

FANTASÍAS MODULARES

Ad Minoliti

Español

MASS MoCA

Repletos de ratones gregarios y aves serviciales, los cuentos de hadas siempre han sido el nido de relaciones llenas de vida y comunidades formadas por todo tipo de especies.

Fantasías Modulares de Ad Minoliti, con su énfasis en la coexistencia entre diversas especies, no es una excepción. Sin embargo, a diferencia de muchas de las influencias literarias de su infancia, Minoliti no impone jerarquías entre sus seres híbridos. Tanto triángulos sonrientes como vacas tumbadas y círculos guiñando, llenan los paisajes de los mundos imaginarios de Minoliti, con igual porte y estatus. En *Landscape* (2020), el cuadro instalado al fondo de la galería, la artista imagina un bosque verde como el escenario por excelencia de los cuentos de hadas. En muchos de estos relatos, la naturaleza y la tierra salvaje han sido lugares poco acogedores e incluso aterradores, especialmente para personajes femeninos como Caperucita Roja o Blancanieves. En lugar de retratar la naturaleza como un lugar violento o amenazador, el bosque de *Fantasías Modulares* de Minoliti representa una tierra feminista más acogedora e inclusiva.

Landscape, compuesto por seis paneles, cuenta con una infinidad de actores. Los árboles ruborizados, las colinas soñolientas y los helechos coquetos forman parte de la flora y fauna mutantes del universo de Minoliti. Dándole un rostro a la mayoría de los miembros de la escena acorta el abismo entre humanos y entidades comúnmente "sin rostro," es decir, no humanas. Al darle cara a estas figuras inanimadas, Minoliti fomenta un reconocimiento empático.

Ad Minoliti, *Fantasías Modulares #1*, 2020

La impresión digital de inyección de tinta sobre lienzo, 78 x 39 pulgadas. Cortesía de Peres Projects, Berlín.

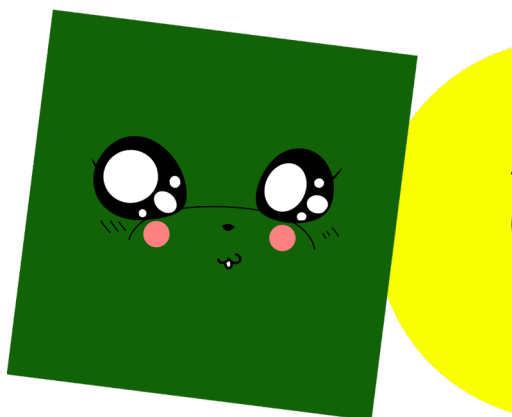
Aún así la artista no asigna necesariamente prioridad a las entidades no humanas que cuentan con un rostro. Los cuadrados sólidos sin rostro, los rectángulos compuestos únicamente de líneas y los círculos cuadriculados parecen mezclarse para crear una especie geométrica única y singular dentro del mundo fantástico de Minoliti. *Landscape* establece la atmósfera alegre de *Fantasías Modulares*, ya que su exuberancia se expande a lo ancho de la pared trasera y se curva alrededor, extendiéndose hacia el espacio de la galería.

Minoliti presenta gran interés en la manera que los cuentos de hadas forman identidades y roles sociales durante la infancia. Su obra confronta y a menudo desafía tanto la imaginaria familiar como la trama de estas narrativas. Sus personajes no suelen ser ni masculinos ni femeninos y, más aún, desdibujan los límites entre humanos, animales y máquinas. Al visualizar un lugar que no está dominado por figuras humanas, su obra desestabiliza las visiones antropocéntricas del mundo, y permite la disolución y la reforma de las jerarquías impuestas entre especies. Los seres, las entidades y los objetos de Minoliti generan una multitud de posibilidades: un universo queer, un cuento de hadas y hasta una historia del arte más inclusiva.¹

Gracias a su formación como pintora, Minoliti toma inspiración del rico legado de la abstracción geométrica de su país natal, Argentina, donde la geometría no solo se utilizó como lenguaje de resistencia al autoritarismo sino también como herramienta para imaginar utopías.² Minoliti rompe con los modelos tradicionales de representación y combina la abstracción con una figuración lúdica. Su objetivo es alterar convenciones pictóricas como los puntos de vista fijos y conservadores que prevalecen en torno a los géneros, las identidades y las sexualidades. Al rechazar la figuración humana, las realidades de Minoliti combinan formas variadas, coloridas y pícaras, las cuales son una fusión de partes humanas, partes vegetales y, en ocasiones, mecánicas.

