

El Atlas de René Santos

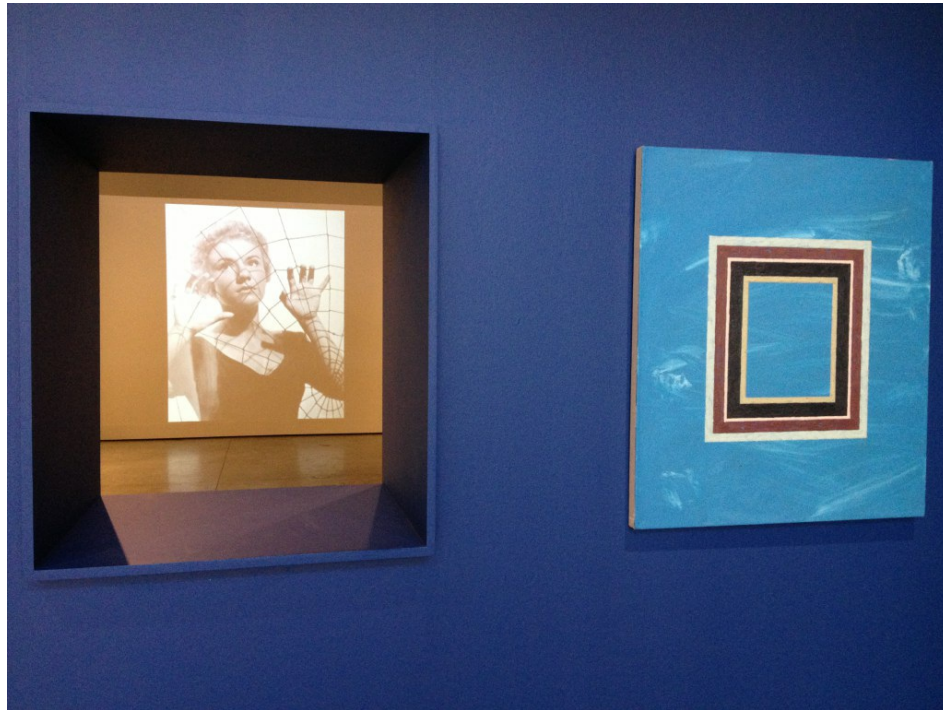
 visiondoble.net/2013/03/15/atlas-rene-santos/

Lisa Blanco

March 15, 2013

Se escucha el sonido de un carrusel de diapositivas y a través de un recuadro en la pared titular de la exhibición se ven proyectada una selección de imágenes de escenas cotidianas, retratos, fotografías de periódicos, escenas de alguna película o programa televisivo, animales, ilustraciones de botánica, ornamentos arquitectónicos, entre otros; y a su alrededor las obras que componen la primera retrospectiva del artista René Santos en el Museo de Arte de Puerto Rico. A primera instancia, estas imágenes recuerdan la labor que el historiador del arte hamburgués Aby Warburg desarrolló a partir de 1924 en su último proyecto conocido como el *Atlas Mnemosyne*. Insatisfecho con los procesos de desarrollar una historia o exposición a través de un único hilo narrativo, Warburg desarrolló un atlas de imágenes que narraban la memoria de la civilización europea a través de una serie de paneles móviles en los que interponía fotografías de distintas categorías y épocas transformando así el modo de comprender las imágenes por el resto de la historia. Su intención era entender las políticas de la imagen relacionándolas transversalmente^[1].

De la reproductividad técnica de grado cero De René Santos no se conoce mucho y, aunque tuvo corta vida (1954-1986), el artista se encontraba exponiendo junto a los artistas de la vanguardia neoyorquina de los ochenta y llegó a ser uno de los primeros puertorriqueños en llevar su obra a la Bienal de Venecia. A nivel local, muy pocos museos y colecciones privadas tienen sus obras, pues su familia tiene en su haber la mayoría de ellas. Ante este panorama, para la exhibición *René Santos: el grado cero de la imagen*, el curador Juan Carlos López Quintero basó su investigación en el análisis y reconstrucción del posible *atlas* que conformaba el mundo pictórico e intelectual del artista puertorriqueño que se radicó en Nueva York. Con la misión de comprender el trasfondo intelectual del artista y su método de trabajo, las imágenes de diapositivas presentadas -como introducción a la exhibición y fruto del acceso al archivo personal del artista que hoy día custodian sus padres- nos dan el punto de partida para conocer el origen de la apropiación de muchas de las imágenes presentes en sus obras.

