

Programa

ROMA

Residencias artísticas y de investigación para
españoles en la Real Academia de España en Roma

Proyecto artístico o de creación

Artes plásticas y visuales

Ubay J. Murillo García

* Preámbulo

_ Necesidad del proyecto

{ } Insertarse en la Historia. Relación con la Academia y con las Becas de la RAER

]] Los cuadros y la casa

[ ] Línea de investigación sobre el cuerpo contemporáneo, su imagen y percepción, metáforas que lo conforman. Breve excurso.

∞ Cronograma (plan de trabajo investigación y viajes)

_Preámbulo

La ciudad de Roma asiste/resiste como Berlín, la ciudad en la resido, a una serie de tensiones políticas que afectan tanto al cuerpo físico como el social. Puede que exista un vínculo entre estas dos ciudades europeas que sirva para explicarnos qué es ese artefacto llamado Europa y que podría ser o para qué podría servir. Es decir, esta beca quiere servir para preguntar por nuestro presente como habitantes de un concepto y un continente, a pesar de que parezca que apunte hacia artistas y formas del pasado.

Tres fotos de tres cuadros y fotos de la casa de Giacomo Balla en Roma encontradas de casualidad en periódicos el año pasado, así como los artículos periodísticos que las enmarcaban, hicieron que proponerme una investigación en la ciudad de Roma pareciera una buena idea. Me explico: Esos tres cuadros de los que hablaré más tarde (dos de Gino Galli y uno de Kandinsky) y la casa de Giacomo Balla (uno de cuyos discípulos fue el mismo Galli) lo que hicieron en, en realidad, fue cristalizar o, mejor dicho, hacer visible y concretar algunos puntos que llevaba investigando de una manera muy amplia en sucesivas exposiciones¹:

- La imagen de nuestro cuerpo que percibimos a través de los medios, principalmente la moda.
- La imagen del cuerpo que tenemos a través de los descalabros anatómicos que producen los artistas de principios del siglo. XX su fascinación por lo bélico y su relación con el descalabro del cuerpo social a través de las crisis y la guerra.
- La relación entre la gramática visual de la vanguardia y la gramática de la moda.
- Las crisis de este siglo XXI en el plano económico, social o político en relación con las del siglo XX y su somatización en el cuerpo físico.

---

¹ consultar web: www.ubaymurillologarcia.com

_Necesidad del proyecto

La novedad del proyecto radica tanto en el artista Gino Galli, dado que su irrupción en la esfera pública es muy reciente, menor de un año, como en la casa de Giacomo Balla, que se abre en mayo del 2023 con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. El proyecto a presentar, de carácter plástico, pero con un fuerte componente de investigación pretende hablar del presente desde ese lugar, Roma, e intentar utilizar el descubrimiento y puesta en valor el año pasado de un artista de la vanguardia italiana, discípulo de Balla, homosexual y por eso vilipendiado después por el fascismo, pero a su vez asociado al servicio secreto de Mussolini. En fin, al descubrimiento de un ser humano con una serie de contradicciones vitales y formales que lo hacen, bajo mi punto de vista, un personaje fantástico para explorar el presente en el que se encuentra Europa.

La necesidad de plantear este proyecto y de realizarlo en Roma se debe, por tanto, a que tienen al país y a los artistas de vanguardia italianos en el centro, al futurismo y su reacción clasicista en connivencia con el fascismo o a los artistas que pasan por Italia². Estos son algunos mimbres con los que investigar y preguntar por algunas facetas de nuestro presente, así como investigar las retóricas que con-forman nuestros cuerpos. También hay que mirar lo que miraban los artistas italianos de la época: Por ejemplo su implicación en las imágenes del terror y su amor por las metáforas bélicas³, la fascinación por lo moderno y la guerra⁴, por la aviación y los bombardeos⁵ o su fascinación por la guerra⁶ y lo varonil, así como la constatación de que vanguardia y clasicismo no son más que dos caras de la misma moneda⁷.

---

² se adjunta mapa conceptual

³ Capítulo II: El caballo y la runa (la preguerra). Clair Jean, "La responsabilidad del artista" La balsa de la medusa. Madrid 1998

⁴"Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo y el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer." Fundación y manifiesto del futurismo, en Le Figaro, 20 de febrero de 1909

⁵ Juan José Lahuerta <https://zonavideo.upc.edu/video/6224ff536748327204512082>

⁶ Jose Diaz Cuyás <https://www.youtube.com/watch?v=mvQURYf2ocU>

⁷ Estrella de Diego <https://www.youtube.com/watch?v=QtyRnGKyXXw>

Insertarse en la historia⁸.

