

Raquel Forner, presagios e invenciones de la modernidad

Recorrido por la exposición realizada en el MUNTREF en 2013

Diana B. Wechsler

Variadas son las maneras de estar en el mundo, tantas quizás como las de los individuos que lo pueblan. Es un desafío para quienes asumimos la tarea de pensar la historia ensayar hipótesis que permitan, desde el presente, acercarnos a ciertas dimensiones vitales que marcaron una época. De este modo, personajes como Raquel Forner se presentan con una singular densidad para sondear ciertos aspectos del pasado. Su condición de mujer, artista visual, pasajera del conflictivo siglo xx la sitúa en el cruce de numerosas problemáticas. Su obra aparece hoy como huella de su elección: atenta, militante, presente en cada coyuntura y dispuesta a actuar, definiendo en cada tramo de su vida un modo de intervención, construyendo formas y figuraciones capaces de condensar aspectos de la contemporaneidad.

Varias constantes recorren su historia y se imprimen en su trabajo: una mirada incisiva y la capacidad de prefigurar ciertas dimensiones de la experiencia vital de su época: desde las perplejidades de los tiempos de guerra hasta las utopías liberadoras que la llevaron a imaginar, en la conquista del espacio, la emergencia de un hombre nuevo.

Esta exposición busca poner a disposición del público algunos de los elementos que ofrecen indicios de su trayectoria. Por eso, elegimos poner en diálogo la obra con su biblioteca y su archivo, compuesto por sus escritos, recortes de prensa, catálogos y fotografías, para poder asomarnos en estos encuentros a las elecciones y posicionamientos que, en cada momento, dieron lugar a sus presagios e invenciones como una activa militante de la modernidad en el sentido más extenso del término.

I. Diálogos

A modo de introducción, este primer tramo de la exposición presenta, a través de un grupo de obras de Raquel Forner de distintos momentos, uno de los temas recurrentes de su iconografía: el *diálogo*.

Se trata de composiciones centradas en dos personajes que no solo dialogan entre sí, sino que están ligados formalmente a través de líneas y de una complementariedad de formas que los muestra como dos piezas inseparables de un mismo juego.

El *diálogo* aparece en su obra, además, como alternativa necesaria para la construcción de un mundo nuevo. Forner, militante desde el arte moderno, interviene con sus imágenes unas veces para alertar sobre el estado del mundo, otras, como en estas piezas, imaginando salidas.

Este grupo de obras que convergen en un mismo tema presenta, además, la diversidad de soluciones plásticas e imaginarias desarrolladas por esta artista: desde una figuración potente hasta la gestualidad expresiva y el movimiento casi automático de la danza del pincel sobre la superficie que va encontrando rítmicamente las formas de sus *astroseres*. También se apropia de los recursos de lo surreal en obras como *La conferencia*, en la que la regularidad discontinua de las rocas es la proverbial protagonista de este complejo intercambio en tiempos de la segunda posguerra.

II. Entre el presagio y la perplejidad

“No puedo permanecer ajena al drama del mundo”, declaraba Raquel Forner en 1938. Los años treinta se iniciaban con el signo de la crisis económica internacional. También estuvieron marcados por la creciente presencia de los autoritarismos –desde los fascismos en Italia, Alemania y España hasta el endurecimiento del régimen comunista en la Unión Soviética–. Artistas e intelectuales, integrados en una trama internacional *por la libertad y la defensa de la cultura*, buscaron distintos modos de intervención para dar visibilidad a esa situación.

Entre ellos, Forner trabaja desde su taller con extensas series que encuentran en *Presagio* (1931) un punto de partida. Allí prefigura la crisis de la civilización occidental con la imagen del volcán en erupción en el último plano, el templo que se desmorona y las tres figuras femeninas que evocan la iconografía de *ni ver, ni oír, ni hablar* peligrosamente enlazadas por una serpiente.

Mujeres del mundo (1938), un monumental friso de mujeres de distintos orígenes –dolientes y vigorosas luchadoras a la vez–, se presenta como una gran pieza de denuncia de la situación mundial atravesada por las guerras, desde China hasta España en los años treinta, que devastó Europa primero e involucró al mundo luego, en los cuarenta.

Las series *España* y *Drama* son las que desarrolla en los años entre la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Elegimos presentarlas aquí, a través

de varias de sus piezas más significativas, complementando el recorrido con los dibujos preparatorios que permiten intuir, en la vibración de trazos y gestos de color, la urgencia de la hora.

