaría permanecer en el espacio
que hay entre un pensamiento y otro,
en esa nada, eternamente,
y ya prepararme para el más allá.

Tampoco creo mucho en el arte contemporáneo.

Trabajo de eso, me la creo un ratito, pero otro ratito dejemos de vender humo.

La gente cree que soy gracioso. **Soy gracioso.**
Al mismo tiempo tengo muchas pesadillas,
me visitan los fantasmas, soy melancólico,
obsesivo con el trabajo...

Yo me formé como fotógrafo
y ahí hay dos grandes líneas:
por un lado, la estética
del hallazgo, el click en el momento justo;
por otro, teatralizar la escena.

**A mí me gusta teatralizar,
y casi ya ni me interesa fotografiar.**

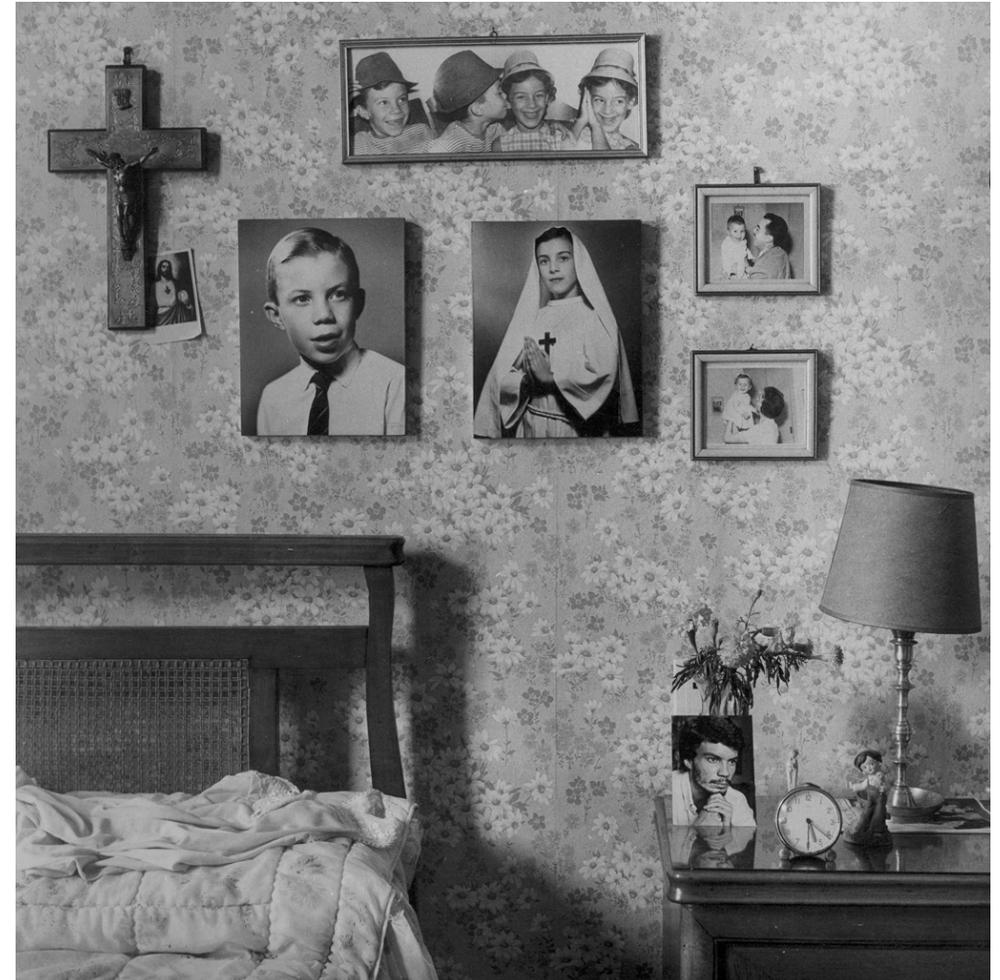
Yo no sé si me aburro o trato de ir mutando,
siempre vuelvo a la foto como vuelvo vencido
a la casita de mis viejos.

"Disculpame que me fui",

**y la foto me acepta,
me perdona y me acepta.**

En el mundo ya hay muchos fotógrafos.
Dediquémonos a meditar,
a regar las plantas
y a conversar con el gatito.
Esas son mis clases.

La gente llora y me agradece a la salida,
y yo, como los curas, firmo estampitas.
Hacia eso va mi vida ahora.

Quando doy clases les digo a los alumnos:
"Señores, no crean en el éxito, eso de que
a mí me fue bien, soy exitoso..., no.
**El éxito es vivir la vida cotidiana con
armonía, con paz y estar contentos
con la fotito que cada uno saca".**

RUBÉN GRAU

_Capítulo 7

Rubén Grau (Buenos Aires, 1959)

Artista visual y poeta. Explora el espacio y el mundo que lo rodea. Es autor de una obra que aborda, desde un lenguaje multidisciplinario, la relación entre palabra e imagen. Define su gesto como "conceptualismo caliente latinoamericano", en el que el hacer artesanal, el oficio y el material otorgan sustancia a la obra.

Para mí, tiene directa vinculación desarrollarse internamente y desarrollar la obra. No hay una separación.

La construcción de uno es simultánea a la construcción de una obra.

