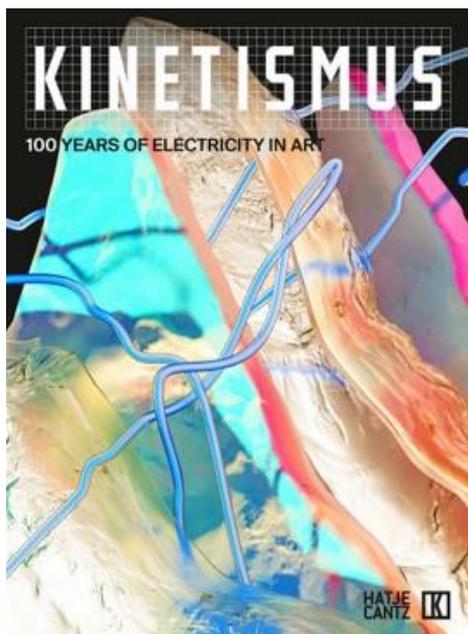

Kinetismus: 100 years of electricity in art

Peter Weibel y Christelle Havranek (eds.) con la colaboración científica de Livia Nolasco-Rózsás

Praga: Kunsthalle Praha, 2022. 272 páginas.

La Kunsthalle de Praga albergó entre el 22 de febrero y el 20 de junio de 2022 una gran exposición sobre la historia del arte y la tecnología, inspirada en la antigua función de su edificio, la Subestación Eléctrica Zenger.

El alcance de esta muestra, [Kinetismus: 100 años de electricidad en el arte](#) abarca el uso artístico temprano del movimiento motorizado y la luz artificial hasta llegar a modelos computacionales avanzados, tecnologías de la información y el arte digital. En ella se explora cómo la electricidad ha transformado la práctica artística desde el comienzo del siglo XX hasta nuestros días. Tanto la exposición como el catálogo se articulan alrededor de cuatro áreas clave: cinematografía, arte cinético, arte cibernético y arte informático. En conjunto se presentan más de noventa obras de arte de varias generaciones de artistas de todo el mundo, incluidas figuras independientes y miembros de grupos emblemáticos como Bauhaus, GRAV, Dvizhenie, ZERO y teamLab. La muestra incluye también el trabajo de pioneros como Mary Ellen Bute, Zdeněk Pešánek, László Moholy-Nagy y Marcel Duchamp; nombres establecidos como Julio Le Parc, Yaacov Agam, Woody y Steina Vašulka, François Morellet, Lillian F. Schwartz, Adéla Matasová, William Kentridge, Christa Sommerer y Laurent Mignonneau; y representantes de generaciones

más jóvenes como Anna Ridler, Refik Anadol, Žilvinas Kempinas, Shilpa Gupta, Olafur Eliasson, Michael Bielický y Kamila B. Richter.

La exposición también tiene su aspecto local e histórico, con un claro guiño al artista de vanguardia checo y pionero del arte cinético [Zdeněk Pešánek](#), que fue quien creó una serie de esculturas cinéticas alegóricas de la luz tituladas «100 años de electricidad» para la fachada de la subestación Zenger en 1936. El título de la exposición también hace referencia a su libro de 1941 *Kinetismus* donde analizó de manera seminal las posibilidades que ofrecía la integración del movimiento motorizado y la luz artificial en el arte.

Así pues el proyecto, muy inteligentemente, por una parte rescata la figura de este singular artista, sepultado tras el telón de acero durante tantos años, y por otra parte ofrece un nuevo modelo de evolución de las artes visuales en el que, desde otra perspectiva, considera que la llegada de la electricidad a nuestras vidas y al arte nos permite dejar de lado la producción artística tradicional para crear una nueva genealogía en la que la cinematografía tiene un papel principal que conduce al arte cinético, seguido del arte cibernético e informático, poniendo así de modo patente y revelando el vínculo entre las máquinas en movimiento y las imágenes en movimiento por medio de la electricidad.

