

**ALBERTO PASSOLUNGI:
SOÑAR A BORBOTONES**

DREAMING IN SPASHERS

**DIBUJAR ES CREAR MUNDOS
DRAWING TO CREATE WORLDS**

2024

ARTE ES EDUCACIÓN

JOSEFINA ALEN, NICANOR ARÁOZ, VIVIANA BLANCO,

VALERIA CONTE MAC DONELL, ALFREDO DUFOUR,

CERVIO MARTINI, JULIA PADILLA

Y ALBERTO PASSOLINI

DIBUJAR ES CREAR MUNDOS

Por su carácter proyectual, el dibujo es la disciplina que nos recuerda que la imagen es, siempre, un “llamado a imaginar”. A través de materiales muy simples, como un papel y un lápiz, el dibujo nos invita a hablar del mundo y de la existencia humana: amplía aquello que resulta pequeño, íntimo y cotidiano, o vuelve accesible lo que nos resulta inconmensurable o incomprensible. La línea y sus diferentes movimientos, impulsados por la mirada del artista, tienen la capacidad de producir escenarios inmersivos, de generar paisajes cargados de dramatismo y oscuridad, de proponer nuevas formas de habitar el presente, y de provocar estados emocionales.

Esta exposición reúne obras y proyectos de ocho grandes artistas expansivos de la escena argentina actual, cada uno de los cuales ha desarrollado un cuerpo importantísimo de obras, en las cuales el dibujo ha jugado y juega un rol central a la hora de articular sus muy diversas visiones sobre el mundo contemporáneo. Con infinita sensibilidad y empatía, cada artista de esta exposición explora los desafíos, los detalles y las sorpresas de la realidad actual, y construye sobre el papel, el espacio de la sala o la naturaleza misma, otra realidad posible. Esa otra realidad –el arte mismo– toma la forma de un paisaje, una escena, un momento, una mirada, una emoción. Cada trazo, cada gesto en el acto de creación, se presenta pleno de sinceridad, de amor y de dolor, de complicidad y de humor, y nos invita a seguir sus movimientos y vivenciar cada una de las escenas desplegadas en ellos.

¡Bienvenidos!

DRAWING TO CREATE WORLDS

Being project-based, the discipline of drawing reminds us that the image is always a 'call to imagine'. Making use of extremely simple materials like pencil and paper, drawing invites us to talk about the world and human existence: it enlarges what is small, intimate and everyday, or makes what is immeasurable or incomprehensible accessible. Driven by the artist's gaze, the line and its different movements have the capacity to produce immersive scenarios, generate landscapes charged with drama and darkness, propose new ways of inhabiting the present and provoke emotional states.

This exhibition brings together works and projects by eight major expanding artists from today's Argentinian scene. Each of them has developed a significant body of work in which drawing is central to articulating their highly diverse visions of the contemporary world. With exquisite sensitivity and empathy, the artists in this exhibition explore the challenges, details and surprises of today's reality, building other possible realities, be it on paper, the gallery space or nature itself. These other realities – the very definition of art – take the form of landscapes, scenes, moments, gazes, emotions. Every stroke, every gesture in the act of creation, is alive with sincerity, love and pain, complicity and humour. They invite us to follow their movements and experience for ourselves the scenes that unfold in them. Welcome!

ALBERTO PASSOLINI: SOÑAR A BORBOTONES

El Museo Moderno tiene la alegría de presentar este gran mural creado por Alberto Passolini (Buenos Aires, 1968), el artista argentino que siempre nos sorprende con su agudeza y su mirada lúdica y edificante sobre la historia del arte. Este mural cumple, aquí, una doble función: por un lado, da la bienvenida a los visitantes del museo, los invita a un recorrido por la historia del arte; por otro lado, conecta el hall de entrada del museo con la sala del subsuelo del museo donde se presenta la exposición colectiva *Dibujar es crear mundos*, en la que participa el artista. Esta obra, plena de vitalidad y de humor, es una invitación a jugar, imaginar, reflexionar, reír y soñar, a reflexionar sobre historias existentes y a imaginar nuevas historias a través del dibujo. En esta obra, Passolini eligió la gota modernista como protagonista: la gota y la salpicadura como símbolos del hacer artístico, de la pintura, de la libertad de la expresión y la imaginación desde los años cincuenta hasta nuestros días.

