

“LUMPEN BOLA”. ARTE DE ACCIÓN EN LA PLATA EN EL SIGLO XXI. REGISTRO Y ANÁLISIS DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS.

Autores: González Silvia Juana¹, Gatica Danisa Mariana²,

Resumen.

Esta investigación pretende registrar y analizar las intervenciones urbanas desarrolladas en la ciudad de La Plata entre los años 2001 y 2013, a través del relevamiento y la entrevista a diferentes artistas o colectivos cuyas producciones circulan en el espacio público. La propuesta implica una apuesta a brindar espacio para la expresión de modos alternativos de narrar los aconteceres sociales. Son diferentes miradas que no provienen del campo académico, sino de los ámbitos artístico-culturales. El entrevistado es “Lumpen Bola”, quien se autodefine “un trabajador del arte”. Construyó sus prácticas en forma autónoma basadas en la estética del rock. La ubicación de su producción en el Barrio La Loma, implica una intencionalidad de recepción masiva y abierta. La selección del espacio, la temática, y la estética del rock a la que apela son distintas aristas que conforman el corpus de su obra, espacio necesario para la legitimación de los discursos que la atraviesan.

Palabras Claves: Arte callejero - Acción - Mural

Nuestra propuesta, se desarrolla en el marco del proyecto, Arte de Acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas, que apunta a consolidar una exploración y búsqueda de artistas, grupos o colectivos artísticos con la intención de formular un registro sobre sus actividades y desarrollo dentro del periodo comprendido entre el 2001/2013, en la ciudad de La Plata. Se inscribe dentro de las Prácticas del Arte Contemporáneo y tiene como soporte al espacio público.

Para definir el campo, compartimos con A. Duprat (2010) algunos de sus conceptos sobre la dimensión del arte contemporáneo:

“El fenómeno del arte contemporáneo conformó un universo fascinante en su diversidad, en su desmesura e inclusive en la misma dificultad de definirlo. Muchas de las producciones contemporáneas son a veces una promesa de

¹ Facultad de Bellas Artes, UNLP. silviajgonzalez@yahoo.com.ar

² Facultad de Bellas Artes, UNLP. liberenla@yahoo.com.ar

renovación, de apertura y de ampliación del conocimiento dado. Así también frecuentemente constituyen la única forma posible de abordar ciertos temas, de decir ciertas cosas con la contundencia de una poética. Por todo ello debemos rescatar siempre ese carácter subversivo que contiene el arte contemporáneo, su posibilidad de romper reglas, de mirar desde otro lado, de hacernos correr de nuestros hábitos y con frecuencia salir cambiados después de la experiencia”
(122)

Las intervenciones y prácticas del arte contemporáneo, intentan convertir al espectador en participante de una construcción formal colectiva, en forma de acciones directas sobre el espacio público, deslindado de las instituciones artísticas. Funcionan como un acto vital de transferencia, transmitiendo un saber y un compromiso social, una memoria tanto individual como colectiva, y un sentido de identidad, de identidad como comunidad y como género, a través de acciones, reiteradas, que contienen valores y lenguajes, que refieren a problemáticas tanto sociales como políticas.

La producción del artista, manifiesta la inquietud por resignificar el territorio como espacio en el que se construye la cultura, como lugar que se vuelve propio en la búsqueda de trascendencia, como escenario de encuentro, de cruce entre los habitantes de la comunidad.

La existencia de artistas, colectivos y sus prácticas contemporáneas muestra, por un lado, que hay nuevos abordajes de participación social/ política y por el otro, que el espacio público no es lo dado como tal, sino el espacio de pertenencia urbana que se construye culturalmente. Recuperar la calle como el ámbito de las disputas y resistencias populares, y como parte del espacio público que permita reflexionar sobre los sucesos y acontecimientos afirmados en la memoria, mediante la representación del arte y la comunicación, reinterpretando en imágenes la lucha por “el cambio social”.