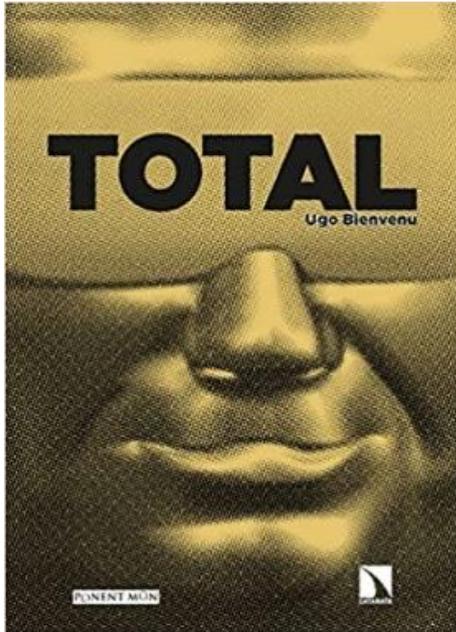
La exposición ha sido concebida y ha tenido por curador invitado por la institución a todo un referente en este ámbito, tanto en su papel de estudioso como en el de artista creador: Peter Weibel (director del ZKM - Center for Art and Media en Karlsruhe, Alemania). Secundándole en el proyecto han estado las co-curadoras Christelle Havranek (curadora jefa de Kunsthalle Praha) y Livia Nolasco-Rózsás (científica asociada y curadora). La muestra se ha beneficiado de importantes préstamos de colecciones privadas e instituciones de talla internacional, incluida la ZKM (Alemania), la Tate Gallery (Reino Unido) y el Centre Pompidou (Francia). El catálogo ampliamente ilustrado y en gran formato está desarrollado por medio de artículos concisos pero muy bien centrados en cada una de las obras presentes en la exposición, escritos por diferentes colaboradores especialistas en el tema.

El enfoque «eléctrico» de esta exposición la hace distinta a las que pudimos ver en nuestro país gracias a *Campos de fuerzas un ensayo sobre lo cinético* [Barcelona: Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2000] o en la comisariada por Osbel Suarez, titulada *Los cinéticos* [Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007].

Total

Ugo Bienvenu (traducción: Fabián Rodríguez Piastri)

Madrid: Ponent Mon Cómics: 2022. 356 páginas.

Esta obra, publicada originalmente por Editions Denoël en 2021, plantea un interesante relato donde se mezclan ciencia ficción y cuestiones filosóficas. La sinopsis del argumento se podría resumir a partir de su protagonista, Kirt Dorell, un hombre de negocios rico, cínico y sin ilusiones. Su pasión durante la infancia era jugar al Monopoly cosa que despliega de adulto en el mundo real mediante su necesidad irreprimible de poseer cada vez más y al precio que sea. Pero Kirt es inteligente y sabe que el vicioso torbellino en el que está inmerso puede llevar a un hombre a la perdición y a la muerte. Al borde de la locura, busca un psiquiatra para que le ayude, pero este acaba siendo un singular y determinante personaje al volverse adicto a las confesiones de su paciente. En este ambiente tan fascinante como sórdido se desarrolla esta obra, dentro de un marco futurista, que toca el corazón del capitalismo hipertrofiado y global, atentando contra la estabilidad de los valores humanos. Una obra compleja, densa y nada complaciente que, sin embargo, si traspasamos la desubicación espacio-temporal planteada inicialmente por el autor, podremos sacar un buen relato que nos haga pensar.

Estilísticamente es muy sorprendente, entre una personalísima línea estilizada, el realismo y la ilustración digital. Esta edición se ha realizado en colores ácidos, a base de tramas, y sorprende por el inusual tratamiento que se hace de estos recursos pero que

a medida que avanza el relato encaja perfectamente con lo narrado. El brillo intenso en las pieles de los personajes hace de ellos algo artificial. Por otro lado, la estructura de página se presenta a viñeta doble, recordando aquellas publicaciones italianas para adultos de los setenta, partiendo la página por la mitad, y si lo requiere la ocasión a página única, sin composiciones complejas o articulaciones de viñetas al uso en la actual compleja narrativa contemporánea prefiriendo hacer un guiño *vintage*.

