

Visión Doble

Revista de Crítica e Historia del Arte

Título: Buscando a Duchamp en Mayagüez, PR

Autor: Jan Galligan y Lillian Mulero

Resumen: La ya centenaria Fuente, de Marcel Duchamp, es la protagonista del homenaje que le rinde un conjunto de artistas residentes en Puebla (México) y en Puerto Rico. La Galería de Arte del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico-Recinto de Mayagüez fue la sede de la confluencia entre readymades y grabados que, desde 2017, saludaron a la legendaria obra creada un siglo atrás. [En versión bilingüe].

Palabras clave: Baruch Vergara , Carlos Fajardo , Carlos Flores Rom ,
Marcel Duchamp , Mónica Muñoz Cid , Rafael Trelles , Readymade , Yolanda
Velázquez

Fecha: 15 de abril de 2018

Contacto:

Visión Doble
Revista de Crítica e Historia del Arte

Programa de Historia del Arte
Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

13 Ave. Universidad Ste. 1301
San Juan, Puerto Rico 00925-2533
Tel.: 787-764-0000 ext. 89596

Email: vision.doble@upr.edu
Web: <http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble>

Buscando a Duchamp en Mayagüez, PR

 visiondoble.net/buscando-a-duchamp-en-mayaguez-pr/

Jan Galligan y Lillian Mulero

Abril 15, 2018

Dados: 1. El readymade *Fountain*, un objeto encontrado; 2. El múltiple, en diecisiete variaciones

Regresando a Santa Olaya de hacer una visita a una exhibición sobre Marcel Duchamp, en Mayagüez, fue un placer encontrar en nuestro buzón un nuevo libro de entrevistas con Duchamp, dirigido por Calvin Tomkins. Producida por la nueva aventura empresarial, Badlands Unlimited, del artista Paul Chan, *The Afternoon Interviews*, presenta conversaciones que se dieron en 1965, no publicadas anteriormente. En la introducción, Chan le pregunta a Tomkins, cincuenta años después de aquellas entrevistas: “¿Cuál es el legado de Duchamp en la actualidad? Tomkins respondió: “Su necesidad, su pasión por cuestionarlo todo, incluso la misma naturaleza del arte. La verdadera clave de (sus) readymades fue negar la posibilidad de definir el arte. El arte puede ser cualquier cosa”.

La réplica original, una exhibición organizada por Baruch Vergara, se presenta este mes en la Galería de Arte del Departamento de Humanidades del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, con motivo de la celebración de los 100 años del icónico readymade, una escultura encontrada de Marcel Duchamp, *Fountain*, un urinario masculino de porcelana, girado respecto a su posición habitual, el cual alegadamente compró en J.L Mott Iron Works, una tienda de suministros de fontanería en la Ciudad de Nueva York. Firmó el urinario con el nombre R. Mutt, añadiendo la fecha 1917. Después, presentó este trabajo

como obra para la exhibición anual del Society of Independent Artists, cuya premisa establecida era que toda obra, presentada por cualquier artista, que hubiera pagado la cuota de admisión, iba a ser expuesta. En aquel momento, Duchamp pertenecía a la junta de la Sociedad, cuyos miembros entendieron el urinario como una afrenta. Sin saber que Duchamp había sido el instigador, la junta se reunió y votó, declarando que *Fountain* no era arte, y removieron la pieza rápidamente para apartarla de la vista. Mientras tanto, Alfred Stieglitz ya había fotografiado *Fountain* en la Galería 291, colocándola encima de un pedestal, al frente de la pintura *The Warriors*, obra de Marsden Hartley. Poco después, la pieza original de *Fountain* se perdió y, por lo tanto, solo existiría como fotografía, realizada por Stieglitz, hasta que en 1950 Duchamp autorizó una réplica para una exhibición en la Galería Sidney Janis. A esta le siguieron dos réplicas más, en 1953 y 1963. En el año 1964, Arturo Schwartz y Marcel Duchamp elaboraron una edición de ocho réplicas, con cuatro copias de pruebas de artistas, elevando el número total de versiones de *Fountain* a diecisiete.