Relación con la Academia y con las Becas de Roma.

Las personas que hicieron un período de investigación en Roma han trazado una senda que se puede recorrer. A continuación algunos ejemplos junto a una sucinta reflexión sobre su trabajo y líneas de investigación que confluyen:

- **Miki Leal** encuentra en sus rutas de flaneur y dandy informado un estudio de mármoles y su imitación en iglesias donde no existían los recursos para comprarlo. Este tema, la relación entre el original y la copia de mármol en la lógica neoliberal, es también un tema de mi investigación y ha sido mostrado tanto en museos como en galerías⁹ en diferentes proyectos.
- El colectivo **Fuentesal Arenillas** y la relación de sus estructuras/esculturas con el cuerpo y con la vanguardia. Además en Roma comienzan a acercar su obra al tejido o a objetos que podemos entender metafóricamente como prendas de vestir y que sigo con gran atención.
- **Anna Talens** en su relación con ciertos materiales, lo dorado y lo efímero. Su proyecto poético me parece que responde en algunos aspectos a esa iluminación profana que proponía Walter Benjamin, pero también a esos encuentros entre imágenes que provocaban los chispazos de conocimiento que tan bien diagnosticaba Aby Warburg.
- **Taxio Ardanaz** en su relación e investigación con el fascismo (y con las disidencias sexuales en el caso de Gino Galli que quiero investigar).
- **Andrea Canepa** y sus instalaciones donde las referencias que antes eran internas ahora se han expandido. La lógica de artistas como Andrea ya no responde a la obra encerrada en sí misma sino a su relación con el mundo y ese abrirse, ese convertirse no solo en escultura sino en ambiente, en escenografía, en instalación, es una parte de la investigación que presento.

---

⁸ Foucault Michel, "El orden del discurso" Tusquets, 2005 Buenos Aires. "Más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella (...) Me habría gustado darme cuenta de que en el momento de ponerme a hablar ya me precedía una voz sin nombre desde hacía mucho tiempo: me habría bastado entonces encadenar, proseguir la frase, introducirme sin ser advertido en sus intersticios (...) No habría habido por tanto inicio; y en lugar de ser aquel de quien procede el discurso, yo sería más bien una pequeña laguna en el azar de su desarrollo, el punto de su posible desaparición. Me habría gustado que hubiese detrás de mí con la palabra tomada hace tiempo, repitiendo de antemano todo cuanto voy a decir, una voz que hablase así: «Hay que continuar, no puedo continuar, hay que decir palabras mientras las haya, hay que decirlas hasta que me encuentren, hasta el momento en que me digan -extraña pena, extraña falta-, hay que continuar, quizás, está ya hecho, quizá ya me han dicho, quizá, me han llevado hasta el umbral de mi historia, ante la puerta que se abre ante mi historia; me extrañaría si se abriera»".

⁹ véase "Alles auf Gold ..." en Rafael Ortiz (Sevilla 2019) o "Crisis, what crisis" en TEA (S/C. de Tenerife 2016)

- **Pedro G. Romero** practica una cierta arqueología del saber y revisión de la modernidad en relación con las minorías¹⁰. La organización junto al museo Picasso de la conferencia junto al filósofo Paul B Preciado en la que habla de “las señoritas de Avignon” produce ese tipo de conocimiento. También me interesa la lógica anti-totalitaria de sus proyectos, que no responde al pensamiento ilustrado y es muy complejo y, sobre todo, inclusivo. Si hay algún lugar al que quiero acercarme es a la complejidad del pensamiento de Pedro G.

Los cuadros, la casa

Gino Galli (Roma, 1893 - 1944) fue uno de los pupilos favoritos de Giacomo Balla, un futurista prácticamente desconocido, un pintor probablemente atormentado, contradictorio y, por eso mismo, extremadamente moderno. Esto es lo que presentó el MLAC en Roma de marzo a mayo de 2023. La exposición se titulaba *Gino Galli (1893-1944). El redescubrimiento de un pintor entre el futurismo y el retorno al orden*. En 1914 fue autor y firmante de importantes textos teóricos, co-director de la revista *Roma Futurista* (junto con Balla, Giuseppe Bottai y Enrico Rocca) y protagonista, en 1919 y 1921, de dos exposiciones individuales en la Casa d'arte Bragaglia en Roma, una de las galerías más importantes de la época. Galli, sin embargo, ha sido hasta hoy un artista casi completamente desconocido incluso para la historiografía sobre el Futurismo. Homosexual, aficionado al ocultismo, probablemente adicto a la morfina, miembro de la policía secreta de Mussolini (Ovra), subconfidente en la red de Bice Papeschi, espía y amante del jefe de policía fascista Arturo Bocchini, en Galli confluyen, como si fuera un catalizador, las múltiples facetas de la vanguardia italiana, y las de su época (incluidos los clichés). Su historia es la de una persona cuyos apegos al poder y cuya disidencia también podría señalar puntos ciegos de lo que conocemos como moderno.