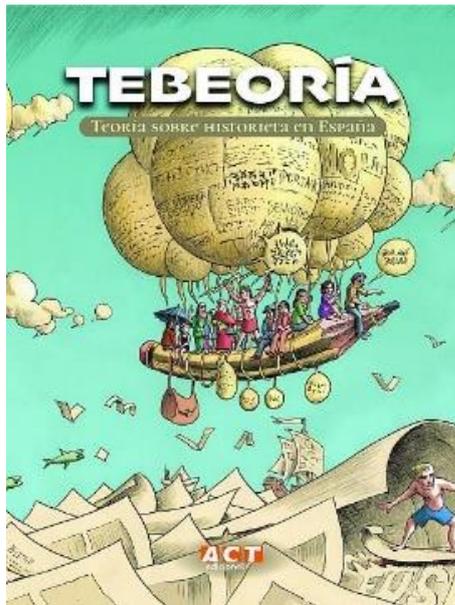
Su autor, Ugo Bienvenu, es un ilustrador y diseñador muy poco conocido en nuestro país. Nació en Francia en 1987 y comenzó su formación en la escuela Estienne para luego estudiar cine de animación en la escuela Gobelins, enfocando sus intereses hacia las prácticas experimentales, de donde saldría su primer cortometraje, *Jelly Domingo*. Desde 2010, ha escrito y dirigido clips y cortometrajes, en solitario o acompañado por Kevin Manach, Benjamin Charbit o Félix de Givry entre otros. Ese mismo año, en el Instituto Californiano de las Artes, dirigió su primer cortometraje *Je t'aime* y el clip *Fragmentos*. También ha participado en la producción de documentales como autor gráfico, *storyboarder* y director de animación. Tras su experiencia americana, regresó a Francia, donde se uniría a Miyu Productions como director y participaría en varias animaciones, exhibidas en plataformas como *Canal Plus* o *Arte*, y en festivales internacionales.

En su faceta como autor de comics ya en 2010 escribió un cómic, *Sukkwan Island*, una adaptación de la novela homónima de David Vann. En 2016, dibujó para la prensa y desarrolló la miniserie *Antman*, mano a mano con Kevin Manach, la cual se terminaría en 2017. En ese mismo año publicó un segundo álbum de cómics, *Paiement Accepted*, donde imagina la vida de un hijo de Donald Trump, exiliado en Francia tras una guerra civil en Estados Unidos. En 2019 publica dos nuevos cómics, *Premium +*, que trata sobre el destino de un hombre, lleno de certezas, un financiero con una brillante carrera que termina por caer, y que comparte elementos con la obra que hoy traemos. Su otro cómic de 2019, *Preferencias del sistema*, recibe el Grand Prix de la critique ACBD, y forma parte de la selección oficial del Festival d'Angoulême 2020, consiguiendo una buena acogida entre el público. En 2020 lanzaría su quinto cómic *B.O, como Dios*, en la editorial Les Requins Marteaux, y al año siguiente, comenzaría a desarrollar su primer largometraje, *Arco*, para el estudio Remembers que fundó junto a Givry. Finalmente, ya en 2021 llegaría *Total*, por ahora, su último trabajo en el mundo del cómic. Sorprendente y recomendable.

Tebeoría: Teoría sobre historieta en España

Felix López y Manuel Barrero (Coord.)

Sevilla: Asociación Cultural Tebeosfera, 2022. 682 páginas.

La [Asociación Cultural Tebeosfera](#) (ACT) lleva más de 20 años difundiendo el cómic y elaborando interesantes estudios sobre la historieta tanto en su revista digital homónima como a través de su editorial, con monografías altamente recomendables. Su labor es cada vez más intensa, y más allá de presentar sus completísimos [informes anuales sobre la situación de los tebeos en España](#), también tuvo a bien organizar el primer *Simposio Tebeosfera de estudios sobre el cómic* celebrado en diciembre de 2021 en Sevilla. Gracias a él se reunió a lo más granado del estudio sobre cómics en España. La participación de teóricos históricos como Antonio Martín o Antonio Altarriba se complementaron con otros autores *senior* como Antonio Guiral, Álvaro Pons, Jesús Gisbert, Manuel Barrero o Félix López. A estos se les sumaron autores más jóvenes provenientes de universidades, como es el caso de José Manuel Trabado, los hermanos José y Joan Miquel Rovira, Eduard Baile, Julio Gracia, Kiko Sáez de Adana o Jesús Jiménez Varea. Estos estuvieron acompañados por el hispanista Michel Matly y los dibujantes Jaume Capdevila y Marika Vila que dieron su contrapunto desde sus respectivas posiciones. Todo ello proporcionó un repaso panorámico a la teoría sobre historieta generada en España y sus campos de acción, que en la publicación se ha materializado en una quincena de ensayos sobre diferentes áreas de trabajo (catalogación historiografía, sociología, lingüística, narrativa, didáctica, los estudios académicos, la divulgación, los *transmedia*, los estudios de género, la gestión o la conexión con redes

internacionales). La publicación se complementa con una amplia bibliografía que cataloga las publicaciones teóricas sobre historieta en España entre 1868 y 2021, resultado de un volcado parcial del [Gran Catálogo de Tebeosfera](#).