Fascinado por estas confluencias del número 17, Vergara (que proviene de Puebla, México) se decidió a crear una exhibición colectiva en 2017, e invitó a un grupo de artistas de Puerto Rico y de Puebla. Cada artista tenía como tarea buscar un objeto, un readymade, y entonces crear una edición de diecisiete impresiones y dos pruebas de artista, que debían relacionarse, de alguna manera, con el objeto encontrado, incluyendo una referencia a Duchamp. Cada artista recibiría un paquete de todas las impresiones y las dos instituciones que presentaban la exhibición (la UPR-Mayagüez y la Benemérita Universidad Autónoma, en Puebla) recibirían un conjunto de piezas *fuera de serie* para su colección permanente.

La referencia más específica a Duchamp se encuentra, probablemente, en el trabajo de Mónica Muñoz Cid (Puebla), que contiene un ejemplo casual de la obra *Fountain*, de Duchamp. Utilizando un conjunto de sellos de pictogramas en goma español, Muñoz Cid creó un jeroglífico que deletrea una cita de Duchamp: "I DON'T BELIEVE IN ART, I BELIEVE IN THE ARTIST". Al lado de su impresión hay una pila de sellos de goma con la letra "W" encima (que no se usó en el jeroglífico). La letra "W", utilizada comúnmente en palabras de origen extranjero –como es el caso de *water*, para el inodoro– se representa entonces con una imagen de un inodoro.

La obra más enigmática es de la autoría de Carlos Flores Rom (Puebla) y está basada en la pequeña y misteriosa obra de Duchamp, *With Hidden Noise*. En 1916,

Mónica Muñoz Cid (Puebla), Art, 2017, Sellos de goma en papel (detalle de la letra "W").

Duchamp colocó un ovillo de cordel náutico entre dos placas cuadradas de latón, sujetadas con cuatro largos pernos de metal, que se extienden bajo la placa inferior, haciendo las veces de patas sobre las que se sostiene la obra. Mientras Duchamp construía la pieza, le pidió a un amigo, el coleccionista de arte Walter Arensberg, que colocara secretamente un objeto dentro del ovillo de cordel náutico.

Cuando uno sacude la escultura, se puede escuchar el misterioso objeto chocando contra el metal. En una inversión maravillosa, Flores Rom hizo un dibujo en el que coloca la escultura de Duchamp al revés, con lo que las patas se convierten en postes, y al añadir tres trozos de cordón para sogas, la obra se convierte en un cuadrilátero de combate de lucha libre mexicana. Dentro del cuadrilátero hay dos luchadores enmascarados listos para combatir. De manera perversa, Flores Rom rellena también este objeto encontrado con cuerdas adicionales, atrapando a los luchadores en un laberinto que les impide combatir, haciéndose eco del tiempo en que Duchamp llenó una galería de arte con lo que llamó *Sixteen Miles of String*, impidiendo a los espectadores entrar a la sala.

Garvin Sierra (Puerto Rico) presentó un grupo de libros escolares apilados en un pedestal. Al otro lado de los libros se encuentran sus impresiones múltiples, un cartel realizado como si procediera de la UNESCO, declarando que es responsabilidad del gobierno proveer una educación gratuita a toda la población infantil, y exigiendo que no se cierren las universidades o las escuelas públicas. La petición de Sierra llega en un momento en el que el gobierno de Puerto Rico hace promoción de la idea de privatizar el sistema de educación, a la vez que anuncia la compraventa de bienes del sistema de escuelas públicas. Su trabajo refleja un gesto un tanto paralelo al que hizo Duchamp en 1919. Desde Buenos Aires le escribía a su hermana, la artista Suzanne Duchamp, residente en Francia, solicitándole que tomara un libro de texto sobre geometría y lo colgara en un tendedero en su balcón, exponiéndolo a los elementos. El viento, la lluvia y el sol le pasaron factura al libro, que finalmente quedó hecho trizas. Al año siguiente, Suzanne hizo una pintura de los resultados, a la que tituló *Marcel Duchamp's Unhappy Readymade*.

Rafael Trelles (Puerto Rico) escogió lo que él describe como una antigüedad en miniatura, una plana de carpintero, una herramienta utilizada para tallar detalles decorativos, que el artista ha colocado en una pequeña caja de madera. La forma de la herramienta nos recuerda inmediatamente a un bigote de manillar, mientras que la caja remite al contenedor de Duchamp para la obra *Three Standard Stoppages*, a la que Duchamp describió como “a joke

about the meter”. La forma de cada uno de los tres elementos se determinó dejando caer una cuerda de un metro de largo desde una altura de un metro, igualmente, y usando la curva resultante para definir el contorno de cada elemento. Rafael Trelles, conocido por su pintura de una camisa vacía flotando frente a la escena de la Masacre de Ponce de 1937, en estas impresiones múltiples reemplaza los brazos y los hombros de un torso humano por una vista al revés de la plana de carpintero, con lo que la forma del objeto recuerda incluso al famoso bigote que Duchamp dibujó en la parte superior de la versión sobre tarjeta postal de la *Mona Lisa* de Da Vinci.

