

LUMPEN BOLA

Lic. Silvia J. González (FBA-UNLP)

Prof. Danisa Gatica (FBA-UNLP)

Introducción

Nuestra propuesta, se desarrolla en el marco del proyecto, *Arte de Acción en La Plata en el siglo XXI. Registro y análisis de intervenciones artísticas*, que apunta a consolidar una exploración y búsqueda de artistas, grupos y colectivos artísticos con la intención de formular un registro sobre sus actividades y desarrollo dentro del periodo comprendido entre el 2001/2013, en la ciudad de La Plata. Se inscribe dentro de las Prácticas del Arte Contemporáneo y tiene como soporte al espacio público.

La investigación, plantea develar el soporte material de un conjunto de experiencias de *Lumpen Bola* en la ciudad, recreando el recorrido plástico del artista, sus orígenes, y búsquedas, la diversidad de acciones y prácticas realizadas, así como su integración y participación en distintos colectivos locales. Analizando principalmente los sentidos que adquieren sus intervenciones desde la producción, su relación con la comunidad y con el circuito artístico. En sus imágenes las formas expresivas muestran una manera diferente de concebir la estética, la política, y la identidad.

Para definir el campo de estas prácticas, compartimos con A. Duprat (2010) algunos de sus conceptos sobre la dimensión del arte contemporáneo:

El fenómeno del arte contemporáneo conformó un universo fascinante en su diversidad, en su desmesura e inclusive en la misma dificultad de definirlo. Muchas de las producciones contemporáneas son a veces una promesa de renovación, de apertura y de ampliación del conocimiento dado. Así también frecuentemente constituyen la única forma posible de abordar ciertos temas, de decir ciertas cosas con la contundencia de una poética. Por todo ello debemos rescatar siempre ese carácter subversivo que contiene el arte contemporáneo, su posibilidad de romper reglas, de mirar desde otro lado, de hacernos correr de nuestros hábitos y con frecuencia salir cambiados después de la experiencia (122)

La existencia de artistas, colectivos y sus prácticas contemporáneas muestra, por un lado, que hay nuevos abordajes de participación social/ política y por el otro, que el espacio público no es lo dado como tal, sino el espacio de pertenencia urbana que se construye culturalmente. Recuperar la calle como el ámbito de las disputas y resistencias populares, como parte del espacio público que permita reflexionar sobre los sucesos y acontecimientos afirmados en la memoria, mediante la

representación del arte y la comunicación, reinterpretando en imágenes la lucha por “el cambio social”.

Las intervenciones y experiencias del arte contemporáneo, intentan convertir al espectador en participante de una construcción formal colectiva, en forma de acciones directas sobre el espacio público, deslindado de las instituciones artísticas. Funcionan como un acto vital de transferencia, transmitiendo un saber y un compromiso social, una memoria tanto individual como colectiva, y un sentido de identidad, de identidad como comunidad y como género, a través de acciones, reiteradas, que contienen valores y lenguajes, que refieren a problemáticas que afectan al conjunto de la ciudadanía.

El espacio urbano ofrece además, una lectura de las huellas y marcas de las demandas de la gente, interpretándola, como una “lógica de la equivalencia” concebida por Laclau, donde la representación fragmentada de los reclamos se unifican, en una lucha compartida, para aportar una nueva configuración, alineando las interpelaciones al estado, desde lo político y social dentro del ámbito comunitario y urbano.

La producción del artista, manifiesta la inquietud por resignificar el territorio como espacio en el que se construye la cultura, un lugar que se vuelve propio en la búsqueda de trascendencia, como escenario de encuentro, de cruce entre los habitantes de la comunidad.

Las imágenes logradas actúan sobre la sensibilidad del receptor y sobre su relación con la problemática social, donde vive, piensa, e idealiza una sociedad diferente.

Este nuevo género de artista callejero, ha sido definido por Nina Felshin como artista público “...a aquel cuyo trabajo es sensible a los asuntos, necesidades e intereses comunitarios”. Las representaciones y acciones que parten de los sujetos sociales a través de estas prácticas e intervenciones, son modos de visibilizar el entorno local, que implican formas de apropiación y utilización de la esfera pública.