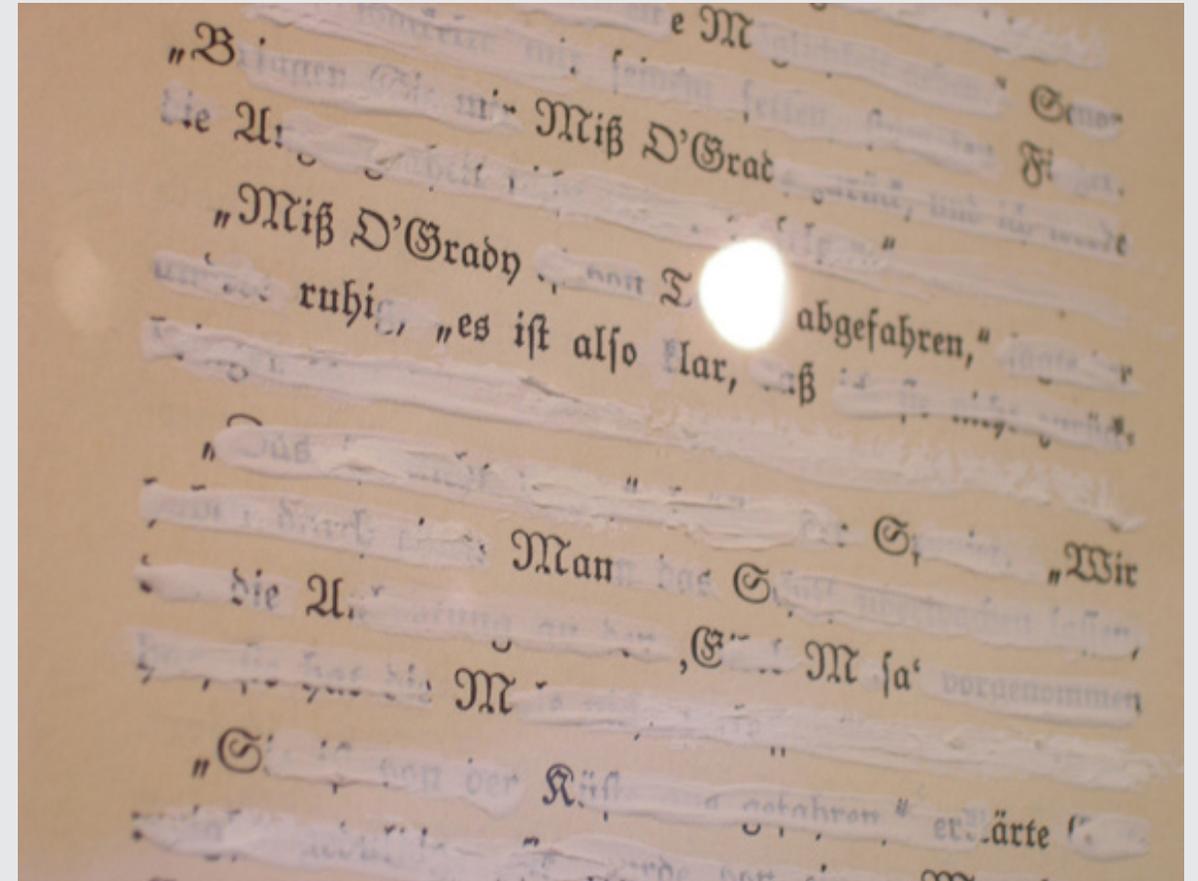
El arte te da una amplitud de percepción.

Para mí, el arte es exploración,
por eso me interesan tantas disciplinas.
Como buen explorador,
cuando veo un lugar que ya reconozco,
sigo explorando hacia otros lugares.

En el arte uno trabaja con distintos centros: tanto el motor, como lo emocional y lo intelectual. Cuando se trabaja con uno de los aspectos, la obra puede estar lograda; pero, cuando reúne todas esas funciones, es más amplio y el espectador lo puede vivenciar tanto emocional como intelectualmente.

Me interesa que la obra tenga esa diversidad de lectura.

De joven logré muchas de las cosas materiales que hipotéticamente son imprescindibles de lograr; pero tuve una crisis y me empecé a orientar hacia el arte. Empecé a estudiar en talleres y a fabricar cerámica.

Ahí me fui metiendo en el campo del arte y empezó mi vida bohemia.

Por nuestra ubicación geográfica y, muchas veces, la falta de medios de los artistas, en Latinoamérica lo conceptual tiene mucha relación con la materia, la memoria social, los elementos y el trabajo artesanal del artista.

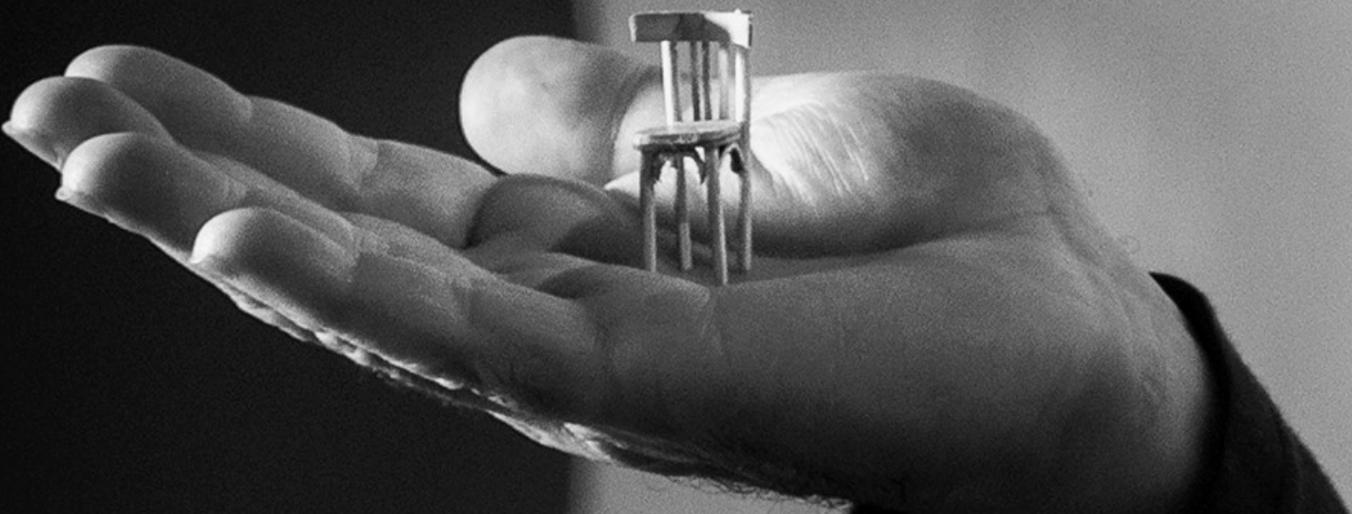
A eso lo llamo “conceptualismo caliente”.

Se distancia de un “conceptual frío”, más racional, donde el artista tiene la idea y la manda a tallar o a hacer a la fábrica de aluminio o de vidrio.

El arte
es lo más próximo
a una construcción
de sentido.

Estuvo muy bien nadar
contra corriente, seguir
realmente un deseo
profundo más allá de
los mandatos.

Aposté a lo que realmente intentaba llegar a ser.

SILVIA
RIVAS

_Capítulo 8

Silvia Rivas (Buenos Aires, 1957)

Artista visual. Su obra, atravesada por la experimentación, conecta racionalidad y sensibilidad en una intensa búsqueda por decir aquello que no tiene palabras.

En 2001 recibió la beca John Simon Guggenheim y se desplazó hacia el videoarte.

Yo soy una artista visual;
pienso y vivo en esos términos.
El mundo y las sensaciones
me llegan a través de la imagen.

Lo mío con el arte fue muy fácil

porque siempre me interesó dibujar,
me salía desde muy chica,
así que es una actividad que nunca dejé de hacer.