DREAMING IN SPLASHES

The Museo Moderno is delighted to exhibit this large mural created by Alberto Passolini (Buenos Aires, 1968), a renowned Argentinian artist who always astonishes with his wit and his playful and upbeat view of art history. This large-scale mural has a dual function here: it welcomes visitors to the Museum, beckoning to them to embark on a journey through the history of art, while at the same time connecting the entrance hall with the basement gallery, currently housing the group exhibition Dibujar es crear mundos [Drawing to Create Worlds], in which Passolini also takes part. Bursting with vitality and humour, this work is an invitation to play, imagine, think, laugh and dream, and to reflect on existing stories and imagine new ones through drawing. For this mural work, Passolini has chosen to foreground the modernist blob: since the 1950s, the blob and the splash have stood as symbols of artistic creation, painting, freedom of expression and imagination.

“La gota y la salpicadura son elementos que relacionamos con el gesto moderno de experimentar con materiales y formas artísticas.

Para este trabajo propongo un ritmo visual que acompañe a los visitantes en su desplazamiento a través del espacio interior del museo, hilvanando trayectorias de salpicaduras y de las intrincadas formas que surgen de las gotas que golpetean contra alguna superficie.

El repertorio de imágenes que despliego en este mural incluye el trabajo sobre siluetas de figuras esbozadas y referencias al gesto, también moderno, de la escritura automática. Algunos de los motivos representados sirven de excusa para exhibir las situaciones propias de la ortodoxia del dibujo, entendido como un trazado de líneas de cierta complejidad. Todo esto procede, en su narrativa, de observar el comportamiento de las burbujas de las lámparas de lava que se expanden, languidecen, se hunden y ascienden confinadas en su recipiente. También aparecen figuras geométricas que reflejan situaciones arquitectónicas circundantes: el espiral, el círculo y la elipse.

En el ingreso a la sala de la exposición *Dibujar es crear mundos*, el mural sobre la pared sinuosa incluye situaciones que aluden al particular vínculo entre el surrealismo y la lógica de los dibujos animados”.

‘The blob and the splash are elements we associate with the modern gesture of experimentation with artistic materials and forms.

For this work, I set up a visual rhythm to accompany visitors as they move through the museum’s interior space by linking together trails of splashes and the intricate forms that emerge from drops hitting a surface, The repertoire of images I deploy in this mural includes the work on sketched silhouetted figures and references to another modern gesture: automatic writing.

Some of the motifs represented are a pretext to stage situations inherent to the orthodox view of drawing understood as line-drawing with a degree of complexity.

This whole narrative springs from observing the behaviour of bubbles in lava lamps expanding, flopping, sinking and rising in the confinement of their container.

Geometric figures reflecting surrounding architectural situations also come on stage: the spiral, the circle and the ellipse.

At the entrance to the gallery of the Drawing to Create Worlds exhibition, the mural on the winding wall includes situations alluding to the special link between Surrealism and the logic of cartoons’.

“Flâneur es el título de la instalación, un dibujo mural de 4,6 x 14, 5 metros. Es una vista callejera, un conjunto de fachadas. Cada una contiene otro dibujo, afiches, una impresión enmarcada y animaciones digitales.

La pieza explora las posibilidades plásticas y simbólicas del dibujo. Se manifiesta escenográficamente. Genera en sí misma espacios para que el dibujo habite en su interior.

La selección y disposición de las imágenes corresponden a un orden aleatorio, emulando el azar y las vicisitudes propias de la calle.

En su mayoría son autorretratos hechos en Paint del propio artista.

El nombre de la obra hace mención al rol que espera el autor tenga el espectador frente a su obra.”

‘Flâneur is the title of the installation, a 4.6 x 14.5-metre wall drawing.

It’s a street view, a set of facades. Each one contains another drawing, posters, a framed print and digital animations.