Minoliti llena la abstracción geométrica de ternura: una combinación de técnica y colores que crea una estética alegre. Trabajando dentro de una tradición patriarcal, Minoliti emplea una estética deliberadamente "femenina" dulce, suave y linda. Basándose en el estilo caricaturesco tradicional e ilustrativo, le artista compone criaturas y paisajes que desafían la distinción entre arte "alto" y "bajo." Sin embargo, su interpretación

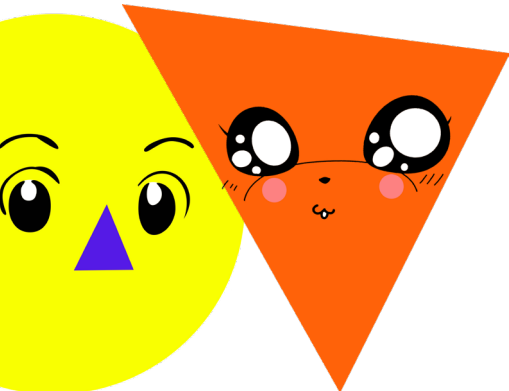
lúdica y viva del vocabulario modernista no desprestigia la seriedad del tema. *Fantasías Modulares #1* (2020), por ejemplo, representa a un pequeño gato negro junto a una figura humanoide semejante a una bruja usando un sombrero verde. Minoliti reimagina la pareja familiar que se encuentra comúnmente en los cuentos de hadas occidentales tradicionales usando coloridas formas geométricas y un lenguaje abstracto. Asimismo, al apropiarse de dos papeles estereotipados a menudo protagonizados por personajes femeninos tales como la bruja malvada o la damisela

afligida, Minoliti redirecciona nuestra atención hacia el sombrero de bruja, cuyos tres ojos observan al público con curiosidad. Su sombrero de ojos saltones propone una trama completamente nueva que rompe con las expectativas de una historia familiar.

El deseo de Minoliti de trabajar, reelaborar y complicar las divisiones y definiciones del arte proviene de su propia frustración con una experiencia educativa enfocada en artistas blancos occidentales. Las frustraciones con su propia experiencia educativa que puso el énfasis en los artistas blancos occidentales. En respuesta, ha

reimaginado activamente su educación, dando forma a un enfoque más abierto e inclusivo.³ La reformulación de la historia del arte de Minoliti se ha visto influenciada por el estudio crucial de académicxs feministas y queer, incluyendo a Donna Haraway, Jack Halberstam, Alison Kafer y Mel Y. Chen. En su esencia, su investigación invierte, amplía y cambia la forma en que percibimos el mundo y lxs unxs a lxs otrxs, aportando a Minoliti un marco nuevo y más flexible en el que imaginar su propia creación del mundo.