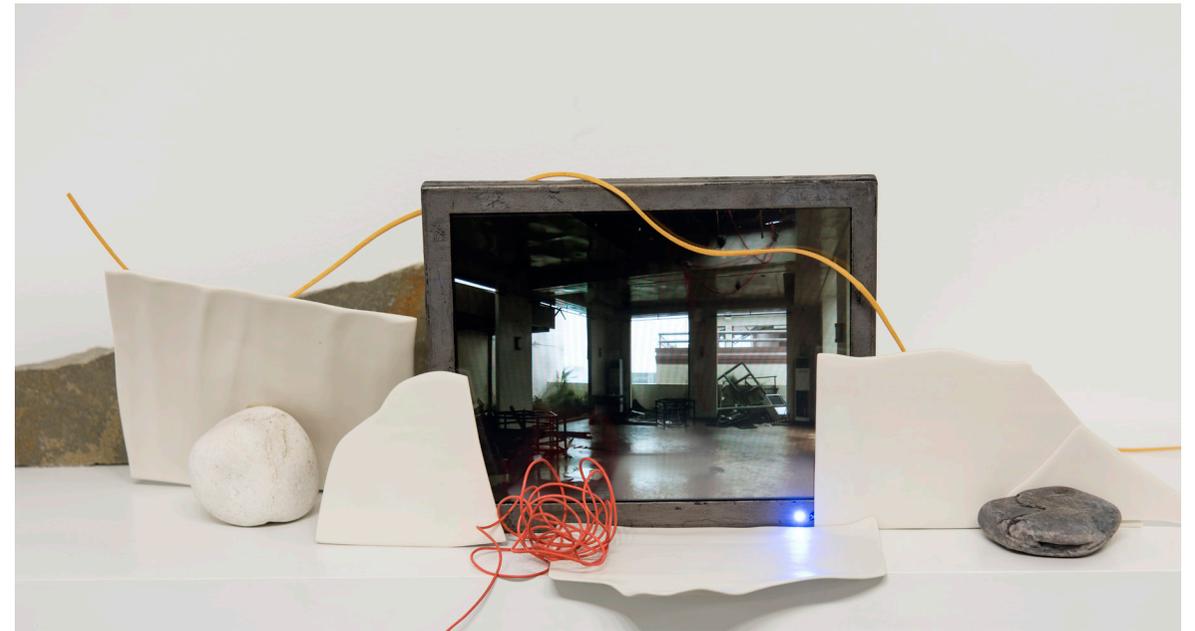
No soy autorreferencial en mi obra.
No me parece interesante mi vida,
es como cualquier otra.

El tema que atraviesa mi trabajo es el tiempo,
la temporalidad y cómo se vivencia
esa temporalidad.

**Es una preocupación básica
que nace con el mismo ser humano.**

**Siempre trato de que la materialidad
de mi trabajo tenga que ver con la poética.**

Si pasé a la imagen en movimiento es porque
hablaba del tiempo, entonces tenía que haber
una sintaxis temporal y la materialidad tenía
que ser distinta.

Yo no uso color.

Para trabajar la espacialidad, me sirve lo monocromo.

Yo veo y dibujo en términos de estructura, y eso tiene que ver con lo espacial, con el claroscuro y con cierta severidad en mis temas.

Busco aquello que no puedo decir,
que no tiene palabra,
que está en el medio,
en un hueco.

ANA
GALLARDO

_Capítulo 9

Ana Gallardo (Rosario, 1958)

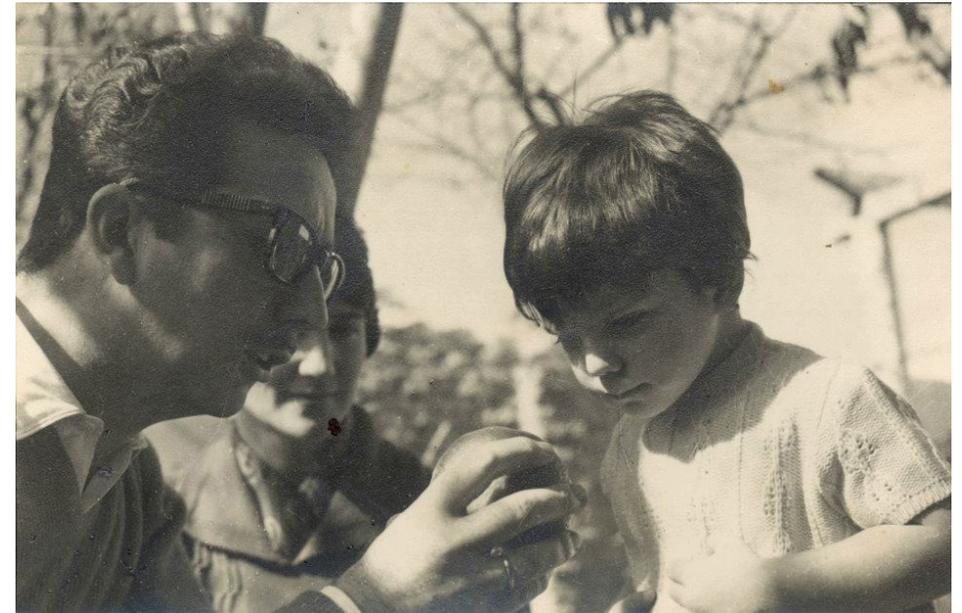
Artista visual. Se autodefine como agorafóbica y autodidacta. Su miedo al vacío y su resistencia a la soledad del taller la llevaron a trabajar con personas como materia viva. Ni ella ni su trabajo se dejan encasillar fácilmente; su obra tiene un lugar experimental y a la vez central en el arte visual argentino.

**El día que murió mi madre,
yo heredé el deber ser un artista.
Ese acto me convirtió en una artista.**

Murió cuando yo era muy chica,
y eso determinó que yo no pudiera desligarme
nunca del deseo del arte de la pintura.

De alguna manera, cumplí un mandato familiar
y respondí a una ausencia.
Una forma de llenar ese vacío
fue hacer lo que ella hacía.

Por eso me considero una persona obediente,
nunca me rebelé contra mis padres.

Creo que puedo pensar desde el momento en que decidí trabajar en el arte. Antes no pensaba absolutamente nada, estaba encerrada **en otro mundo.**

El arte cumple una función en la sociedad:

da testimonio de época, da cuenta de lo que sucede, es una válvula.

Nunca sé qué quiero que la gente encuentre en mi obra. Necesito que disfrute, que se conecte, que se conmueva, **que sienta que todo es posible.**

El arte es la herramienta que te cambia el mundo.

El arte también es una militancia.
Da cuenta de aquello que no se puede ver
ni se le puede dar forma.

**Estoy convencida de que el arte
revolucionaria, cambia, cura, sana.**

Si no hubiera sido madre, no sé qué sería yo ni qué tipo de artista.