Las imágenes logradas actúan sobre la sensibilidad del receptor y sobre su relación con la problemática social, donde vive, piensa, e idealiza una sociedad diferente. Este nuevo género de artista callejero, ha sido definido por Nina Felshin como artista público “a aquel cuyo trabajo es sensible a los asuntos, necesidades e intereses comunitarios”. Las representaciones y acciones que parten de los sujetos sociales a través de sus prácticas e intervenciones, son modos de visibilizar el entorno local que implican formas de apropiación y utilización de la esfera pública.

El espacio urbano ofrece además, una lectura de las huellas y marcas de las demandas de la gente, interpretándola, como una “lógica de la equivalencia” concebida por Laclau, donde la representación fragmentada de los reclamos se unifican, en una lucha compartida, para aportar una nueva configuración, alineando las interpelaciones al estado, desde lo político y social dentro del ámbito comunitario o urbano.

El eje articulador de la propuesta es develar el soporte material de un conjunto de experiencias artísticas de Lumpen Bola en la Ciudad de La Plata. En sus producciones, las formas expresivas muestran una manera diferente de concebir la estética, la política, y la identidad apelando al arte como herramienta.

El trabajo, además plantea indagar el recorrido plástico del artista, sus orígenes, y búsquedas, la diversidad de acciones y prácticas realizadas en el espacio público, así como su integración y participación en distintos colectivos locales. Centrando nuestra investigación principalmente en los sentidos que adquieren sus intervenciones desde la producción, su relación con la comunidad y con el circuito del arte.

En la entrevista, el artista nos relata cómo fueron sus comienzos en relación al arte callejero. Sus primeras manifestaciones en el colectivo Sienvolando. Uno de los colectivos de arte platense más importantes, que inició su desarrollo a partir del 2001, y que produjo una gran cantidad de murales y prácticas artísticas en relación a temas de derechos humanos en general, denunciando la incapacidad o desidia del Estado para resolver situaciones. Luego de la separación del colectivo, trabajó junto a otros artistas como, Luxor, Acra y Add Rian en el grupo PEC, realizaron diversas acciones en la Ciudad, además de participar en la Bienal de la facultad de Bellas Artes en el año 2011. Su participación en el Proyecto Magenta, le permitió junto a otros artistas callejeros, intervenir plásticamente decenas de paredes en el casco urbano.

El nombre o seudónimo de LumpenBola con el que trasciende, indica cuál es su concepción del mundo del arte al mostrar que no se sujeta a los viejos preceptos y busca andar por las márgenes del arte rodando, como una bola que visita los barrios con la idea de un arte dinámico y disponible para todos.

La idea del seudónimo la hereda de la época del colectivo Sienvolando, donde necesitaban resguardarse, debido al compromiso político al que las acciones los exponían. Según R. Alonso, en *Arte de Acción en Argentina* (Alonso, 2003)

“La creación colectiva lleva frecuentemente al planteo de proposiciones anónimas, en las que los autores prefieren ocultarse tras las propias acciones. Esta opción intenta generar una relación más directa entre el espectador, la propuesta y su entorno, disolviendo la voluntad aurática de las obras y potenciando el trabajo interpretativo”.

En cuanto a su formación se define como autodidacta, un “trabajador del arte”, al no provenir de ámbitos académicos, se formó en el taller de los profesores de la FBA Pablo Morgante y Agustín Sirai durante varios años.

Movido por la necesidad de llegar a una gran cantidad de gente utilizando las calles, según sus palabras, como una gran galería de arte, y desengañado del circuito artístico de la ciudad, además de los concursos privados selectivos, fue que resolvió intervenir las paredes urbanas también de manera individual.

Conjugando dos de sus pasiones como son la pintura y la música del rock, eligió inaugurar con los murales, una nueva etapa. Interpretando a distintos músicos relacionados con el rock que quedaron en la memoria colectiva de su público, recreado por Lumpen como tributo u homenaje.

“Siempre me gustó la música y siempre dije “algo tengo que hacer con este gusto”, y justo se dio el aniversario de la muerte de Luca Prodan y decidí hacerle un homenaje.”