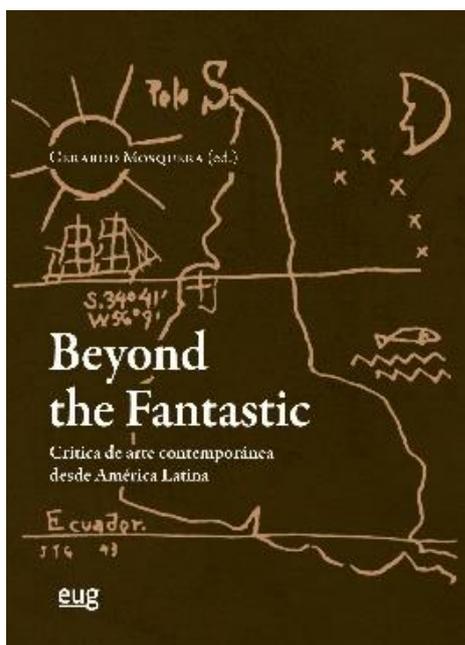
Este volumen es un verdadero compendio de lo que ha sido la teoría sobre historieta en este país, abarcando aspectos diversos (historia, crítica, educación...) y respondiendo a las preguntas más importantes que todo estudioso conciencizado se debe hacer para conocer el paisaje que le sustenta, es decir, el qué, cuándo, cómo, quién y cuánto. El dónde, aunque en principio está claro desde el mismo título, se pormenoriza en la geografía nacional de nuestro país. Según Manuel Barrero, uno de sus coordinadores, *Tebeoría* es «un repaso a qué pasos hemos dado para conocer nuestro cómic, desde los iniciales esfuerzos informativos, pasando por los primeros grupos organizados de estudiosos, los que introdujeron la historieta en la universidad, la gran eclosión de divulgadores fanzinistas de los ochenta y noventa, los que luego nos aproximamos desde muy distintas ópticas (semiológicas, sociológicas, historiográficas, etcétera) hasta llegar a la actualidad, un momento en el que el cómic se aborda desde la divulgación en todo tipo de plataformas pero también desde los estudios de la memoria, el feminismo, los estudios culturales y muy variadas disciplinas académicas.»

El despliegue autoral de las distintas contribuciones se culmina con una amplia bibliografía que recoge casi todo (como el propio Barrero afirma, en este terreno «el todo es una quimera») lo que se ha publicado acerca de tebeos y comics en nuestro país. Un libro, por tanto, de consulta imprescindible para cualquier estudioso y que cumple con creces su misión. El repaso que se hace por la producción y desarrollos teóricos de la historieta que estudian los textos pone en evidencia una amplia y cumplida trayectoria teórica del comic en nuestro país, siendo cada una de las casi 700 páginas del volumen, dignas de ser leídas con atención. Tal vez, y por poner algún pero, se podría en el futuro realizar otra publicación que comentara y realizara un análisis crítico o por lo menos descriptivo de esos textos, tal como hicieron en el ámbito francés Harry Morgan y Manuel Hirtz en el completísimo, a la vez que divertido *Le petit critique illustré: Le guide des ouvrages consacrés à la bande dessinée* (Paris: PLG, 2005), aspecto nada desdeñable sino al contrario, altamente recomendable, dada la aridez de la pura y dura ficha bibliográfica.

Beyond the fantastic: crítica de arte contemporánea desde América Latina

Gerardo Mosquera (ed.)

Granada: Universidad de Granada, 2022. 378 páginas.