En la entrevista, el artista relata cómo fueron sus comienzos y cuáles fueron los vínculos que lo acercaron al arte callejero. Sus primeras manifestaciones en el colectivo *Sienvolando*, uno de los colectivos de arte platense más importantes, que inició su desarrollo a partir del 2002, y que produjeron numerosos murales y prácticas artísticas en relación a temas de derechos humanos en general, denunciando la incapacidad o desidia del Estado para resolver situaciones. De esta etapa rescatamos la obra “Lumpen proletariat” incentivada por el conflicto de la fábrica textil Mafisa de la localidad de Olmos, La Plata. Lucha por la reincorporación de ciento tres compañeros despedidos. Es una obra de caballete realizada en el 2008, fue el acceso de Lumpen a *Sienvolando*. Otra de las obras que queremos destacar realizada con el colectivo es el Mural por la Masacre de Magdalena realizado el 4 de mayo de 2008, en coordinación con la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), en calle 3 y 44 de la ciudad de La Plata, que hace referencia al hecho registrado el 22 de octubre de 2005 en el penal de Magdalena, donde, según expresa el relevo, “el servicio penitenciario bonaerense asesinó a treintaitrés pibes encerrándolos en el pabellón en medio de un incendio. (...) hechos nefastos que imprimieron de lucha y movilización las demandas de la población”.

Luego de la separación del colectivo, trabajó junto a otros artistas denominados como: *Luxor*, *Acra* y *Add Rian* en el grupo *PEC*, realizaron diversas acciones en la ciudad de La Plata, además de participar en la Bienal de la Facultad de Bellas Artes, UNLP, en octubre del 2010. Su participación en el *Proyecto Magenta*, le permitió junto a otros artistas callejeros, intervenir plásticamente decenas de paredes especialmente en la sede Fonseca de la Facultad de Bellas Artes y en el casco urbano de La Plata.

El nombre o seudónimo de *LumpenBola* con el que trasciende, indica cuál es su concepción del mundo del arte al mostrar que no se sujeta a los viejos preceptos y busca andar por las márgenes del arte rodando, como una bola que visita los barrios con la idea de un arte dinámico y disponible para todos.

La idea del seudónimo la hereda de la época del colectivo *Sienvolando*, donde necesitaban resguardarse, debido al compromiso político al que las acciones los exponían. Según R. Alonso, en *Arte de Acción en Argentina* (Alonso, 2003)

“La creación colectiva lleva frecuentemente al planteo de proposiciones anónimas, en las que los autores prefieren ocultarse tras las propias acciones. Esta opción intenta generar una relación más directa entre el espectador, la propuesta y su entorno, disolviendo la voluntad aurática de las obras y potenciando el trabajo interpretativo”.

En cuanto a su formación se define como autodidacta, un “trabajador del arte”, al no provenir del ámbito académico, se formó en el taller de los profesores de pintura de la Facultad de Bellas Artes Pablo Morgante y Agustín Sirai durante varios años.

Movido por la necesidad de llegar a un público amplio utilizando las calles, según sus palabras, como una gran galería de arte y desengañado del circuito artístico de la ciudad, además de los concursos privados selectivos, fue que resolvió intervenir las paredes urbanas también de manera individual.

Conjugando dos de sus pasiones como son la pintura y la música del rock, eligió inaugurar con los murales, una nueva etapa. Interpretando a distintos músicos relacionados con el rock que quedaron en la memoria colectiva de su público, recreado por Lumpen como tributo u homenaje: “*Siempre me gustó la música y siempre pensé algo tengo que hacer con este gusto*” y justo se dio el aniversario de la muerte de Luca Prodan y decidió hacerle un homenaje.”

Su primer obra en el barrio La Loma de La Plata, fue realizada en diciembre del año 2011, para el aniversario de la muerte de Luca Prodan, al que decidió hacerle un tributo en la esquina de las calles 17 y 42, por otro lado, entiende que las imágenes están íntimamente ligadas a su entorno, no las hace en cualquier lugar porque perdería sentido. A partir de esta intervención y debido a la buena recepción entre los vecinos, resurgió la idea de realizar sus intervenciones con esta temática. El barrio denominado “La Loma” está signado por sus murales, así como en barrio del Hipódromo está intervenido con temas relacionados a la mujer. Su inspiración, los enfoques y la selección que

aplica en el diseño de sus composiciones dependen del sentido que quiere darle al grupo o artista, y del contexto que acompañe a la obra. Las obras realizadas tienen su impronta y el artista explica cómo expresa su modo de hacer:

... me han pedido muchas veces al Indio Solari y yo he dicho que no, porque hasta que no lo saque yo, no...Pero no es una cuestión de capricho, sino que me vendería muy fácil, sería ir contra mis principios. Es una cuestión propia artística de representar al Indio como yo lo veo por ejemplo y lo que a mí me genera para que transfiera otra cosa en la gente. Después de eso, lo hago veinte veces

Para analizar su producción, es importante definir un mural tradicional: una representación visual, que por sus particularidades está dirigida a un sector muy amplio de público y su presencia otorga una dimensión estética destinada a modificar el paisaje urbano. Partimos de la hipótesis de que el lenguaje del mural adquiere características propias como período de gestación, estructura compositiva, monumentalidad, poliangularidad y diálogo con el entorno. Uno de los factores determinantes de dicho lenguaje es su emplazamiento y el tiempo de recorrido, tiene un relato o guión y su composición es poliangular, requiere de trazos seguros porque debe ser abarcado de un solo golpe de vista en el cual se pierden los detalles, espacial, visual y dinámico.

En los últimos años, los muros del barrio *La Loma* fueron impregnándose por los colores y figuras de pinturas de grandes dimensiones, en concordancia con los murales tradicionales, pero difiriendo y marcando las particularidades del mural callejero. En sus temáticas, la realización en forma individual, y la incorporación de nuevas técnicas del arte de acción que vienen del grafiti, estencil, publicidad, el diseño multimedia, etc., asociadas a la poética expresiva de Lumpen para generar y referenciar sus imágenes.

En cuanto a la difusión, toda su obra se encuentra en la web, y cualquiera puede acceder al link y firma del artista, a través de Facebook. Sus intervenciones le imprimen a la zona cierta territorialidad que remite a la temática rockera, recreando en su iconografía a músicos y grupos de rock de las décadas del 70 en adelante tanto nacional como internacional, en el cual se compendian las imágenes que van desde Sumo a Spinetta, y desde los Rolling Stones, Janis Joplin o Led Zepellin hasta Slash o "ACDC". El acceso y empleo de las paredes no es controversial sino que cuenta con el consentimiento de los vecinos. Asumiendo que sus obras son efímeras las va recreando e interviniendo con nuevos proyectos en forma constante. Nos explica las técnicas que utiliza:

"(...) Trabajo mediante la fotografía y la crítica, este laburo siempre está abierto y expuesto, yo me autocritico todo el tiempo por ser tan perfeccionista, me cuesta horrores ser así."

Cuando observamos sus murales, en el recorrido compositivo y visual que imprime Lumpen a esta temática de grupos de rock, registramos signos que nos remiten a conceptos y propuestas de las últimas vanguardias, vinculados con las imágenes de la cultura popular, los códigos del arte

callejero, y en darle sentido al entorno o contexto donde la obra se emplaza. Trabaja a partir de elementos propios de la cultura pop mixturándolos y modificándolos. Los elementos que predominan en sus producciones son principalmente los colores saturados, trazos esquemáticos, pintura plana y el contraste de colores complementarios, al igual que las líneas definidas que determinan los límites entre ellos. Se caracteriza por la utilización de técnicas relacionadas con la fotografía, el photoshop, las plantillas de estencil, los aerosoles, acrílico y el diseño multimedia. Recurre a la cultura urbana de masas, al lenguaje cinematográfico, a la publicidad, a la técnica del foto realismo, al periodismo, se sirve de los símbolos de la cultura, de las formalizaciones de la vida cotidiana como una caja de herramientas para usar y crear complejas significaciones. Dentro de sus ascendentes se encuentran artista del grafiti británico Banksy, el artista pop estadounidense Ron English y el pintor surrealista Salvador Dalí.

A modo de cierre, en este apartado queríamos referenciar ciertas disensiones del artista en cuanto a la intencionalidad e interpretación de su iconografía con respecto del consumo de las imágenes del Pop art, caracterizado por su tono crítico, satírico, o la parodia. La impronta de *Lumpenbola* no condice con esta orientación, su exploración le permite recrear momentos y personajes a los que evoca, del pasado y recientes de la cultura popular, como una usina de producción de mitos que da cohesión a un universo simbólico que alimenta el imaginario social. Le interesa llegar a la gente, socializar su arte.

El público interactúa con su obra, se fotografía con sus murales de fondo, las publican en la red, en las redes sociales, generan comentarios y debates, infiriendo aprobación y asentimiento, como un ida y vuelta, a través del reconocimiento y la rememoración. Y lo logra a través del compromiso que imprime a sus imágenes, es un artista marginal, que se construyó a sí mismo y puede subsistir por su producción de obras. Su esencia, su identidad, su oficio, son cimientos de este pueblo participante, la pervivencia de sus ideas, percepciones y costumbres están arraigadas en el sentir local. Con sus intervenciones visibiliza la identidad territorial del barrio. Sus obras ya son parte del patrimonio artístico de la ciudad.

