

ANTES DE AMÉRICA. FUENTES ORIGINARIAS EN LA CULTURA MODERNA

Fundación Juan March, Madrid-España, 6 octubre, 2023-10 marzo, 2024

Pelayo Guijarro Galindo

Universidad de Granada

pelayoguijarro@ugr.es

Granada-España

Fotografía: © Dolores Iglesias / Archivo Fundación Juan March, Madrid.

La exposición *Antes de América. Fuentes originarias en la cultura moderna*, no se trata solamente de un discurso acerca de la génesis y evolución de las vanguardias latinoamericanas. El montaje expositivo supone un verdadero *pachakutik* dentro de la teoría del arte latinoamericana, es decir, una restauración del equilibrio entre los diferentes saberes ancestrales del mundo precolombino en diálogo con la tradición occidental, pero con carácter inclusivo, ya que el arte de Estados Unidos y el de Canadá se incorporan al relato en un plano de igualdad jerárquica y con similitudes semánticas, con absoluta naturalidad.

La muestra, que puede visitarse en la sede madrileña de la Fundación Juan March desde el 6 de octubre al 10 de marzo de 2024, ha movilizado más de 600 obras, procedentes de

140 colecciones institucionales y particulares de 15 países: pinturas, esculturas, dibujos, documentos, fotografías, diseño gráfico, arquitectura, mobiliario, textiles, cerámicas, etc., de cerca de 300 artistas modernos y contemporáneos: Elena Izcue (Perú), Joaquín Torres García (Uruguay), Henry Moore (Reino Unido), Robert Rauschenberg (Estados Unidos) o César Paternosto (Argentina) son solo algunos de esos nombres. Además, de forma complementaria, se ha creado un repositorio digital en el que podrán consultarse, a partir de enero, otras muchas piezas que se tomaron en consideración para la elaboración del repertorio definitivo de la muestra, además de monumentos conmemorativos, edificios y exposiciones pasadas, presentes y futuras vinculadas al tema, el cual quedará en permanente actualización.

La exposición se divide en cuatro secciones. La primera de ellas, «Registro y reinterpretación (1790-1910)», comienza resaltando el carácter enciclopedista de las expediciones científicas propias de la época de la Ilustración que comienza a interesarse en las grandes civilizaciones americanas de la Antigüedad —principalmente aztecas, mayas e incas— todavía desde una «mirada folclorizadora» (Said, 1978).

En el segundo de los bloques, «Reinterpretación e identidad (1910-1940)», nos encontramos ya con una «mirada introspectiva» que pretende fundamentar nuevas identidades latinoamericanas en vista de los diversos centenarios de independencia y la crisis del modelo cultural europeo, coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. Ante la crisis o agotamiento del paradigma lineal de la modernidad occidental, muchos artistas encuentran soluciones en un «renacimiento» de los clásicos propios. Al respecto de las fricciones entre tradiciones andinas y modernidad occidental cabría resaltar los estudios de motivos precolombinos —especialmente nazca, paracas, tiahuanacotas o incas— que realizaron, entre otros, la propia Izcue, Manuel Piqueras Cotoí, Apu-Rimak (Alejandro González Trujillo) o Camilo Blas (José Alfonso Sánchez Urteaga).

De igual modo, como señala el comisario invitado, Rodrigo Gutiérrez Viñuales, para comprender el desarrollo de las vanguardias latinoamericanas durante este periodo, habría que atender, en primer lugar, al desarrollo que experimentó la «industria gráfica» (Boglione y Gutiérrez, 2023), y que puede verse reflejado en las ilustraciones de José Sabogal, Rodolfo Franco, Alfredo Guido, Luis Macaya, Roberto Montenegro o Carlos Mérida, entre tantos otros que se recogen en la muestra. Mientras que, por otra parte, también habría que mencionar la «pedagogía artística» (Gutiérrez, 2023) que era alentada por cuadernos de dibujo y proyectos con motivos precolombinos, como, por ejemplo, los de Gonzalo Leguizamón Pondal y Alberto Gelly Cantilo, Elena Izcue, Abel Gutiérrez, Próspero L. Belli, Camilo Blas, Francisco Olazo, Víctor M. Reyes, o Ramón Katari (Pablo Iturri Jurado).

