

Pablo Suárez

Suárez, Pablo
Exclusión, 1999
Esmalte y acrílico sobre masilla
epoxi, madera y metal
189,6 x 199,7 x 32,5 cm
Malba - Fundación Costantini

¡Mirá!

La obra que vemos se titula *Exclusión* y fue realizada por Pablo Suárez en 1999. Se trata de un cuadro-objeto que mide aproximadamente 190 x 200 x 32 cm y está constituido por un soporte de madera bidimensional y una figura modelada en resina epoxi, material que le otorga un acabado suave, pulido y brillante. La imagen es simple y clara; el plano de fondo representa un tren pintado de amarillo, con franjas azules y rojas, colores que reconocemos en los trenes de los ferrocarriles argentinos. Un hombre con el torso desnudo, cabellos al viento y ojos desorbitados se agarra con fuerza de los barrotes de la puerta del tren, que se cerró antes de que él pudiera entrar. Si prestamos atención, podremos ver la firma del artista en el lugar del pantalón en donde usualmente aparece la marca de los jeans.

1946-1955 Primera y segunda presidencias de Juan Domingo Perón en la Argentina.
1959 En Cuba triunfa la Revolución.

1963 Fundación del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella, dirigido por Jorge Romero Brest.

1968 *Experiencias 68* en el Instituto Di Tella. Un colectivo de artistas realiza la acción *Tucumán arde*.
Mayo francés y Primavera de Praga.

BIOGRAFÍA

Pablo Suárez
1937 | 2006

Pablo Suárez, nace en Buenos Aires en 1937. En 1955 cursa la carrera de Agronomía, sin terminarla. Practica boxeo y participa como *amateur* de varios encuentros. Aunque asiste por un tiempo al taller de Raquel Forner y Alfredo Bigatti, se define como autodidacta, y en 1957 decide dedicarse profesionalmente al arte, impulsado por Alberto Greco y Antonio Berni. A principios de los años 60, frecuenta el bar Moderno, lugar de encuentro y debate entre artistas, y durante esa década protagoniza las actividades desarrolladas en el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella. Participa en *Experiencias 68*, muestra organizada por dicho instituto, con la distribución de una carta dirigida al director en la que expresa el descontento de presentar su obra en una institución en la que prevalecen productos prestigiados. Esta postura crítica se manifestará a través de proyectos artísticos de corte político, como, poco tiempo después, *Tucumán arde*, una acción llevada a cabo por un grupo de artistas integrado por León Ferrari, Roberto Jacoby, Juan Pablo Renzi y Margarita Paksa, entre otros. A comienzos de los años 70, debido al agotamiento del arte, por la situación política del país, algunos plásticos que participaban en el Di Tella deciden alejarse de la actividad artística; es así como Suárez se radica en la provincia de San Luis. En 1972 retoma la pintura con escenas de paisajes e interiores de casas ubicadas en los suburbios bonaerenses y, desde la parodia, toma elementos de las obras de Molina Campos. Entre 1981 y 1985 se traslada a Mataderos, barrio que se constituye en motor de su trabajo. En esta década se vincula al contexto explosivo de la vuelta a la democracia, un momento en el que confluyen las artes y las publicaciones alternativas en espacios marginales como el Parakultural. En estos años Suárez, como también Marcia Schwartz e incluso Antonio Berni, vuelve a la pintura con gran colorido y una pincelada gestual. También en las obras de este período el artista recurre al grotesco, con personajes modelados en resina que se desprenden del plano del soporte pictórico hacia el espacio. En esta época es docente en el Taller Barracas, para artistas becados por la Fundación Antorchas, y en 2000 se traslada a Colonia del Sacramento, Uruguay. En abril de 2006 fallece en la ciudad de Buenos Aires, a los 69 años.

SUÁREZ EN CONTEXTO

A lo largo de su trayectoria, Pablo Suárez utiliza diversos materiales, soportes y medios, como la pintura, la escultura y la instalación, para mantener un diálogo incisivo y permanente con la realidad.

Uno de los rasgos peculiares de su obra es el uso de la cita y la parodia como estrategia artística. De esta forma, el realismo –atravesado por el humor y la ironía– es empleado en sus propuestas como medio para abordar el mundo cotidiano. Esta veracidad que aparece en sus obras le permite presentar temas en forma directa y con absoluta claridad para establecer un contacto inmediato con el público, y, en este sentido, podemos reconocer la influencia del maestro Antonio Berni.

Partiendo de la realidad como premisa, el artista exhibe, entre los años 80 y 90, esculturas de personajes de barrios suburbanos ejecutadas con resina poliéster. Con este material obtiene una superficie pulcra y brillante que, por un lado, seduce la mirada y, por otro, contrasta con la crónica diaria y abrumadora de estos personajes. Éste es el caso del *Narciso de Mataderos* (1983-1984), que se mira a los ojos en el espejo de una cómoda apoyando en ella su cuerpo desnudo; de *El Perla - Retrato de un taxi boy* (1992), pintado completamente con esmalte para uñas “perlado”, o de sus “trepadores” sociales de 1987, donde múltiples hombrecitos desnudos intentan infructuosamente escalar hacia el éxito. Este rasgo caricaturesco y grotesco provoca risa, pero también devuelve un realismo abrumador.