III. (Auto)retrato para una biografía intelectual

Pinturas, dibujos, objetos, fotos, libros, recortes de prensa, papeles, escritos forman parte de las piezas de un rompecabezas con el que es posible recuperar los indicios para una biografía intelectual.

Reunimos en este sector de la sala una selección que invita a pensar –entre la colección, la biblioteca y el archivo– los itinerarios mentales de Raquel Forner.

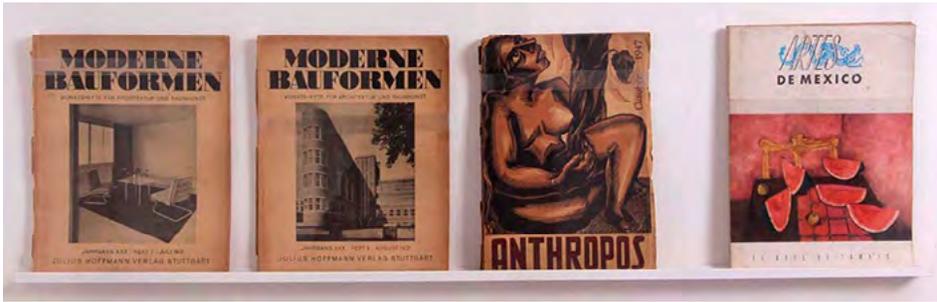
Es posible partir, tal vez, de las propias marcas que señaló en el *Autorretrato*, en el que se muestra rodeada de su iconografía, situada en grisalla junto a Alfredo

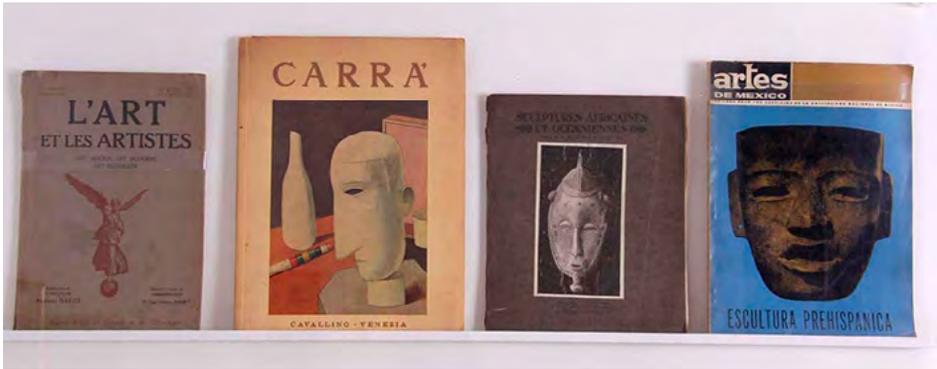
Bigatti, su esposo, con un globo terráqueo sangrante y otros elementos que nos llevan a la foto de 1947, en la que posó para Anatole Saderman.

Pero hay otras señales ocultas en su biblioteca que exponen su avidez como lectora, su interés por todos aquellos temas del mundo del arte, la estética, el diseño y la política, de Europa y de América, que la sitúan, sin lugar a dudas, como un sujeto moderno en el sentido más intenso de la noción.

De Proudhon y Taine a Roh, Lhote y Wölfflin, de Francastel a Ragon, de los relieves medievales alemanes a la escultura africana, la tradición precolombina, Picasso, Portinari y Tamayo, por mencionar algunos hitos dentro del amplísimo repertorio de lecturas que Forner desplegó a lo largo de toda su vida, con las que realizó distintos itinerarios que la llevaron a explorar territorios reales e imaginarios diversos, que se imprimieron también de manera diversa en su modo de estar en el mundo *con* y *desde* la práctica artística.

IV. Entre el presagio y la invención de un hombre nuevo

La conquista del espacio aparece en el imaginario de Forner como parte de los procesos de superación del trauma de la guerra. La serie *Las lunas*, primero, y la de los *Astroseres*, luego, centran su trabajo desde finales de los años cincuenta.

Si en las décadas anteriores la mujer aparecía –en Forner como en Virginia Woolf– como prenda de continuidad dentro de un mundo que se enfrentaba con los límites de su racionalidad, a partir de los años sesenta, el proyecto creador de esta artista se ve implicado en el presagio de un mundo otro, construido en los lazos entre el propio y el ajeno, el desconocido, ese espacio por conquistar.

Allí se desarrolla una extensa galería de formas y personajes que interactúan entre sí y que se van sucediendo como prefigurando una nueva historia.