La imagen, para René, fue una de las inquietudes más permanentes en su vida. A través de su obra, el artista fue en busca del significado y valor de las imágenes en una época sumamente saturada de ellas. La influencia de la publicidad, la televisión, las revistas, los periódicos y el cine se ven reflejados en uno de los primeros cuerpos de trabajo que se presentan en esta muestra. Obras como las realizadas a finales de los setenta y principios de los ochenta presentan una figura pintada al estilo hiperrealista sobre un fondo expresionista. Estas obras extraen personajes presentes en películas, fotonovelas o revistas y son plasmados fuera de su contexto. Esta modificación del orden de la imagen hace que tome un nuevo significado, que para René entendemos puede ser esa búsqueda del origen, esa intención de conocer la figura, de conocer de dónde sale.

Es curioso notar que la mayoría de las obras del artista tienen que ver con las relaciones entre el hombre y la mujer. Por eso, en esta primera sección de la exhibición, vemos escenas de hombres y mujeres o mujeres solas a veces atrapadas o disfrutando de su *sex appeal* juvenil y en las que casi siempre el hombre se ve en una actitud de desprecio o indiferencia hacia la mujer.

En esta misma línea y hacia la misma época, Santos desarrolla una serie de obras inspiradas en las fotonovelas donde combina imagen (fotografía) y texto. En los textos, los personajes principales son Rene [sic] y, en ocasiones, de lo que parece ser su alter ego femenino Renee [sic], presentando relatos que parecen muy propios del artista en los que se habla del amor, el arte, la incompreensión, la locura, los celos, la apariencia y otros temas.

Posteriormente, el artista emprende una búsqueda un poco más conceptual sobre la imagen. No tanto sobre la extracción de imágenes populares de su contexto sino que comienza a fijarse más en los detalles. Es aquí donde desarrolla series como la de los perros y gatos, donde parece prestarle especial atención a estos animales que siempre han estado presentes a lo largo de la historia del arte; la serie de fotografías en *close-up* tomadas a imágenes televisivas tituladas *Applying Lipstick* y *TV Surgery*, ambas de 1984; y los dibujos conocidos como los *Harp drawings* debido a las finas líneas verticales en color rojo que las caracterizan. Realizados con una maestría impecable, estos dibujos presentan escenas cotidianas así como de fotografías periodísticas que parecen flotar de un fondo oscuro. Uno de sus últimos grandes cuerpos de trabajo son los retratos (llenos y vacíos) pintados a partir de fotos realizadas por Félix Nadar, uno de los pioneros de la fotografía, a personajes de la época.

And all the time she kept screaming—screaming abuse and threats at the one person she hated above all others: Renee.

Renee was to blame for everything that had ever happened to her. Renee had stolen her own mother's love from her, stolen her dolls, makeup and her best friend in school. Then she had stolen her style, turned it against her, making everything seem like a plot against her. Teachers and doctors wanted to shut her up in an insane asylum. And there, she knew she'd sit for the rest of her days doing art as if it were a form of therapy...

En una de estas obras se presenta la imagen de una mujer dentro de un taller o estudio de arte. Aparentemente ha sufrido un ataque de ira pues la imagen captura el momento en el que tumba y tira al piso las obras que le rodean. El texto narra la historia de una chica que se ha vuelto loca por toda la ira que le ha causado Renee, quien le ha robado casi todo de su vida. Añade que a causa de esto sus maestros y doctores han decidido ponerla en un manicomio concluyendo de la siguiente manera: "And there, she knew she'd sit for the rest of her days doing art as if it were a form of therapy...". ¿Se refiere al propio René? ¿Un incomprendido refugiado en el arte.

En fin, sición nos presenta el punto de partida para comenzar a conocer el atlas pictórico así como el intelectual de René Santos, un cuerpo de obras caracterizado por la búsqueda del significado y valor de la imagen desarrollado a través del estudio de las imágenes en la época contemporánea hasta aquellas que remontan a la antigüedad. Movido siempre por la fotografía (medio tan presente en sus obras) vuelve al grado cero antes de esa saturación de imágenes, a ese punto de partida, al comienzo de lo que experimentamos hoy día: la imagen antes de la reproductividad técnica.

[1] Para más información visite el [Atlas Mnemosyne de Aby Warburg](#).

La exposición *René Santos: El grado cero de la imagen*, está abierta hasta el 31 de marzo de 2013 en el Museo de Arte de Puerto Rico. Para más información, pueden visitar el [Museo de Arte de Puerto Rico](#).

[Back to top](#)