The piece explores the plastic and symbolic possibilities of drawing. It expresses itself scenographically. It generates spaces within it for the drawing to inhabit.

The selection and arrangement of the images are random, emulating chance and the vagaries of the street.

Most of them are self-portraits done with Paint.

The name of the work refers to the role the author hopes the viewer will have standing in front of his work.’

– Alfredo Dufour

especies
escenas
nocturnidad
costura
mudo
pausa entre tiempo
entre el día y la noche
actos
reino
voluntad
secuencia

species
scenes
nocturnality
sewing
mute
pause between time
between night and day
actions
realm
will
sequence

– Viviana Blanco

“Dibujos que surgen durante la noche. La invitación a un estado inerme, subterráneo.
Imágenes que se entrelazan como lombrices bajo tierra.
La sensualidad de cuerpos híbridos y voluminosos abre paso a las profundidades de un interior
atemporal donde crece lo salvaje. Un lugar exótico que muta silenciosamente.
Me sumerjo en el dibujo para imaginar nuevas formas de habitar,
expandir y transitar otras maneras de conocer”.

*‘Drawings that emerge at night. An invitation to a vulnerable, subterranean state.
Images that intertwine like worms underground. The sensuality of voluminous, hybrid bodies opens
the way to the depths of a timeless interior where the wild can grow. An exotic place
that mutates in silence.
I immerse myself in drawing to imagine new ways of inhabiting, expanding
and transiting other ways of knowing.’*

– Julia Padilla

“En mi obra la pintura aparece como un medio que me permite realizar ciertas operaciones sobre el mundo: sustraer, agrandar, deformar ciertos objetos cotidianos, desplazarlos de contexto y territorio, para realizar señalamientos emocionales de sentido. El mundo referencial de mi imaginario es resultado de una infancia pop en los noventa, el espíritu *grunge* y la anatomía del *cartoon*. Las pinturas sobre papel de diario despliegan objetos que comentan, en pinceladas veloces y gestos simples, la belleza de lo que nos rodea.

Los trazos aparecen con la urgencia de quien teme olvidarse de algo, y de esa agitación surgen figuraciones sintéticas. Me interesa delinear apenas los rasgos esenciales de las cosas; encuentro en esa falta de definición un lugar para que emerja lo emotivo. El papel de diario es un lienzo frágil y sucio donde las malas noticias quedan contenidas. Las pinturas batallan contra el pesimismo e intentan imponerse con humor, pero también exudan la tristeza de lo gris.

Oponiéndose a los discursos dominantes, las pinturas se afirman como exclamaciones sencillas de ternura.

La realidad antipática y dura de las noticias se desdibuja en la subjetividad fresca de la pincelada.

Llevando las pinturas al espacio, los objetos a gran escala se vuelven celebraciones afectivas y exclaman que nada en el mundo es aburrido con velocidad, que todo es absurdo y por eso atractivo”.

‘In my work, painting is a medium that allows me to carry out certain operations on the world: subtracting, enlarging, deforming certain everyday objects, displacing them from their context and territory to create emotional signalings of meaning. The referential world of my imagery is the result of a ‘90s pop childhood, the grunge spirit and the anatomy of the cartoon. The paintings on newspaper display objects that comment on the beauty of our surroundings in swift brushstrokes and simple gestures.

The strokes appear with the urgency of someone who’s afraid of forgetting something, and from that agitated state emerge synthetic figurations. I’m interested in outlining only the essential features of things; in that lack of definition, I find a place for the emotional to emerge. The newspaper is a dirty, fragile canvas where all the bad news is contained.

The paintings battle against pessimism and try to impose themselves with humour, but they also exude the sadness of greyness. Opposing dominant discourses, the paintings assert themselves as simple exclamations of tenderness. The harsh, unsympathetic reality of news is blurred in the fresh subjectivity of the brushstroke.

Bringing the paintings into space, the large objects become emotional celebrations, exclaiming that nothing in the world is boring with speed, that everything is absurd and therefore eye-catching.’