“Lumpen Proletariat”
Acrílico sobre madera 130 x 90 cm -2008-

PRODUCCIONES COLECTIVAS

Masacre de Magdalena.

Mural realizado por el colectivo *Sienvolando* en el año 2008, emplazado en la calle 44 entre 3 y 4. En el cuadrante superior se ven treintaitrés pares de piernas azules que aluden a los presos muertos en el incendio. De los pies cuelgan etiquetas mortuorias, pero en las etiquetas en lugar de de las identificaciones personales se consignan (con la estética de los juegos de mesa) los elementos que la CORREPI denuncia como responsabilidad y negligencia estatal, esto es: candados cerrados, extintores vacíos, bocas de incendio desconectadas, fuego, humo, bomberos cómplices, justicia cómplice, etc. En primer plano y de gran tamaño una mano sosteniendo una etiqueta que dice “frente a la represión “organízate y luchá”, en el cuadrante inferior, escritas en cursiva con blanco sobre fondo verde hay palabras y frases que aluden al hecho (ésta es una característica que aparece en todos los murales del grupo).

Mural en la esquina de 17 y 42 en tributo a Sumo. Y el de Jenis Joplin sobre la calle 42. Jim Morrisson, Sid Vicius y Bob Marley sobre la calle 17, el mural se extiende a lo largo de toda la extensión de la calle.

Mural de rock nacional en la esquina de 17 y 43

Mientras *Lumpenbola* pintaba el mural de Andrés Calamaro, una vecina se acercó y le pidió que pintara para su hijo el de Divididos y uno de Charly García para ella.

Mural en homenaje a Spinetta con motivo de su desaparición en Diagonal 73 entre plaza Azcuénaga y 43 de La Plata

Con respecto al mural de Spinetta, comenta que la realización del mismo fue una semana después de la muerte del músico y lo tenía bocetado previamente. La repercusión fue tan significativa y la gente le agradecía emocionada por el tributo. La recepción del público llegó

hasta México, desde donde la gente conmovida por la obra, le escribía mensajes para agradecerle. Algo similar ocurrió con el de Federico Moura (cantante de Virus) ubicado en 18 y 42 cuando un amigo lo llamó para decirle que en la televisión estaban pasando un video con un muchacho que cantaba una canción de Virus con el mural de fondo, o cuando un contacto de facebook le dijo que en un importante recital las fotos de sus murales habían sido proyectadas en el telón de fondo.

Bibliografía

- ALONSO, Rodrigo. Entre la intimidad, la tradición y la herencia. Arte de Acción Argentino en el Cambio de Milenio. http://roalonso.net/es/arte_cont/intimidad.php
- ARDENNE, Paul, 2006. *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación.* CENDEAC. Ed. Azarbe S.L.
- DI MARÍA, G., GONZALEZ S., SANCHEZ PÓRFIDO, E. 2009. Murales de la ciudad de La Plata. Editorial UNLP FBA Be Secretaría de Publicaciones y Posgrado.
- DUPRAT, A. 2010. Apuntes sobre el arte contemporáneo en LAISECA, A. *El Artista.* Editorial Sudamericana S.A. Buenos Aires.
- FELSHIN NINA, 2001. ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo”. Paloma Blanco y otros: *Modos de Hacer: Arte Crítico, Esfera Pública y Acción Directa.* Universidad de Salamanca.
- LACLAU, E. 2006. La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana, en Revista de la CEPAL, N° 89
- LAISECA, A. 2010. *El Artista.* Editorial Sudamericana S.A. Buenos Aires.
- LONGONI, Ana, 2009. Arte y activismo - Revista Errata, Bogotá – Colombia.
- PADIN, Clemente. 1990. El arte en las calles en: Encuentro Bienal Alternativo de arte, Tomarte, Santa Fe. Facultad de Humanidades y Artes, UNR.

- Entrevista realizada al artista Lumpen Bola en marzo del 2013.

http://www.roalonso.net/es/arte_cont/intimidad.php

<http://lumpenbola.blogspot.com.ar/>

<http://www.flickr.com/photos/lumpenbola>

<http://sienvolando.blogspot.com.ar>