Cuando decidí ser madre, pude anclarme en todo, incluso en el arte. Hacía poco que había empezado, en ese entonces no tenía un lenguaje propio. Ser madre me obligó a tomar contacto con una personalidad, entender qué es ser artista y cómo ir detrás de ese sueño. Para ser madre tenía que ir detrás de una línea de trabajo. Tenía que ser yo, tenía que poder realizarme para no agobiar a mi hija con "Yo, que te di todo".

El tema es lo que me mueve para trabajar.

Ahora quiero hacer una escuela para envejecer

y estoy trabajando en una residencia de adultos mayores. Esa es mi materia y mi incentivo.

De ese trabajo cotidiano, surge lo que podría parecerse a una obra.

Es imposible hablar de los temas que me interesan si no es a través de mí misma.

Mi trabajo empezó a ser autobiográfico cuando entendí que quien tenía que estar en primera persona era yo.

Tengo que involucrarme con lo que a mí me pasa, con el tema de la obra.

Si no, es ficción, y no me interesa la ficción.

GRACIELA
TAQUINI

_Capítulo 10

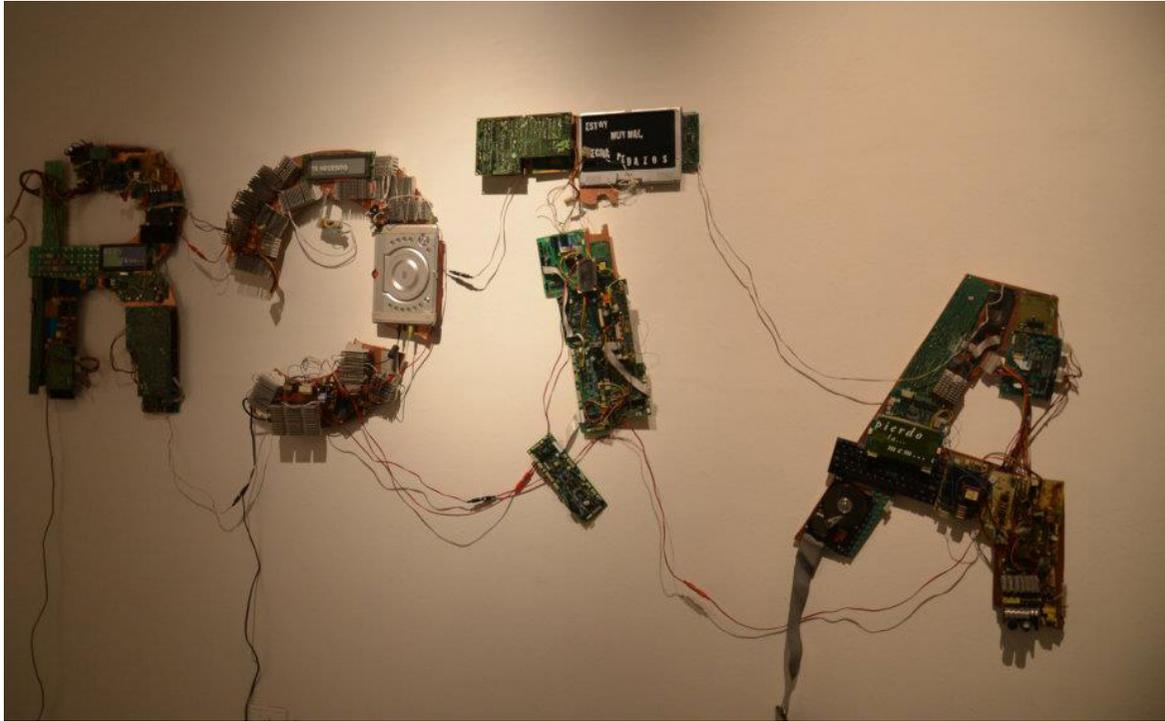
Graciela Taquini (Buenos Aires, 1941)

Artista visual y curadora. Con su actividad curatorial, recorrió museos y centros culturales. La mayor parte de su producción artística se desarrolló en el área del video experimental. Su trabajo Roles (1988) es el primer autorretrato performático en la historia del video argentino, un género del que fue pionera en el país.

Soy Graciela Taquini y creo que soy más
que una artista visual.

**Soy una mujer, soy una laborante,
soy distinta, soy feliz.**

No quiero volver a la infancia,
no quiero volver a la adolescencia;
estoy feliz siendo una septuagenaria en
constante cambio y evolución.
Me encanta mi situación actual porque,
a fin de cuentas, yo hice el gran corpus
de mi obra después de los 60 años.

En los años ochenta comencé con el videoarte, una pionera absoluta cuando nadie sabía lo que era. Trabajaba en el Centro Cultural San Martín y se me encargó que pensara actividades en ese campo. Hacia fines de los ochenta y los noventa, fui curadora de videos.

No había internet, no había intercambio, no había forma de conocer esos materiales experimentales de video en Bs. As. Pero había una gran coyuntura que era la democracia, "la primavera alfonsinista".

El videoarte y la creación experimental solo son posibles en un ámbito democrático y positivo.

Me encanta esta idea de ser “abrepuertas”,
de no consagrar lo consagrado,
de crear desde la nada, de apoyar a los jóvenes.

En general, toda mi obra es autorreferencial
y son retratos continuos, pero no lo hago de
soberbia. Lo que hago es volcar mis experiencias
de vida para que tengan una cierta universalidad,
para que le lleguen a todo el mundo.

Yo trato de trabajar sobre los márgenes,
sobre los deltas del arte,
y eso es lo que me hace diferente.

El mundo del cine, para mí,
está siendo una experiencia increíble.
Me siento bendecida, a los 75 años,
de poder hacer esta ópera prima prepóstuma
que estoy por hacer: ***La obra secreta***.