“El tiempo podría ser un equilibrista, de los que corren el riesgo de caerse
y partirse la cabeza contra el piso.

Rodeando este punto, yo quería que mi dibujo me sostuviera y me soportara;
caminar cerca del cielo durante el atardecer hasta que oscureciera.

Quedarme ahí arriba, con mis herramientas, dibujando”.

*‘Time could be a tightrope walker, the kind of tightrope walker who risks falling
and cracking their head on the floor.*

*Around this point, I wanted my drawing to hold me and support me, to walk close to the sky
at sunset until it grew dark. To stay up there, with the tools of my trade, drawing’.*

– Valeria Conte Mac Donell

“Mi obra es una suerte de justicia artística para superar uno de los tantos rituales violentos hacia
las mujeres que, a pesar de haber sido prohibidos,
se siguen practicando.

En épocas en las que, inspirado por Georges Bataille, dibujaba mujeres y huevos, me crucé con el
antiguo ritual del *chhaupadi*, una serie de crueles restricciones cotidianas que se imponen a las
mujeres por considerar tabú su ciclo menstrual. Como un rayo justiciero, quise mejorar la vida de
todas ellas. Incluí caños

de *pole dancing*, para que poco a poco reconocieran el poder del cuerpo,
el baile y el juego. Las vi bailando, perdiendo el miedo, recuperando su poder,
viviendo y disfrutando.

No veo aquí ninguna situación triste o dramática; dejé que mis manos hicieran
fluir esos cuerpos para que bailasen”.

*‘My work is a form of artistic justice aiming to overcome one of the many violent rituals against
women still being practised, despite having been outlawed.*

*Back in the days when, inspired by Georges Bataille, I was drawing women and eggs, I came across
the ancient ritual of chhaupadi, a series of cruel daily restrictions imposed on women because
their menstrual cycle is deemed taboo. Like some righteous lightning bolt, I was seized by the desire
to improve all their lives. I incorporated pole-dancing dance poles, so that they’d gradually come
to recognise the power of the body, dance and play. I saw them dancing, losing their fear,
regaining their power, living and enjoying.*

*I don’t see anything sad or dramatic about this; I let my hands make these bodies flow
so that they could dance.’*

– Cervio Martini

Estos dibujos transitan la pérdida de control sobre el papel como las hojas sueltas de un diario íntimo reconvertido en fanzine. Hay palabras y frases que operan como un improbable *password* para acceder al proceso cotidiano del taller: *Search and Destroy*, *Openheimer Analysis*, *Low fi*, *kitsch*, *noise*, la atávica plegaria al ángel de la guarda. Alusiones al rock y al tecno más desafiante, entremezcladas con fantasmas salidos del manga japonés o el *new gothic* de Tim Burton, en un bazar irracional que apuesta por el desaprendizaje artístico. Al punto de resignificar el *horror vacui* de la página en blanco en un destello poético: No sé cómo tomar distancia de vos/de tu silencio/de tu piel blanca.

'These drawings speak to the loss of control over paper, like the loose pages of a journal intime remade as a fanzine. Here are some words and phrases that operate as improbable passwords to access the everyday process of the workshop: 'Search and Destroy', 'Openheimer Analysis', 'lo-fi', 'kitsch', 'noise', an atavistic prayer to a guardian angel. Nods to the most defiant rock and techno thrown into the mix with ghosts straight out of a Japanese manga or Tim Burton's 'New Gothic' in an irrational jumble sale that strives for the unlearning of art, to the point of resignifying the horror vacui of the blank page in a poetic flash: I don't know how to distance myself from you/your silence/your white skin.'

DIBUJAR ES CREAR MUNDOS

Curaduría [Curated by]:

Raúl Flores, con la colaboración de Victoria Noorthoorn

Diseño museográfico [Museographic Design]:

Iván Rösler

Producción [Production]:

Martina Estelí

ALBERTO PASSOLINI: SOÑAR A BORBOTONES

Curaduría [Curated by]:

Raúl Flores

Producción [Production]:

Edgar Lacombe

Aliado

Aliado estratégico

Patrocinador

Colaboradores estratégicos