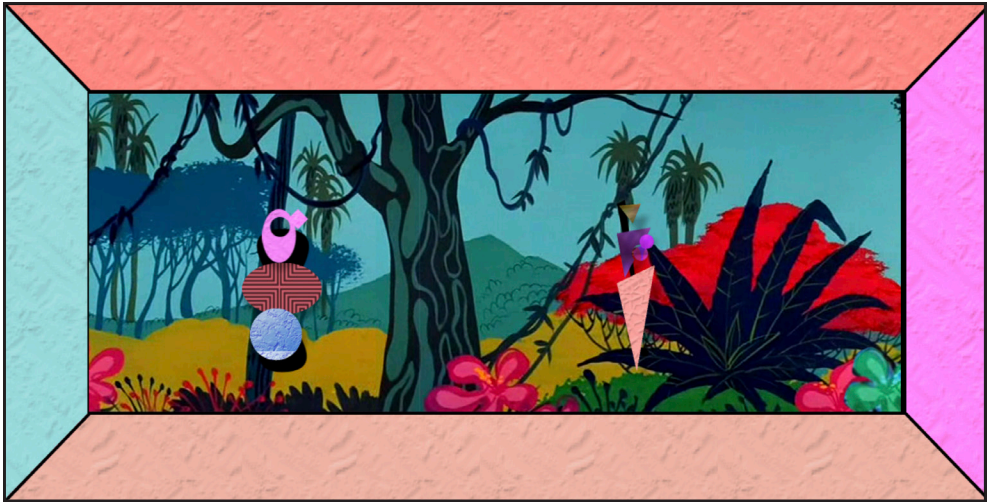

Además, Minoliti rinde homenaje directo a lxs activistas feministas y queer que le precedieron a través de su uso del color. En un poderoso emparejamiento cromático, un violeta vívido y un verde brillante enmarcan la entrada de *Fantasías Modulares* Minoliti considera el color algo ideológico, donde los morados son un guiño al feminismo mientras que los triángulos verdes simbolizan la campaña por derechos reproductivos en Latinoamérica.⁴ Al incluir también cambios arquitectónicos de forma, Minoliti hace que su reconfiguración de la galería clásica vaya más allá de la recoloración. Lxs espectadorxs entran a la

galería principal pero la puerta tradicional y rectangular es reemplazada por una entrada hexagonal verde. Al convertir la línea vertical en diagonal, Minoliti invierte la progresión habitual de la estructura, la visión y la visualización.

Fantasías Modulares traslada un pasado modernista hacia un indudable futuro queer. El título de la exposición está motivado por el interés de Minoliti en el diseño modernista y sus elementos modulares que se pueden desplazar, separar y distribuir para crear nuevos objetos mutables. Esto se ve reflejado tanto en su construcción de personajes como en su proyecto digital *PLAY SIGNIFICANT OTHERNESS* (2015), cuyas figuras juguetonas sacuden, comparten y cambian las formas que ensamblan sus cuerpos geométricos. Minoliti usa esta misma metodología en su reconfiguración de la estructura física de la galería. Tres cortinas de colores azules, rojos y amarillos están habitadas por figuras híbridas danzantes y flora. Su estilo se aleja del resto de las criaturas y obras que las rodean. Los colores profundos, las flores retro y el op art hacen referencia a una estética vintage de los años sesenta y setenta.

Minoliti ha dispuesto las cortinas para emular una etapa experiencial, jugando con las concepciones del espacio y el tiempo. Aunque las divisiones de tela guían a los visitantes en un recorrido lleno de criaturas e historias, el trayecto sugerido está lejos de ser obligatorio. Al contrario, este anima a lxs visitantes a crear y leer la historia de Minoliti en cualquier orden y a su propio paso. Esta organización modular sugiere un mundo en el que el tiempo y la narrativa no son lineales.⁵ Como la fluidez y pluralidad que implica su título, *Fantasías Modulares* ofrece una proliferación de caminos, criaturas y universos. A través de los objetos, la pintura y el diseño, *Fantasías Modulares* cuenta cuentos de hadas mutables con un final abierto. Además, estas narraciones no cuentan con un

Ad Minoliti, codificado por Mariana Lombard, *PLAY SIGNIFICANT OTHERNESS*, 2015
 Proyecto digital. Cortesía de Peres Projects, Berlín.

solo protagonista, sino que celebran una comunidad diversa donde ningún ser vivo o inerte, ninguna sexualidad y ningún género tiene más importancia que los demás.

Construir y ocupar un campo dentro de la utopía queer puede ser, como tan conmovedoramente observó el académico José Esteban Muñoz, "una insistencia sobre la potencialidad o la posibilidad concreta de otro mundo."⁶ Con su imaginación

optimista de cuentos alternativos y mundos inclusivos, Minoliti aporta una proposición para mejorar r la vida cotidiana sin perder una visión realista de un futuro alcanzable.