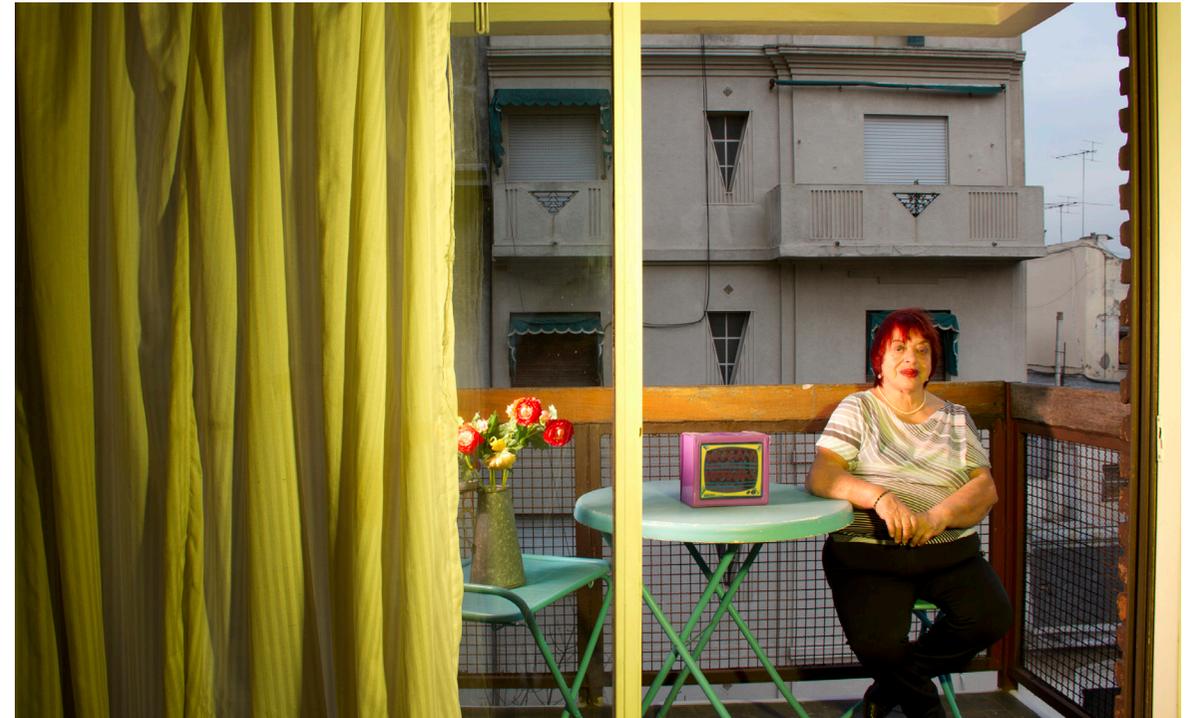

Quisiera que sobre
mi cama hubiera
un cartel que diga:
“No te la creas”.

Trabajé treinta años en el Estado.

Nunca tuve el lugar que yo merecía,
pero la vida me recompensó con creces.

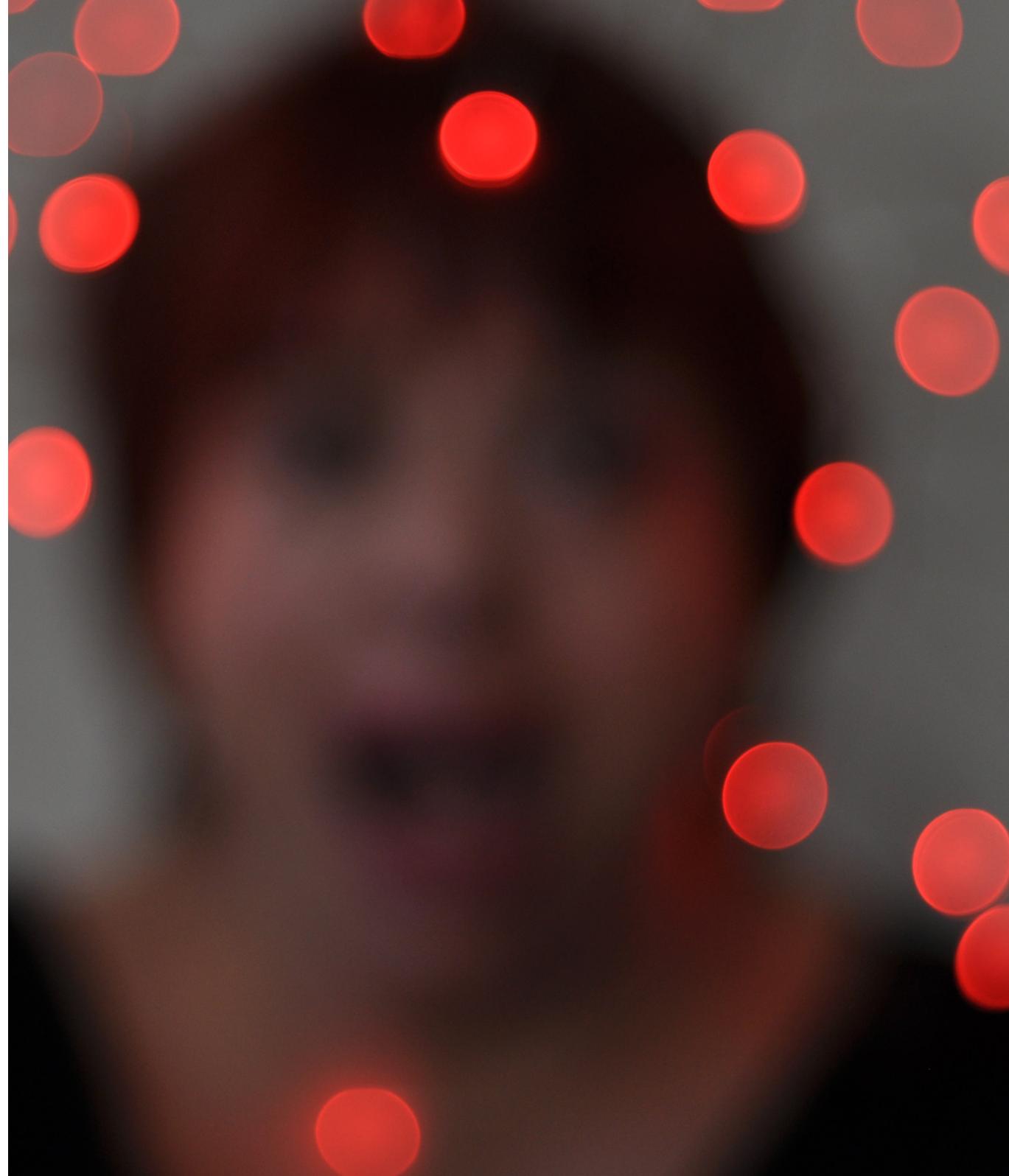
El hecho de no ascender a nivel laboral me permitió
hacer en cada lugar lo que yo quería y fundar cosas
nuevas: un canal de televisión, un centro cultural,
un museo. Así terminé: muy mal jubilada pero muy
contenta por todo lo que desarrollé
a lo largo de mi vida.

Me gusta la calidez del rojo, la fuerza del rojo,
la nota de peligro del rojo.
Yo siempre tuve boca grande, labios grandes,
labios rojos; y los labios, la boca –para mí–
son una iconografía importante dentro de mi obra.

Lo que quiero gritar es que quiero tener esperanza,
quiero llegar a pensar que alguna vez nos vamos a ver
todos y que el mundo no puede ser solamente esto.