Su primer obra en el barrio la Loma se dio en el aniversario de la muerte de Luca Prodan, al que decidió hacerle un tributo en la esquina de las calles 17 y 42, por otro lado, entiende que las imágenes están íntimamente ligadas a su entorno, no las hace en cualquier lugar porque perdería sentido. A partir de esta intervención y debido a la buena recepción entre los vecinos, resurgió la idea de realizar sus intervenciones con esta temática. La Loma está signada por sus murales, así como en el barrio el Hipódromo está intervenido con temas relacionados a la mujer. Su inspiración, los enfoques, y momentos que aplica en el diseño de sus composiciones dependen del sentido que quiere darle al grupo o artista, y del contexto que acompañe a la obra. Las obras realizadas tienen su impronta, nos explica cómo son sus modos de hacer:

“..me han pedido muchas veces al Indio Solari y yo he dicho que no, porque hasta que no lo saque yo, no...Pero no es una cuestión de capricho, sino que me vendería muy fácil, sería ir contra mis principios. Es una cuestión propia artística de representar al Indio como yo lo veo por ejemplo y lo que a mí me genera para que genere otra cosa en la gente. Después de eso, lo hago veinte veces”.

Con respecto al mural, señalamos que La ciudad de La Plata alberga en sus espacios públicos una importante cantidad de obras murales relevantes. Definimos a la obra mural tradicional, como una representación visual que por sus particularidades está dirigida a un sector muy amplio de público y su presencia otorga una dimensión estética destinada a modificar el paisaje urbano. Partimos de la hipótesis de que el lenguaje del mural adquiere características propias como período de gestación, estructura compositiva, monumentalidad, poliangularidad y diálogo con el entorno. Uno de los factores determinantes de dicho lenguaje es su emplazamiento y el tiempo de recorrido, tiene un relato o guión y su composición es poliangular, requiere de trazos seguros porque debe ser abarcado de un solo golpe de vista en el cual se pierden los detalles, espacial, visual y dinámico.

De pronto los muros del barrio La Loma fueron impregnándose por los colores y figuras de pinturas de grandes dimensiones, en concordancia con los murales tradicionales, pero difiriendo y marcando las particularidades del mural callejero. En sus temáticas, su realización en forma individual, y en la incorporación de nuevas técnicas del arte de acción que vienen del grafiti, estencil, publicidad, el diseño multimedia, etc., asociadas a la poética expresiva de Lumpen para generar y referenciar sus imágenes.

En cuanto a la difusión, toda su obra se encuentra en la web, y cualquiera puede acceder al link y firma del artista, a través de facebook. Sus intervenciones le imprimen a la zona cierta territorialidad que remite a la estética rockera, recreando en su iconografía a músicos y grupos de rock de las décadas del 70 en adelante tanto nacional como internacional, en el cual se compendian las imágenes que van desde Sumo a Spinetta, y desde los Rolling Stones, Janis Joplin o Led Zeppelin hasta Slash o ACDC. El acceso a las paredes no es controversial sino que cuenta con el consentimiento de los

vecinos, y asumiendo que son obras efímeras va interviniendo con nuevos proyectos en forma constante.

Cuando observamos sus murales, en el recorrido compositivo y visual que imprime Lumpen a la estética rockera, registramos signos que nos remiten a conceptos y propuestas de las últimas vanguardias, vinculados con las imágenes de la cultura popular, los códigos del arte callejero, y en darle sentido al entorno o contexto donde la obra se emplaza. Trabaja a partir de elementos propios de la cultura pop mixturándolos y modificándolos. Los elementos que predominan en sus producciones son principalmente los colores saturados, trazos esquemáticos, pintura plana y el contraste de colores complementarios, al igual que las líneas definidas que determinan los límites entre ellos. Se caracteriza por la utilización de técnicas relacionadas con la fotografía, el photoshop, las plantillas de estencil, los aerosoles, acrílico y el diseño multimedia. Recurre a la cultura urbana de masas, al lenguaje cinematográfico, a la publicidad, a la técnica del fotorrealismo, al periodismo, se sirve de los códigos de la cultura, de las formalizaciones de la vida cotidiana como una caja de herramientas con las cuales “usar” y crear complejas significaciones. Dentro de sus ascendentes se encuentran artista del grafiti británico Banksy, el artista pop estadounidense Ron English y el pintor surrealista español Salvador Dalí.