En Galli, tanto el cuadro erótico *Autoerotismo (uomo)* de unas dimensiones relativamente generosas en el que un “camisa negra” se masturba delante de una imagen, como el cuadro *Simultaneitat Donna* de una mujer prácticamente irreconocible y atravesada por la arquitectura y engullida por el paisaje circundante, pintados en los años posteriores a la I Guerra Mundial, podrían condensar a nivel formal, las

---

¹⁰ por ejemplo “El sol cuando es de noche” MacBa 2014 <https://www.macba.cat/es/aprendre-investigat/arxiu/fons-historic-macba/nit-flamenca-sol-cuando-es-noche-full-ma>

contradicciones de la modernidad y el punto de partida de esta investigación. Política, deseo, comprensión de la complejidad de su presente y en síntesis con la obra más contemporánea lo podrían colocar como figura clave a estudiar¹¹.

De Kandinsky poco se puede contar que no se sepa. Pintor ruso que (antes de la irrupción fantástica de Hilma af Klint en la “**H**istory” oficial) es considerado como uno de los padres de la abstracción. Estudiado en múltiples monográficos y exposiciones, con catálogo razonado, acceso a sus escritos etc, me interesa un cuadro titulado *Sobre blanco, II*, pintado en la misma época de los cuadros de Galli pero me interesa sobre todo lo que escribe de él el filósofo José Luis Pardo en un artículo del año 2015¹². En este cuadro, como bien señala el filósofo “*además de trapecios, triángulos, cuadrados, diagonales y colores, verán sin dificultad la cabeza de un avión cuyas aspas, al girar, van triturando la realidad cromática y visual y arrojan sus fragmentos en todas direcciones, como lo haría una bomba recién estallada en cuyas esquirlas se mezclan la metralla y la carne, el punto y la línea. Esa bomba es la que hizo estallar la realidad en la que vivían los hombres en la primera mitad del siglo XX. La pintura no les devolvió la palabra que la historia les quitaba, pero al menos convirtió su confusión y su dolor en algo visible. Y en nuestro desconcierto ante esos cuadros sin palabras podemos aún sentir algo de aquella catástrofe de la que somos herederos*”. Este cuadro y el texto escrito por Pardo trazan relaciones con las investigaciones de Juan Jose Lahuerta y Jose Luis Diaz Cuyás sobre la aviación, el bombardeo, la vanguardia y la abstracción y con las sospechas (fundadas) sobre las contradicciones y planes de la vanguardia que explicitó Ángel González en *el Resto* o en *Pintura y terror*.

La casa de Giacomo Balla puede servir de motor para pensar la obra de arte total que sería tan cara a los movimientos totalitarios pero también es capaz de trazar una línea hasta numerosas artistas que trabajan exactamente en ese ámbito ahora mismo . *FuturBalla* reza en la puerta del domicilio e indica el grado de compromiso que tenía el artista con el movimiento. Todo en la casa estaba al servicio de la familia y del futurismo, estaba hecho por todos los miembros como obra colectiva de ahí que se pueda describir como un proyecto artístico familiar. Esta parte de la investigación sería a su vez puesta en el contexto contemporáneo donde las instalaciones y la pintura expandida cobran importancia. Es interesante ver como artistas queer como Ad Minoliti o de otras latitudes como la propia Minoliti, Sol Calero (invitada este

---

¹¹ <https://elpais.com/cultura/2023-04-02/futurismo-homosexualidad-y-fascismo-la-revolucion-prohibida-de-gino-galli.html>

¹² https://elpais.com/cultura/2015/11/16/babelia/1447673017_251010.html

año a la Bienal de Venecia) o la becada Andrea Canepa toman conciencia de esta manera de acercarse al trabajo plástico expandido en el que otras preguntas y otras dinámicas están puestas a merced de la obra, pero sobre todo, se apropian de una "manera mestiza" de esos discursos, lo llevan al debate contemporáneo y de este modo consiguen pensar y llevar las formas de manera paródica a otro lugar.