SEBASTIÁN GORDÍN

_Capítulo 11

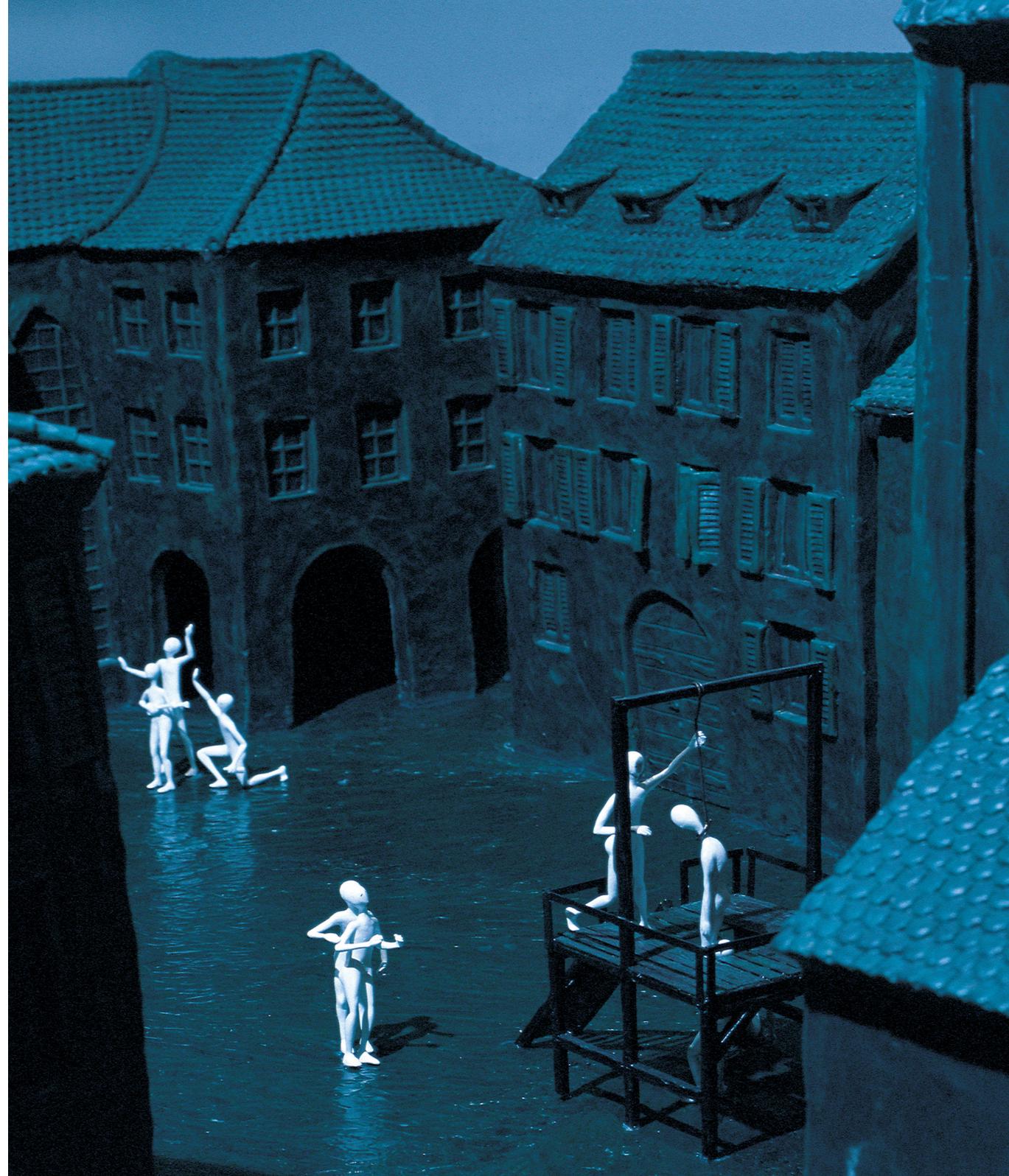
Sebastián Gordín (Buenos Aires, 1969)

Artista plástico. Perteneció a la generación de jóvenes artistas del Centro Cultural Ricardo Rojas en los años 90. Sus obras, ya sean pinturas, cajas, maquetas o esculturas, desarrollan un universo en el que la temática espacio-tiempo es ineludible.

Mi padre era productor, así que viví toda mi infancia yendo a ver espectáculos. El Luna Park, para mí, ha sido como un gran productor de imágenes a lo largo de toda mi infancia. Fue un semillero, un lugar de fascinación constante.

Me gusta mucho trabajar con los materiales,
comprarlos, aprender a utilizarlos, equivocarme.
Todos esos procesos me parecen muy
enriquecedores.

No trabajo sobre un determinado tema, pero sí existe en mi obra una mecánica de la corrupción de los objetos. Un trabajo muy exhaustivo sobre las cosas: tratar de conocer cada objeto, tratar de ir al fondo de cada material.

Todas las obras necesitan determinadas condiciones para ser vistas. No solamente lo material, sino también el contexto.

¿Qué es una obra si para verla no hay que ponerse en determinado lugar, en determinada posición?

Yo quisiera lograr eso en el trabajo,
que se note eso: el trabajo de alguien que
quiso decir una cosa y que termina diciendo
otras, pero que esa otra cosa sea algo muy
plural y a construir por el espectador.

Es difícil pensar qué le diría a alguien que
está dando sus primeros pasos en este oficio
porque todavía estoy en la posición de querer
escuchar; pero no como alguien que empieza,
al revés. Más que decirle algo a la gente que
está comenzando, **me interesa más escuchar
lo que ellos tienen para decir.**

El artista es un dispositivo para mirar la realidad.

Estoy contento de no haber aceptado las cosas que pienso que podría haber hecho, porque me gustó más fantasear con lo que hubiese sucedido si las hubiese hecho.

El arte no tiene sentido, sino que da sentido.
Me gusta pensar en el arte como una
maquinaria que produce dispositivos para ver
una realidad de una manera diferente.

Mis fantasías me hacen feliz, el arte forma parte de eso. Después, cuando vuelvo, la realidad no es tan regocijante como las fantasías.

DIANA
DOWEK

_Capítulo 12

Diana Dowek (Buenos Aires, 1942)

Artista militante. El compromiso con los derechos humanos atraviesa su obra. Organizó diversas exposiciones que pusieron en primer plano la búsqueda de memoria, verdad y justicia. En 1989, Amnistía Internacional imprimió dos serigrafías suyas por los derechos humanos. Formó parte de Artistas Plásticos Solidarios junto con otros grandes artistas, como Yuyo Noé y León Ferrari.

Soy una artista militante

porque creo en lo que hago y,
al mismo tiempo, hago lo que creo.

Soy una pintora que trabaja con la historia de la Argentina y del mundo.