A modo de cierre, en este apartado queríamos referenciar ciertas disensiones del artista en cuanto a la intencionalidad e interpretación de sus iconografías con respecto del consumismo de las imágenes del Pop art, caracterizado por su tono crítico, satírico, o la parodia. La impronta de Lumpen bola no condice con esta orientación, su exploración le permite recrear momentos y personajes a los que evoca, del pasado y recientes de la cultura popular, como una usina de producción de mitos que da cohesión a un universo simbólico que alimenta el imaginario social. Le interesa llegar a la gente, socializar su arte, el público interactúa con su obra, se sacan fotos con sus murales de fondo y las publican, infiriendo una aprobación y asentimiento, como un ida y vuelta, a través del reconocimiento y la rememoración. Y lo logra a través del compromiso que imprime a sus imágenes, es un artista marginal, que se construyó a sí mismo, y puede subsistir de su arte. Su esencia, su identidad, su arte, son cimientos de ese pueblo

participante, la pervivencia de sus ideas, percepciones y costumbres están arraigadas en el sentir local.

Mural en la esquina de 17 y 42 en tributo a Sumo, se observa el de Jenis Joplin, Jim Morrisson, Sid Vicius y Bob Marley

David Bowie, uno de los tantos artistas internacionales interpretados en 20 y 43

La iconografía del rock internacional se vio representada por artistas trascendentes como esta imagen y otras: Red Hot Chili Peppers, Los Ramones, ACDC, Kiss, Jimmy Hendrix, etc.

Con respecto al mural del Flaco Spinetta, comenta que la realización del mismo fue una semana después de fallecido, lo tenía en carpeta ya bocetado. La repercusión fue tan importante, que la gente le agradecía emocionada por el tributo. La recepción del público llegó hasta México, donde la gente conmovida por la obra, le escribía mensajes para agradecerle.

Mural en homenaje a Spinetta con motivo de su desaparición en diag. 73 y 43 de La Plata

Referencias Bibliográficas:

ALONSO, Rodrigo. Entre la intimidad, la tradición y la herencia. Arte de Acción Argentino en el Cambio de Milenio. http://roalonso.net/es/arte_cont/intimidad.php

ARDENNE, Paul, Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. CENDEAC. Ed. Azarbe S.L. 2006, p.124.

DI MARÍA, G., GONZALEZ S., SANCHEZ PÓRFIDO, E. 2009. Murales de la ciudad de La Plata. Editorial UNLP FBA Bellas Artes Secretaría de Publicaciones y Posgrado.

FEKSHIN NINA, ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo” en Paloma Blanco y otros, pp. - 89.

LACLAU, E. 2006. La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana, en Revista de la CEPAL, N° 89

LAISECA, A. 2010. El Artista. Editorial Sudamericana S.A. Buenos Aires. Capítulo II DUPRAT A. 2010. Apuntes sobre el arte contemporáneo. P 122.

LONGONI Ana, Arte y activismo - Revista Errata, Bogotá - Colombia diciembre 2009

PADIN, Clemente. El arte en las calles, Ponencia; Encuentro Bienal Alternativo de arte, Tomarte, Santa Fe. Facultad de Humanidades y Artes, UNR; 1990.

Entrevista realizada al artista en Mayo 2013

http://www.roalonso.net/es/arte_cont/intimidad.php”

<https://www.facebook.com/lumpen.bola>

<http://lumpenbola.blogspot.com.ar/>

<http://www.flickr.com/photos/lumpenbola>