En *Exclusión* (1999), el artista pone en evidencia las diversas realidades que conviven en el país. Un hombre aterrorizado y con los cabellos al viento se aferra a los barrotes de un tren que avanza velozmente. Ésta es una escena que se vive diariamente en los trenes que unen la Capital con el Gran Buenos Aires. En una Argentina bajo un modelo neoliberal que simula estar creciendo al ritmo del mercado mundial, la frase “perdió el tren” es literal, pero también una metáfora de la realidad de aquellos que quedan fuera de ese sistema. Así, a la era de la globalización, que pretende borrar las diferencias, Pablo Suárez contrapone un arte cargado de sentido que alude a las condiciones humanas y evidencia las fisuras de esta época.

Lecturas

- Batkis, Laura, *Destinos*, Buenos Aires, Ruth Benzacar, 1997.
- “Pablo Suárez, Galería Daniel Maman (Buenos Aires)”, revista *Lápiz*, nº 204, 2004, p. 82.
- *Pablo Suárez*, Catálogo Centro Cultural Recoleta, 20 de mayo al 22 de junio, 2008.

1976-1983 Fin del gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Sucesión de gobiernos militares.
1983 Gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

1984 Surge el Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA.
1989-1999 Cae el muro de Berlín. Presidencia de Carlos S. Menem.

2001 Crisis política y económica en la Argentina. Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia de la nación.

Propuesta didáctica

SUÁREZ EN PROYECTO

En este apartado sugerimos ejes temáticos que se desprenden del artista en cuestión para que los educadores trabajen en proyectos interdisciplinarios que vinculen diferentes áreas.

►►Arte y realidad social

► Historia | Ciencias sociales

▷ Contexto social, político y cultural de las décadas de los 80 y 90 en la Argentina y en el mundo. La vuelta a la democracia. Los conceptos de posmodernidad y de globalización.

► Arte y estética

▷ La escena artística de los años 80 en la Argentina. La contracultura y los espacios alternativos –como el Parakultural–, el rock y el *underground* porteño, el Centro Cultural Rojas. La explosión y los cruces entre la música, el teatro y las artes visuales. Sus relaciones con el pasado cultural y político reciente.

El arte se asienta sobre los principios de territorialidad, estructuras sociales y culturales. Pensar en un arte ajeno a la sociedad en que se gesta es como pensar en una flor sin la planta de la que nace. Pablo Suárez¹

A fines de los 70 [...] después de tanto conceptualismo, tenía ganas de volver a amasar. Entonces empecé a mirar qué había pasado con el arte argentino. A atender a documentalistas de usos y costumbres o pintores folklóricos que se interesaban bastante poco por la pintura en sí misma pero que pintaban magníficamente, como Molina Campos o Cándido López. Empecé a necesitar incluir la caricatura, un cierto realismo que venía de la talla religiosa, de objetos rituales. Pablo Suárez²

►►La parodia y el grotesco en la obra de Pablo Suárez

► Arte y estética

▷ El uso del humor popular, el grotesco, la parodia y la cita como medio de comunicación y como herramienta para confrontar la realidad.

▷ La parodia y la caricatura política.

▷ El grotesco en la historia del arte.

► Literatura

▷ La parodia como figura retórica.

▷ Los orígenes del grotesco en el teatro, en el mundo y en nuestro país.

▷ El grotesco y su relación con lo popular.

Mi trabajo se encuentra dentro de lo paródico. Uso el grotesco, que es una franja situada entre la convención y el horror. Quiero que la gente, a través de mi obra, me encuentre. Intento ingresar en la mirada del otro y allí permanecer. Tal vez sea una forma de decirle no a la nada. Pablo Suárez³

Pablo Suárez
Haciendo sombra, 2003
Colección particular

A mí no me interesa el arte como experimentación, sí en cambio como una posibilidad de comunicación directa. Pablo Suárez⁴

Quiero generar una obra que se comunique con el espectador. Quiero formular un arte claro y legible. Pretendo encontrar resoluciones formales que efectivicen el discurso. Pablo Suárez⁵

►►Los materiales industriales y nuevas técnicas del arte

► Arte y estética

▷ La utilización de materiales industriales como la resina epoxi en la obra de Pablo Suárez y en el arte en general.

▷ La aparición de las categorías de “instalación”, “objeto”, “cuadro-objeto” y “*assemblage*”.

► Historia | Ciencias sociales

▷ El desarrollo industrial en la Argentina. El desarrollismo en América Latina.