Mi trabajo es expresar,
a través de una obra simbólica,
lo que está pasando en el mundo,
lo que está pasando en mi país
y lo que me pasa a mí por dentro.

Cuando era chica, vivía en Plaza San Martín, un lugar muy paquete. Durante el bombardeo de Plaza de Mayo vi, por ejemplo, cómo mis vecinos de enfrente brindaban con *champagne* mientras la empleada lloraba. Eso me marcó. Tenía 13 años.

Desde muy joven lucho por erradicar la injusticia y la desigualdad en mi país, sobre todo, por años y años de dictaduras.

Fuimos a Ezeiza. Nos habían dicho que se iban a disputar a Perón. Nosotros no fuimos parte de eso, pero sí fuimos, junto a las masas, a recibirlo.

Mi obra, de alguna manera, responde a lo que yo estaba viendo en ese momento: los tiros, las roturas de vidrios, los bultos en las casas, en lo doméstico, y después afuera, en los paisajes.

En el 75 yo trabajé con los retrovisores. Ahí planteé las muertes y los asesinatos de una manera indirecta, digamos, dialéctica. Uno ve el cuadro y queda en el medio de una situación en la que, en un paisaje bucólico, se ve la muerte de alguien en los pastizales. También puede ver por el retrovisor que lo están siguiendo.

Mostrar una realidad que es dialéctica, que es conflictiva, contradictoria. Eso lo quiero llevar a la pintura.

**Yo llevé la dictadura peleando.
No me callé de ninguna manera.**

Los alambrados estuvieron expuestos en el Museo Nacional de Bellas Artes en el 77, por ejemplo. El día que se inauguró mi muestra en el museo de Santa Fe, se hizo una colecta pública para comprarme un cuadro; poca plata pero, para mí, fue muy importante.

Me fui instalando con una obra que hablaba de lo que estaba pasando.

El alambrado surgió de una situación muy doméstica.

Yo llevaba a mi hija a la plaza de Juramento, al lado de las vías del ferrocarril.

Ahí le saqué una foto.

Cuando vi todos esos alambrados, dije: "Es el símbolo que tengo que poner, es lo que está pasando". De ahí surgió.

A veces las imágenes surgen y no se sabe cómo, si haciendo milanesas, en el baño o en el colectivo. Esos alambrados me recorrieron hasta el 81.

En el 81 me presentaron a las Madres de Plaza de Mayo
y empecé a trabajar con ellas.
En el 83 hice una obra sobre la democracia,
con las Madres en una manifestación frente a Casa Rosada.
El alambrado se va rompiendo hasta ver la tela rota.
La tela es mi tela, donde yo trabajo.
Ahí se ven las heridas que van apareciendo.

**Algunas obras que
eran demasiado
fuertes las rompí.
Las pinté encima
y las destruí.**

Me imagino un futuro venturoso.
Un futuro sin tanta desigualdad,
un futuro en el que estemos todos
tratando de cambiar, como ya sucedió
en otro momento de la historia.

NICOLA COSTANTINO

_Capítulo 13

Nicola Costantino (Rosario, 1964)

Artista multidisciplinaria. Formada durante una década con un arsenal de técnicas, la diversidad de materiales es determinante en el desarrollo de su obra. Genera reacciones absolutamente diversas: tan aclamada como polémica, amplió las fronteras del arte contemporáneo argentino.

Todo lo aprendí de mi mamá;

pero, sobre todo, a cocinar y a coser.
Me fascinaba coserme la ropa.
Cuando empecé a tener fiestas de quince,
me hacía unos vestidos tremendos.

En una de las tantas crisis económicas,
mi mamá decidió poner una *boutique*.
Fabricábamos ropa con mis diseños. Yo
llegaba de la escuela y me metía en el taller
a armar con ella los modelos en el maniquí.
Creo que ahí desarrollé una habilidad enorme
en lo tridimensional. **Ahí me hice escultora.**

Hasta que uno no hace
la primera obra, no sabe
qué tipo de artista es.

Con las tetillas masculinas yo, como mujer,
manipulaba el cuerpo masculino como un objeto,
invirtiendo esa noción del cuerpo femenino como objeto.

**Yo no me conecto mucho con el afuera
ni con lo que hacen los otros artistas.
Yo me conecto con mis cosas y con mi historia.**
Lo de alrededor no me preocupa demasiado.

**Cuando un artista empieza por un camino,
es muy difícil que se aparte de él.**

Mi técnica fundamental es el calco del cuerpo,
que tiene todo un sentido conceptual.
Me interesa la presencia de lo real,
que haya un verdadero contacto con la realidad.

**Creo que fui afortunada
por haberme formado
sin internet,**

porque hoy es muy difícil para un artista joven
encontrar su propia identidad.

Lo primero que se aprende

es lo que se hace en el mundo entero,

lo que está de moda, lo que se vende, lo exitoso.

Toda esa información viene antes de saber
cómo son ellos como artistas.

Yo tuve una gran suerte en ese sentido.

A mí no me interesa el artista que juzga o que abraza esos ideales de ética y moral, como habían sido todos los artistas del arte político hasta el retorno de la democracia. En las dictaduras latinoamericanas, esa era una función importantísima, casi ineludible del artista: defender el derecho a la libertad. Pero yo sentía que eso ya estaba, que yo tenía que hacer algo diferente.

El gran contraste presente en toda mi obra es que yo manipulo ideas muy fuertes y revulsivas; pero presentadas de una manera atractiva, seductora. Es un enorme trabajo el de llevar la idea de algo asqueroso a que parezca lindo y atractivo.

Hay ideas que están en el trasfondo de mis trabajos, atraviesan toda mi obra: la peletería, el jabón, las máquinas de animales, las fotografías, los videos.

Una de esas ideas es este cuerpo que tiene siempre un tratamiento violento, momificado, cortado, cosido, hecho máquina, servido para un festín.

Soy una artista renacentista, multifacética. Hago de todo y, cada cosa que depende de mi obra, la hago.

_CRÉDITOS IMÁGENES

DELIA CANCELA

Portada: Vanesa Palacio

Pág. 14. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 16. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 18. Delia Cancela, Pablo Mesejean, *Chicas pop*, 1969.

Pág. 21. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 23. Delia Cancela, *Corazón destrozado*, 1964.

Pág. 24. Foto: Jaime Closa. Pertenece a la obra Serie de tres fotos con flor dorada.