La literatura sobre el arte hecho desde Latinoamérica es muy prolífica y dispersa. El polvorín artístico que desde allí estalla ante público y crítica, comisarios y galeristas, gestores culturales y coleccionistas, es maravilloso y difícil de inventariar. Sin embargo, o tal vez precisamente por ese motivo, esas reflexiones ante la prodigiosa fertilidad de sus artistas los textos se han ido dispersando y siempre es buen momento de recolectarlos y compilarlos. Uno de ellos, seguramente no sería el primero, pero sí el que supuso una puesta en cuestión del arte en Latinoamérica desde la crítica y el pensamiento, fue el libro que nos ocupa. Curiosamente este aldabonazo se daría en 1995, siendo publicada su primera edición por el INIVA (Institute of International Visual Art) de Londres; al año siguiente saldría una nueva edición bajo el auspicio de la MIT Press en Estados Unidos, logrando, ahora sí, un gran impacto público mundial. Por tanto, ambas en inglés, lo cual debería ser considerado una anomalía o un síntoma. El arte producido desde Latinoamérica *necesitaba* de un interlocutor internacional, especialmente anglosajón, que le hiciera eco. Este libro sirvió de altavoz.

Ahora, en 2022, con motivo del 25 aniversario de aquella primera edición, la Editorial Universidad de Granada ha publicado por fin su versión en español, cuestión que,

además de rellenar un hueco historiográfico y bibliográfico importante, era un deber demasiado tiempo pospuesto y al que el profesor Rodrigo Gutiérrez Viñuales ha puesto fin al promover esta edición. Esta antología, ideada inicialmente por el historiador y crítico de arte cubano Gerardo Mosquera, ofrece una amplia selección de escritos de relevantes críticos de la América Latina contemporánea. Juntos constituyen un corpus distintivo de los nuevos discursos teóricos que asomaban a finales del siglo pasado y donde desde una crítica a la modernidad, con discursos iniciáticamente poscolonialistas y sólida y pragmáticamente anti-utópicos rompen con los clichés preconcebidos. De ahí su acertado título: por un lado, «Más allá de lo *fantástico*» (enfrentándose a la categoría que la cultura eurocéntrica había asignado al arte producido allí de manera irremediable), y por otro, el «desde», (que deshace otro mito, el de la existencia de «*un*» arte latinoamericano). Estos textos equilibran la producción tradicional y popular, así como las presencias afroamericanas e indoamericanas en las artes visuales, y cubre la totalidad de la presencia de lo latino en América, abarcando tanto el Caribe como Estados Unidos.

Desde entonces han sido varios los libros que han abordado esta misma temática en formato de antología de textos y que recopilan la labor de la crítica de arte realizada desde allí, sus reflexiones sobre su ser y su identidad. El primer sucesor se produciría a raíz de los encuentros realizados en el *I y II Foro Latinoamericano*, organizados por el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) y que fueron recogidos en el libro *Adiós identidad: arte y cultura desde América Latina*, coordinado también por Gerardo Mosquera y publicado en 2001. Ese mismo año se presentó en la Fundación Telefónica (Madrid), el MEIAC (Badajoz) y el Instituto de América de Santa Fe (Granada), y comisariada por José Jiménez, la exposición *El final del Eclipse. El arte de América Latina en la transición al siglo XXI*, que fue un revulsivo en el conocimiento por parte del público español de una buena representación del arte producido allí.

Ese primer impulso a la teoría sobre el arte del otro lado del Atlántico quedó en suspenso hasta que en 2011 José Jiménez lo actualizara y editara mediante una antología complementaria con nuevos autores (solo repetiría Luis Camnitzer, pero con otro texto): *Una teoría del arte desde América Latina* [Badajoz MEIAC; Madrid Turner, 2011].

Complementado a este se podrían citar algunos otros títulos del mismo cariz recomendables: Gerardo Mosquera [prólogo de Jean Fischer]. *Caminar con el diablo: textos sobre arte, internacionalismo y culturas*. Madrid: Exit, 2010; Ricardo Carpani. *Arte y revolución en América Latina*. Buenos Aires: Ediciones Continente, 2011; Graciela Speranza. *Atlas portátil de América Latina: arte y ficciones errantes*. Barcelona: Anagrama, 2012; Andrea Hinteregger de Mayo. *Nuances of Latin American Art = Matices del arte en América Latina*. Madrid: Turner Ediciones, 2020; Gerardo Mosquera [prólogo de Nikos Papastergiadis]. *Arte desde América Latina (y otros pulsos globales)*. Madrid: Cátedra, 2020; y el de Ticio Escobar. *Contestaciones: arte y política en América Latina: textos reunidos de Ticio Escobar: 1982-2021*. Buenos Aires: CLACSO, 2020.