Estas nuevas configuraciones imaginarias son portadoras, además, de nuevas posiciones plásticas ligadas ahora a la gestualidad informalista y a las figuraciones contemporáneas.

Persiste, sin embargo, y como un bajo continuo, el *accidente*, procedente de la *forma encontrada*, algo que reconoce su matriz en lo surreal y que, en Forner, enlaza desde la presencia de atmósferas metafísicas y la estética del fragmento en las décadas anteriores hasta la postura lúdica de encontrar los ritmos internos presentes en las superficies de las piedras recogidas en las caminatas por la playa.

Proyecto realizado sobre una investigación y concepto curatorial de Diana B. Wechsler, que contó con la colaboración de Talía Bermejo, como curadora adjunta y coordinadora, junto con Natalia Silberleib; del equipo de estudiantes de la Maestría en Curaduría en Artes Visuales integrado por María Florencia De Titta, Cecilia Falabella, Silvia Fernández Ferreira y Ana Laura Raviña. Cecilia Belej asesoró en el tema de muralismo.

Agradecemos a la Fundación Forner-Bigatti y muy especialmente a Sergio Domínguez Neira, su presidente, y a Célika Pilotta, su documentalista, por la inestimable colaboración prestada. También a Graciela Taquini, Alicia de Colombi Monguio, al Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, a los coleccionistas y a todos quienes colaboraron con este proyecto

Lista total de obras según el relato curatorial de la muestra en el MUNTREF

Agradecemos a la Fundación Forner-Bigatti (FF-B) la colaboración y el préstamo de las obras de su colección para esta exposición *Raquel Forner: presagios e invenciones de la modernidad*. Agradecemos también los préstamos del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La Plata y de las colecciones privadas que aportaron a este proyecto.

I DIÁLOGOS, a manera de prólogo

El encuentro

1975

Óleo sobre tela

160 x 200 cm

Colección Fundación Forner-Bigatti
(en adelante FF-B)

La conferencia

1947

Óleo sobre tela

73 x 80 cm

FF-B

El diálogo

1951

Óleo sobre tela

152 x 96 cm

FF-B

II ENTRE EL PRESAGIO Y LA PERPLEJIDAD

Presagio

1931

Óleo sobre madera

120 x 80 cm

FF-B

Mujeres del mundo

1938

Óleo sobre tela

170 x 238 cm

FF-B

Claro de luna

1939

Óleo sobre tela

82 x 115 cm

FF-B

Éxodo

1940

Óleo sobre tela

145 x 125 cm

FF-B

Amanecer

1944

Óleo sobre tela

110 x 80 cm

FF-B

Estudio

s/f

Técnica mixta sobre papel

37 x 27 cm

FF-B

Estudio (París)

1930

Tempera sobre papel

42 x 32,5 cm

FF-B

Estudio (Morera)

1930

Tinta sobre papel

36,5 x 31,5 cm

FF-B

Estudio para *Mujeres del mundo*

1938

Témpera sobre papel

16 x 26 cm

FF-B

Estudio para *Claro de luna*

1938

Técnica mixta sobre papel

23,5 x 33 cm

FF-B

Estudio para *1938*
1938
Técnica mixta sobre papel
33 x 39 cm
FF-B

Estudio para *Presagio*
1929
Témpera sobre papel
35 x 27,5 cm
FF-B

Civilización
1939
Técnica mixta sobre papel
30 x 24,5 cm
FF-B

Estudio para *La Victoria*
1939
Técnica mixta sobre papel
38 x 35 cm
FF-B

Estudio para *Retablo del Dolor*
1943
Lápiz sobre papel
45 x 30 cm
Colección privada

Amanecer (estudio de cabeza)
1943
Lápiz sobre papel
38,5 x 29 cm
FF-B

Estudio para *Éxodo* (primera idea)
1940
Tempera sobre papel
34,5 x 24,5 cm
FF-B

Estudio para *Éxodo* (búsqueda de color)
1940
Técnica mixta sobre papel
34,5 x 24 cm
FF-B

Estudio para *El Juicio*
1946
Técnica mixta sobre papel
30 x 37,5 cm
FF-B

Estudio para *El Juicio* (Acusados, las bestias y otros)
1946
Lápiz sobre papel
34 x 44,5 cm
FF-B

III (AUTO)RETRATO, para una biografía intelectual

Autorretrato
1941
Óleo sobre tela
186 x 141 cm
Colección Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, La Plata