Pág. 27. Archivo Delia Cancela

Pág. 28. Foto: Vanesa Palacio

PEDRO ROTH

Portada. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 38. Archivo Pedro Roth

Pág. 41. Archivo Pedro Roth

Pág. 42. Archivo Pedro Roth

Pág. 45. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 47. Archivo Pedro Roth

Pág. 48. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 51. Archivo Pedro Roth

Pág. 52. Foto: Vanesa Palacio

YUYO NOÉ

Portada: Vanesa Palacio

Pág. 59. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 61. Archivo Yuyo Noé

Pág. 63. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 64. Archivo Yuyo Noé

Pág. 66. Archivo Yuyo Noé

Pág. 71. Archivo Yuyo Noé

Pág. 72. Foto: Vanesa Palacio

GUILLERMO ROUX

Portada. Foto: Vanesa Palacio

Pág.78. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 81. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 82. Foto de obra: Roberto Pera

Pág. 85. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 86. Foto de obra: Roberto Pera

Pág. 93. Foto de obra: Roberto Pera

Pág. 95. Foto: Vanesa Palacio

MARCIA SCHVARTZ

Portada. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 103. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 112. Foto: Vanesa Palacio

MARCOS LÓPEZ

Portada. Foto: Fernando Minicelli

Pág. 118. Autorretrato con mural. Buenos Aires. 1994

Pág. 121. Cristo en la laguna. Pcia de Buenos Aires. 2003

Pág. 123. Marcos y Ekeko. Santa Fe. 2009

Pág. 124. Adán y Eva. Buenos Aires. 2002

Pág. 127. Camisetas. La Paz, Bolivia. 2012

Pági. 129. Enrique Mario. Buenos Aires. 1992

Pág. 130. Foto: Fernando Minicelli

Pág. 135. Autorretrato. Santa Fe. 1984.

Pág. 136. Foto: Fernando Minicelli

RUBÉN GRAU

Portada. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 142. Foto de obra: Rubén Grau

Pág. 146. Foto de obra: Rubén Grau

Pág. 149. Foto de obra: Rubén Grau

Pág. 150. Foto de obra: Rubén Grau

Pág. 152. Foto de obra: Rubén Grau

Pág. 155. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 156. Foto: Vanesa Palacio

SILVIA RIVAS

Portada. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 164. Archivo Silvia Rivas

Pág. 167. Momentum - demora, videoinstalación,

Muntref. 2015. Foto: Estudio Giménez Duhau

Pág. 168. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 171. Archivo Silvia Rivas

Pág. 174. Odisea invisible, grafito sobre papel, 2014.

Foto: Estudio Giménez Duhau

Pág. 177. Foto: Bea Fresno

ANA GALLARDO

Portada. Foto: Kenny Lemes

Pág. 183. Archivo Ana Gallardo

Pág. 185. Archivo Ana Gallardo

Pág. 187. Archivo Ana Gallardo

Pág. 188. Archivo Ana Gallardo

Pág. 191. Archivo Ana Gallardo

Pág. 193. Archivo Ana Gallardo

Pág. 194. Archivo Ana Gallardo

GRACIELA TAQUINI

Portada. Foto: Fernando Minicelli

Pág. 203. Registro Greg Mac Laren

Pág. 204. Archivo Graciela Taquini

Pág. 206. Archivo Graciela Taquini

Pág. 211. Retrato de Gustavo Maggi

Pág. 213. Foto: Arturo Aguiar

Pág. 214. Foto: Augusto Zanela

Pág. 217. Foto: Gaby Messina

Pág. 219. Archivo Graciela Taquini

Pág. 221. Foto: Gustavo Maggi

GORDIN

Portada. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 227. Archivo Sebastián Gordin

Pág. 229. Foto: Oscar Balducci

Pág. 231. Foto: Pablo Mehanna

Pág. 233. Archivo Sebastián Gordin

Pág. 236. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 238. Foto: Pablo Mehanna

Pág. 240. Foto: Pablo Mehanna

Pág. 243. Archivo Sebastián Gordin

DIANA DOWEK

Portada. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 249. Archivo Diana Dowek

Pág. 251. Archivo Diana Dowek

Pág. 253. Archivo Diana Dowek

Pág. 256. Archivo Diana Dowek

Pág. 259. Foto: Vanesa Palacio

Pág. 261. Archivo Diana Dowek

Pág. 263. Archivo Diana Dowek

Pág. 265. Archivo Diana Dowek

Pág. 267. Foto: Vanesa Palacio

NICOLA COSTANTINO

Portada. Foto: Fernando Minicelli

Pág. 273. Archivo personal Nicola Costantino

Pág. 274. Nicola Costantino

Pág. 277. Nicola Costantino

Pág. 281. Nicola Costantino

Pág. 282. Nicola Costantino

Pág. 284. Nicola Costantino

Pág. 286. Nicola Costantino

Pág. 289. Nicola Costantino

Pág. 290. Nicola Costantino

_CRÉDITOS LOS VISUALES

Dirección general

Fernanda Rotondaro

Coordinación general

Karina Reismann

Realización

Brenda Barroero

Lucas Turturro

Asesor de contenidos

Rodrigo Alonso

Responsable de artística

María de la Paz Viñals

Responsable de producciones internas

Luciana Bongiovanni

Producción

Magalí Barbatto

Lorena Laborde

Diego Gabriele

Director de fotografía

Pablo González Galetto

Dirección de arte

Patricia Langan

Música original

Lucas Herrera Fernández

Camarógrafos

Jonatan Plat

Matías Kleiman

Santiago Nadra

Fernando Lorenzale

Guillermo Calvo

Joaquín Neira

Asistente de cámara

Ezequiel Rojas

Gaffer

César Iñiguez

Grip

Adrián Schwoykoski

Eléctricos

Román Jalifi

Aldo Suárez

Diego Martín

Sonido directo

Kevin Madariaga

Luciano Rodríguez

Data manager

Micaela Doll

Asistente de arte

Rafael Perczyck

Utileros

Carlos Cetrángolo

Fernando Risso

Octavio Zerillo

Marco Risso

Santiago Rey

Vestuario, maquillaje y efectos especiales

Carolina Vélez

Asistente de efectos especiales

Evelin Veras

Asistente de vestuario y maquillaje

Marcela Calveyra

Responsable de posproducción

Christian Stauffacher

Edición

Mariel Paredes

Francisco Corral

Sebastián *el japonés*

Struciat

Bárbara Trionfante

Leonardo Rosales

Luca Zampini

Asistente de edición

Ariel Jorge

Gráfica y animación

Loe Herrera

Paula Honigman

Corrección de color

Francisco Corral

Posproducción de sonido

Juan Bernardis

Edgar Moisés

Esteban Lannutti

Chequeo técnico

Santiago Moyano

Victoria Ramírez

Archivo histórico

Claudia Perel

María Flores

Lorena Rubinetti

Todas las imágenes de archivo incluidas en *Los visuales* fueron seleccionadas con fines estrictamente educativos y culturales.

_© 2017

LOS VISUALES

LOS VISUALES