Me interesan los materiales. Creo que colaboran en la gestión de las imágenes. Por otra parte, los materiales tienen una connotación determinada por su uso que puede aportar sentido a la obra. Pablo Suárez⁶

Notas

- Citado en “Pablo Suárez”, *Un altre mirar. Art contemporani argentí. Converses al taller*, Centre d'Art Santa Mònica, Generalitat de Catalunya, 1997.
- Citado en Moreno, María, “El artista directo”, *Radar*, domingo, 23 de abril de 2006.
- Citado en “Pablo Suárez”, *Un altre mirar...*, ob. cit.
- Suárez, Pablo, “Por un arte directo”, testimonio en el ciclo “Entrevistas públicas a maestros del arte argentino”, a cargo de Laura Batkis, 17 de abril de 2004, Centro Cultural Ricardo Rojas. Citado en “A raíz de la muerte de Pablo Suárez”, *Página/12*, Cultura y Espectáculo, martes 18 de abril de 2006.
- Citado en “Pablo Suárez”, *Un altre mirar...*, ob. cit.
- Ibidem.

ACTIVIDADES

Estas actividades están pensadas para docentes que ejerzan su vocación desde instituciones educativas. Sin embargo, dejamos abierta la posibilidad de que sean utilizadas en otros ámbitos de la educación no formal.

A ¿Qué cara ponemos?

Actividad sugerida para niveles inicial y preescolar.

Si prestamos atención, veremos que el personaje de *Exclusión* tiene los ojos saltones, la boca abierta en una mueca y el pelo al viento. ¿Qué estará sintiendo? Se les puede proponer a los chicos un juego teatral donde, a partir del cambio en las expresiones del rostro que demuestre un compañero (sorpresa, duda, alegría, tristeza...), adivinen qué siente. Este juego siempre divierte mucho a los más chiquitos.

B Construimos nuestro tren

Actividad sugerida para 1er, 2° y 3er grados de enseñanza primaria.

El tren, como elemento real y simbólico, ha estado presente en el imaginario de escritores, músicos y cineastas. Se les puede proponer a los chicos crear un tren con una locomotora, donde cada uno construirá su propio vagón utilizando cajas de cartón. Podrán dibujar y colorear cada vagón y luego poner adentro lo que a cada uno le gustaría llevar. Al final, unirán la locomotora con todos los vagones, dando forma a este tren. Este trabajo estimula la conciencia de grupo, la unidad en la diversidad.

C ¡Perder el tren!

Actividad sugerida para 4°, 5° y 6° grados de enseñanza primaria.

El personaje de *Exclusión* llegó al tren en el momento en que las puertas se cerraban. Casi lo pierde, pero llegó a aferrarse a los barrotes para viajar, aunque sea un poco incómodo. Las grandes ciudades de la vida moderna están marcadas por la velocidad. La sensación parece ser que siempre estamos llegando tarde y que el tiempo nunca nos alcanza. Se les puede proponer a los chicos que reflexionen sobre el tiempo en la vida diaria de cada uno y, a partir de allí, interpretar una pequeña dramatización tomando una situación (que puede ser cómica) en donde se ponga de manifiesto este tema.

D El grotesco

Actividad sugerida para 7° grado de enseñanza primaria y 1er y 2° años de enseñanza secundaria.

La cita, el grotesco y la mirada mordaz caracterizan la obra de Pablo Suárez. En las situaciones grotescas, lo trágico es al mismo tiempo patético y, por lo tanto, se vuelve cómico.

Se puede proponer a los alumnos realizar un análisis sobre los elementos del grotesco —que en nuestro país tuvo gran desarrollo en el teatro criollo— y analizar de qué manera ayudan los elementos de este género a representar de forma crítica la realidad de cada época. ¿Cómo se presentan los protagonistas en relación con su destino? ¿Qué se espera en la recepción del lector?

Este género seguramente atraerá a los chicos, por tener absoluta vigencia en las expresiones de arte actual y por ser, a la vez, explícito, crítico y cómico en sus temas de denuncia.

Sugerencia: Como elementos de análisis, pueden recurrir a obras claves de este género (*Stefano*, de Armando Discepolo, 1928; *La Nona*, de Roberto Cossa, 1977, y *Los Albornoz*, de Los Macocos, 2001), y a películas como *Esperando la carroza* (1985), dirigida por Alejandro Doria.

Visitas participativas en Malba

E ¿Cómo siguen... sin el tren?

Actividad sugerida para 3er, 4° y 5° años de enseñanza secundaria.

Exclusión (1997) fue realizada durante la década del 90, cuando en la Argentina se privatizaban las empresas que pertenecían al Estado, entre ellas los ferrocarriles.

Los trenes argentinos comenzaron a disminuir sus servicios o a cortarlos. El vehículo que había representado comunicación y progreso era olvidado en aquellos años. Al desaparecer los trenes, lo hicieron también, total o parcialmente, muchos de los pueblos de nuestro país. Los chicos pueden hacer una investigación acerca de la situación actual de aquellos que se vieron afectados. ¿Que alternativas de trabajo han tenido sus pobladores? ¿Cuál es su realidad actualmente? También pueden consultar a los mayores y recabar información a partir de la experiencia personal.

Derechos de reproducción

Agradecemos a Laura Batkis.