Paisaje
1929
Óleo sobre madera
54 x 46,8 cm
FF-B

San Geminiano
1929
Acuarela sobre papel
38 x 31 cm
FF-B

Puente de San Marcos
1954
Técnica mixta sobre papel
39,5 x 57,5 cm
Colección Taquini

Selección de publicaciones libros, revistas, catálogos, folletos de la biblioteca de Raquel Forner, FF-B

IV ENTRE EL PRESAGIO Y LA INVENCIÓN DE UN HOMBRE NUEVO

Luna
1960
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
FF-B

Rapto de la luna
1962
Óleo sobre tela (serie de 5 piezas)
60 x 120 cm c/u
FF-B

Torre de astroseres

1960
Óleo sobre tela
195 x 97 cm
FF-B

Astronauta con piedra lunar

1966
Óleo sobre tela
120 x 160 cm
FF-B

Lunautas homenaje

1969
Óleo sobre tela
120 x 160 cm
FF-B

Terráqueo año 3000 con antepasados

1970
Óleo sobre tela
162 x 60 cm
FF-B

Astronauta con terráneos televisados 2

1972
Óleo sobre tela
160 x 120 cm
FF-B

Gestación del hombre nuevo

1980
Óleo sobre tela
160 x 200 cm
FF-B

Etapas espacio-temporales

1978
Óleo sobre tela
160 x 120
FF-B

Astropájaro blanco con astroser negro

1964
Óleo sobre tela
72 x 100 cm
Colección privada

Origen de una nueva dimensión

Boceto para el mural de la OEA
1982
Carbonilla sobre papel
53,5 x 147,5 cm

ESTUDIOS seres mutantes

(todos pertenecen a la colección de la FF-B)

Estudio para *Integración astral*

1971
Tempera sobre papel
21,5 x 13 cm

Estudio para *Mutantes*

1970
Tempera sobre papel
21 x 13 cm

Estudio de la *Astrofauna* (boceto 1)

1974
Témpera sobre papel
30 x 45 cm

Estudio de la *Astrofauna*

1984
Técnica mixta sobre papel
33 x 25,5 cm

Estudio para *Mutante rojo con fauna*

s/f
Técnica mixta sobre papel
31 x 47 cm

Estudio para *Tres extraterrestres con antepasados*

1979
Técnica mixta sobre papel
31,8 x 23 cm

Sin título

s/f
Técnica mixta sobre papel
28,7 x 45 cm

Sin título, nº 5

s/f
Cera sobre papel
24,5 x 32 cm

Estudio para *Mutantes enamorados*

1986
Tempera sobre papel
28,7 x 45,5 cm

Estudio para *El profeta*

1986
Técnica mixta sobre papel
48,5 x 33 cm

- Estudio para *Terráqueos víctimas*
1975
Técnica mixta sobre papel
28 x 39 cm
- Estudio para *De otra galaxia*
1984
Técnica mixta sobre papel
36 x 61 cm
- Estudio para litografía *Astrofauna*
1979
Tempera sobre papel
35 x 35 cm
- Estudio para *Ciclos en espacio-tiempo*
(primera idea)
1977
Técnica mixta sobre papel
29.7 x 21 cm
- Estudio para *Astrofauna con testigo*
1974
Tempera sobre papel
35 x 45 cm
- Estudio para *Bestia espacial*
con testigos (Serie Astrofauna 1)
1979
Tempera sobre papel
29 x 36,7 cm
- Estudio para *La marcha*
1983
Técnica mixta sobre papel
23 x 30,6 cm
- Estudio para *Relación cósmica*
1980,
Birome sobre papel
21,7 x 35 cm
- Vuelo*
1984
Técnica mixta sobre papel
25,4 x 33 cm
- Estudio para *Astrofauna* (nº 6)
1978
Tinta sobre papel
14,5 x 21 cm
- Estudio para *Mutante con máscara* (nº 6)
1977
Técnica mixta sobre tela
23 x 22,7 cm
- Estudio para *Mutante* (nº 6)
1977
Técnica mixta sobre tela
23 x 27 cm
- Estudio para *Juego de astroseres* (nº 6)
1977
Técnica mixta sobre tela
23 x 22 cm
- Astrofauna* (Miramar) (nº 5)
1973
Tinta sobre papel
21,5 x 28,5 cm
- Spatial meeting* (nº 28)
1976
Litografía sobre papel
56,5 x 76 cm
- Mutaciones de un terráqueo* (nº 16)
1977
Litografía sobre papel
43 x 64 cm
- Images de la Mythologie Spatiale* (nº 13)
Litografía sobre papel
36 x 62 cm