La respuesta más desenfadada a la invitación de Vergara es, con gran indiferencia, el trabajo de Yolanda Velázquez (Puerto Rico), que eligió una toalla sanitaria “pantyliner” para la exhibición. Su trabajo múltiple es un grabado en madera de la anatomía sexual de una mujer, de cuyas trompas de Falopio se derraman abundantes rosas y espinas. Ella menciona en su declaración: “Según me acerco a la que sería mi matriz reproductiva ideal, de tallo firme, con una cuchilla gélida, voy marcando con cada incisión la fértil huella de mi creación, reproduciendo, 30 veces 30, un derrame de rosas y de espinas. Voy adorando mi proceso y me importa tres carajos la cofradía de historiadores de Duchamp”. Para reforzar esta premisa, la artista ha imprimido diminutas rosas de la xilografía en el “pantyliner”.

El fallecido Carlos Fajardo (Puerto Rico), quien fuera colega de Vergara en el Programa de Artes

Plásticas de su universidad, se presenta con una obra titulada *Asiento legislativo*, un inodoro de porcelana desechado que Fajardo había almacenado en su estudio de arte y que tenía planificado usar en algún momento para una escultura neo-dadá. Para esta exhibición, Fajardo llenó la taza del toilet con rosas rojas. Tristemente, el artista falleció antes de la inauguración y, en su honor, Vergara añadió una rosa blanca al ramo de la escultura.

Mientras Vergara estaba coordinando la exhibición y convocando a los artistas, se encontró con una lata de pintura en un lado de una carretera que había sido aplastada por un camión, como si se tratara de un animal. La lata de pintura muerta le recordó a las abundantes críticas que le hicieron a Duchamp por haber “matado la pintura” con sus irreverentes creaciones artísticas. Con esto en mente, Vergara se decidió a utilizar la lata de pintura como el objeto de sus impresiones, colocándolo en la prensa e imprimiendo directamente su contorno en la impresión. Complicó aún más el proceso, utilizando cuatro técnicas de impresión en la misma hoja, e imprimiendo cuatro pequeñas imágenes más de la lata aplastada. El título de su obra es *El objeto de la pintura*, haciéndose eco de la longeva afición de Duchamp por los juegos de palabras.

Yolanda Velázquez (Puerto Rico), Matriz original, 2017.

En sus conversaciones con Marcel Duchamp in 1965, publicadas en el reciente libro *The Afternoon Interviews*, Tomkins le pregunta a Duchamp cómo llegó a la convicción de que el arte depende tanto de la audiencia como del artista. Duchamp respondió: “There are two poles, the artist and the onlooker. If there is no onlooker, there is no art. The artist looking at his own art is not enough... I give to the onlooker more importance than the artist, almost, because not only does he look, but he also gives a judgment.” Posteriormente, Tomkins le preguntó cómo llegó a tal conclusión, a lo que Duchamp contestó: “Little by little. I don’t know how it came exactly. It doesn’t take the form of a very important conclusion because it doesn’t change anything. Art is one of many activities, no more than that.”

Otros artistas de Puebla que han formado parte de *La réplica original* son Fernando Diyarza, José Lazcarrot y Roberto Rodríguez. También han participado los siguientes artistas de Puerto Rico: Antonio Martorell, Edgard Luiggi, Humberto Figueroa, Omar Velázquez y Poli Marichal.

Carlos Fajardo (Puerto Rico), Legislative seat, 2017, Serigraph on paper

Traducido por: Ana Paula Negrón Philipi

La fotografía de portada presenta a Baruch Vergara y su hijo Bruno jugando al ajedrez en un tablero Cheap Trick, 2017, obra de Omar Velázquez (Puerto Rico). Foto por: Jan Galligan.

Nota: Como homenaje a Duchamp, los autores han formado parte de la exhibición Rose Ocean: Living with Duchamp, abierta al público en el Tang Museum (Saratoga Springs, Nueva York), curada por el director Ian Berry y el artista Michael Oatman.

ENGLISH VERSION