Línea de investigación sobre el cuerpo contemporáneo, su imagen, percepción y las metáforas que lo conforman. Breve excursio.

Las metáforas de las vanguardias penetraron y moldearon el cuerpo de tal modo que ese potencial acabo inundando todas las estancias en las que podía (re)presentarse. Tras esta conquista, muchos de los artistas de esa época acabarán trabajando para la industria de la moda, es decir, en sus revistas. Al fin y al cabo, los artistas ya habían intuido que la incipiente industria de la moda (que no solo abarcaba la producción del objeto sino, para lo que nos ocupa, también su reproducción) sería la que moldeara los cuerpos del futuro. Del mismo modo, el cuerpo producido y visualizado por los artistas debía adaptarse a sus deseos, inclinaciones y las lógicas formales del medio en el que trabajaban, lo cual nos deja una reguero de cuerpos destrozados.

Sabemos que para Picasso, el cuerpo es moldeable (y de ahí esos cuerpo salvajemente moldeados a su antojo¹³) y que, como apunta Pedro G., no podemos volver a mirar el cuadro de *las señoritas de Avignon* con los mismos ojos. La reflexión de Pedro G. es muy pertinente cuando damos cuenta de que tanto el cuerpo físico como el cuerpo social han sido vapuleados desde tiempos inmemoriales y que, seguramente, no sea casualidad que esa conferencia tenga lugar en el año 2014, cuando parte del mundo atravesaba una crisis económica de la cual muchos cuerpos no salieron indemnes.

Picasso también estuvo en Italia y en ese momento, como apunta Jean Clair en *Lecciones de abismo*, sus cuadros se llenan de arlequines, saltimbanquis y acróbatas. Un mundo que se acaba y del que nace otro parecería el lugar adecuado en el que hacer equilibrios para no caerse. Ese "derrumbamiento de

---

¹³ John Currin sobre el Cubismo y Picasso: "For example, Cubism was perverse when Picasso first did it. People justify it by talking about looking at an object from three sides and so on, but it always seemed to me much more about seeing the ass and the breast at the same time. That's basically what Picasso used it for, and even after he gave up Cubism, he still habitually drew the ass crack, the pussy and the breast on the front. The metaphor was not about time travel, it was about total sexual domination"
http://supervert.com/essays/art/john_currin/

equilibrios” es al que, según el lúcido diagnóstico de Paul B. Preciado, asistimos en este momento. Un cambio de paradigma epistemológico, a un “mundo que se deshace” en palabras de Jean Clair.

-Cronograma (plan de trabajo investigación y viajes)

Pese a no haber un plan específico con fechas que estén establecidas en firme, la estancia de principios de noviembre (01.11) a mitad de junio (20.06) puede definirse de este modo:

Tramo 1º: noviembre-febrero

Primera etapa con un acercamiento intensivo al idioma italiano y a la misma vez con la investigación de tres temas en Roma (el trabajo con galerías italianas en años anteriores y mis numerosos viajes al norte de Italia para los proyectos debería de ayudar a tener un buen nivel en un corto período de tiempo):

-Gino Galli en su contexto. Ver obras en directo, investigar en los catálogos que hay y entrevistar a las comisarias de la muestra de Gino Galli Edoardo Sassi, Giulia Tulino e Ilaria Schiaffini;

-Huellas del futurismo y del llamado retorno al orden junto con el fascismo en la ciudad y ver de qué manera pueden responder a la formación de un cuerpo (físico y social).

-La casa de Giacomo Balla (abierta el año pasado y actualmente cerrada al público). Investigar ese ambiente como una pintura expandida, como una instalación para pensar mi trabajo durante mi estancia.

En esa primera etapa de investigación hay paralelamente un trabajo de investigación plástico tanto en pintura como en collage sobre la relación de Gino Galli con el cuerpo y su contexto. En términos formales sería la relación pictórica entre figura y fondo. En términos sociológicos sería el correlato entre el Sujeto y la Historia.

Tramo 2º: febrero-finales de abril

En la segunda etapa realizaría viajes cortos a ciudades del norte de Italia como Milán, Turín, Bologna o Venecia para ver obras y arquitectura de época mientras desarrollo el trabajo plástico y se comienza a perfilar la instalación con lo investigado y lo producido hasta ese momento.

Tramos 3º: mayo-finales de junio

En el tercer sería la de la creación de una instalación con el material producido durante la estancia en Roma y la preparación de una serie de conferencias con ponentes invitados (si fuera posible) que ayudaran a realizar preguntas y a profundizar sobre el tema.