–Isabel Casso, M.A. 2020
 Williams College Programa de posgrado en Historia del Arte

¹ El término "queer" cuenta con una larga historia con múltiples definiciones que continúan cambiando hasta el día de hoy. El término tal vez sea indefinible, aunque literalmente se podría traducir como raro o extraño. Al mismo tiempo, es un insulto reivindicado que se utiliza para describir a personas cuyo género y/o sexualidad no se ajusta a los estándares convencionales.

² La relación de Minoliti con la geometría y la abstracción comenzó al encontrar las obras del Movimiento Madí y la Asociación Arte Concreto-Invención. Activos en Argentina a partir de mediados de los años cuarentas, estos dos colectivos de arte abstracto crearon obras durante el reinado autoritario de Juan Domingo Perón.

³ Por ejemplo, en *The Feminist School of Painting* (2018), Minoliti llevó a cabo una serie de talleres semanales en galería KADIST en San Francisco con estudiantes locales y escritores que reformularon el canon de la historia del arte y la estructura de la escuela del arte a través del debate y la creación artística colectiva.

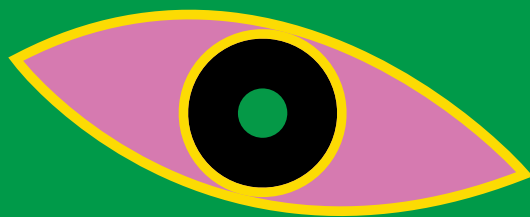
Con este esfuerzo de colaboración basado en talleres, Minoliti y otros pudieron reescribir la educación artística tradicional y androcéntrica que recibieron.

⁴ En los mítines a favor del aborto en Latinoamérica, los simpatizantes visten con pañuelos triangulares verdes alrededor de sus cuellos. El púrpura se ha asociado desde hace mucho tiempo con los movimientos feministas, que se remontan al movimiento sufragista de Reino Unido que ocurrió a principios del siglo XX.

⁵ Aquí estoy pensando en y con la obra trascendental de Jack Halberstam, *In a Queer Time & Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives*. Halberstam desploma el "tiempo queer" y su interrupción de las "experiencias de la vida convencionales, es decir, el nacimiento, el matrimonio, la reproducción y la muerte."

⁶ José Esteban Muñoz, *Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity* (New York: New York University Press, 2009), 1.

Ad Minoliti (nacidx en 1980) obtuvo su licenciatura de la Escuela Nacional de Bellas Artes P. Pueyrredón en Buenos Aires, Argentina. Su obra ha estado en renombradas instituciones como la Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Guangdong Times Museum y el Museum of Contemporary Art Chicago. Minoliti también ha participado en la Aichi Triennale, Japan (2016), FRONT Triennial, Cleveland, Ohio (2018), y en la 58ª Exposición Internacional de Arte de La Biennale di Venezia (2019). Minoliti ha sido apremiada por el Ministerio de Cultura de Argentina, el Fondo Metropolitano de las Artes de Buenos Aires y el FONCA Conaculta de México, entre otras instituciones. Minoliti distribuye su tiempo entre Buenos Aires y Berlín, Alemania.

Ad Minoliti

Fantasías Modulares

25 de enero 2020 – enero 2021

Curado por Isabel Casso

Fantasías Modulares ha sido posible gracias a Sterling and Francine Clark Art Institute en apoyo de MASS MoCA y el Programa de Postgrado en Historia del Arte de Williams College.

Muchas gracias a Peres Projects, Berlin por su apoyo generoso.

Traducción por Elvira Nowak

Solepa interior:

Ad Minoliti, *Landscape*, 2020 (detalle)

Impresión de inyección de tinta y pintura acrílica sobre lienzo,
5.8 por 19.5 pies.

Cortesía de Peres Projects, Berlín.

MASS MoCA

1040 MASS MoCA Way
North Adams, MA 01247
413.MoCA.111
massmoca.org