La tercera sección, «Identidad e invención (1940-1970)», enfatiza el trasfondo simbólico de los lenguajes precolombinos frente al extractivismo puramente formalista de las décadas precedentes. Algunos ejemplos de ello los encontramos en el «universalismo constructivo» que propone Joaquín Torres García de cara a la construcción de una abstracción que combina la geometría y el signo a partir del redescubrimiento de una poética ancestral: «No se trata de copiar o de imitar, de parafrasear un arte admirable pero retrospectivo» (Torres, 1939, p. 9); o en la reivindicación por parte de Ricardo Rojas de una estética euroindia (Rojas, 1930). Una respuesta análoga será la «intensidad simbólica» que posteriormente planteara César Paternosto, entendiendo que la «sensibilidad abstracta» es un rasgo consustancial de las culturas andinas (Paternosto, 1996). En este sentido, nos encontraremos a artistas como Fernando de Szyszlo que se proponen recuperar esta tradición indoamericana en el contexto de las «sociedades poscoloniales».¹

---

1 Cfr. especialmente la exposición *América Fría*, que tuvo lugar en 2011 en la Fundación Juan March.

La muestra termina aterrizando en la actualidad —“Invención y conceptualismo (1970-2023)”— presentando un montaje en el que conviven cerámicas y otros objetos antiguos como, por ejemplo, vasijas de la cultura moche procedentes del Museo de América (Madrid), con obras contemporáneas como los huaco-retratos de Susana Torres o Ana de Orbegoso. Como señala Buntinx, se trata de una nueva mirada irónica que busca cuestionar la solemnidad que ha instrumentalizado «el pasado precolombino como tecnología de poder y de gobernanza» (2023, p. 139). Por el contrario, las piezas de *land art* inspiradas en las líneas de Nazca, como las de Richard Long a principios de los 70, o, más aquí en el tiempo, las de la serie *Earthworks* de Vik Muniz (2002), nos recuerdan la conexión armónica que la ancestralidad andina establece con su medio natural, a la par que nos permite cuestionar las visiones puristas y esencializadas de los saberes ancestrales para reivindicar, como hace Escobar (1986), la contemporaneidad de unas fuentes originarias que responden a procesos dinámicos y fluidos de transmisión de la tradición.

Referencias bibliográficas

- Boglionne, B. & Gutiérrez, R. (eds.) (2023). *Diagramando a la modernidad: libro y diseño gráfico en América Latina (1920-1940)*. RM Verlag.
- Buntinx, G. (2023). Cara de huaco: sobre algunas cabezas-trofeo de Susana Torres. *Antes de América: Fuentes originarias en la cultura moderna*. Madrid: Fundación Juan March, pp. 138-141.
- Paternosto, C. (1996). *The Stone and the Thread: Andean Roots of Abstract Art*. University of Texas Press.
- Escobar, T. (1986). *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular*. Centro de Artes Visuales/Museo del Barro.
- Gutiérrez, R. (2023). Lo precolombino en la vida moderna. Pedagogía artística, educación escolar y artes aplicadas. En *Antes de América: Fuentes originarias en la cultura moderna*. (pp. 46-49). Fundación Juan March.
- Rojas, R. (1930). *Silabario de la decoración americana*. Losada.
- Said, E. (1978). *Orientalism*. Vintage.
- Suarez, O. (ed.) (2011). *América Fría. La abstracción geométrica en Latinoamérica (1934-1973)*. Fundación Juan March.
- Torres, J. (1939). *Metafísica de la prehistoria indoamericana*. Asociación de Arte Constructivista.