

Metabolic Bodies una reflexión en torno a prácticas artísticas

May 3, 2014
Dennys Matos

Metabolic Bodies es una muestra colectiva que contempla obras de Sanford Biggers, Adler Guerrier, Lyle Ashton Harris, Quisqueya Henríquez, Susan Lee-Chun, Pepe Mar, Robert Melee y Wendy White. Estos artistas participan con obras en formatos como pintura, escultura con técnicas mixtas y piezas fotográficas. En ellas se plantea una reflexión en torno a prácticas artísticas que funcionan a la manera de cuerpos metabólicos, es decir, cuerpos o entidades que, en su relación con el medio, ponen en marcha dispositivos para desbordar la relación tradicional de consumo convulsivo entre el objeto mercancía y el sujeto.

'Untitled', Susan Lee-Chun, 2013, medios mixtos, dimensiones variables. CORTESÍA / David Castillo Gallery

Así que en un popurrí de obras con diferentes poéticas que van desde la abstracción geométrica, pasando por la pintura decorativa y el arte del reciclaje, hasta el pop y lo conceptual, repasamos una serie de obras propuestas como especie de metabolic bodies.

'Carmen Herrera Inside Popova', de Quisqueya Henríquez, 2013, fotografía digital en papel de museo Hannemuller, 36 x 63

La denuncia del consumo o del hiperconsumismo en la sociedad capitalista fue uno de los discursos que manejaron con mayor protagonismo el movimiento contracultural en Estados Unidos en la década de 1960, como también la generación europea de Mayo del 68. De hecho el movimiento hippie, hasta que se convirtió al llamado “capitalismo hippie” y comenzó a

llamarse yuppie, basó su ideología de vida en una negación del consumismo. Y en esta negación proponían también un nuevo metabolismo entre cultura y naturaleza. De esas confusas y tumultuosas revueltas contra el sistema surgieron también, las agendas del ecologismo y los Partidos Verdes.

La cultura y el arte op, estética dentro de la cual se inscriben obras presentes en la exposición, forman parte de esta dinámica de tensiones entre formas de vida y consumo. Una dinámica donde muchas veces se borran los límites entre, de un lado, una celebración apologética del consumismo y, de la otra, un pensamiento crítico sobre la seducción que ejercen los objetos mercancía en la subjetividad del ciudadano de la aldea global.

Este espíritu de metabolizar, de reciclar o fagocitar el medio o la realidad de una manera diferente a como impone el discurso dominante, tiene en *Metabolic Bodies* una traducción específica desde la esfera poética y discursiva en los lenguajes del arte contemporáneo más actual. Una traducción que tiene, desde luego, implicaciones socioculturales. Por ejemplo, Lyle Ashton Harris en *The Watering Hole III*, construye un collage en el que, por un lado, exhibe fotos en colores de mujeres, una en ambiente hollywoodense, otra sacadas de revistas de modas con tiradas masivas, pero ambas comparten patrones femeninos de seducción. Por el otro, estas fotos son contrastadas con imágenes en blanco y negro que narran episodios donde activistas afroamericanos reivindican la lucha por los derechos civiles.

'The Watering Hole III', de Lyle Ashton Harris, 1996, impresión duraflex, 40 x 30 pulgadas.
CORTESÍA / David Castillo Gallery

'Untitled', de Pepe Mar, 2014, collage, pintura y goma en caja, 48 x 48 pulgadas.
CORTESÍA / David Castillo Gallery

Quisqueya Henríquez, por su lado, relaciona la poética geométrica de una autora como Carmen Herrera, cuya obra remite a conexiones epigonales con el constructivismo ruso, para reinterpretar a esta desde la perspectiva de Lyubov Popova, prominente figura del constructivismo ruso. Con ello Quisqueya practica una apropiación que metaboliza tanto la obra de Herrera como la de Popova, señalando las formas de representación del mundo empleadas por ambas autoras. Y ello lo hace como un mecanismo simbólico que inscribe su propia obra dentro de estas dos tradiciones históricas de las vanguardias artísticas del siglo XX.

Metabolic bodies incide también en una crítica a los modelos de representación dominante como, por ejemplo, la obra de Susan Lee-Chun que, al deformar los cánones de la figuración kitsch decorativa en yeso, cuestiona los estereotipos etnoraciales,

sexuales y políticos que rigen las mediaciones de comunicación en el espacio sociocultural. En estrategia similar se sitúan los trabajos, entre otros, de Adler Guerrier y Pepe Mar, que experimentan con el travestimiento del símbolo. En ellos la simbología, lo iconográfico en su significación original es trastornado, contaminado, para navegar entre lo culto y lo popular, entre la baja y la alta cultura,

desvelando los mecanismo de simulación (y seducción) que operan en las representaciones de la realidad en la cual estamos inmersos. •

Dennys Matos es crítico de arte y curador independiente. Vive y trabaja entre Madrid y Miami.

‘Metabolic Bodies’ en David Castillo Gallery. 2234 NW 2 Ave. Hasta el 10 de mayo.