

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023

Actas del III Congreso Internacional de Artes : revueltas del arte / Cristina Híjar... [et al.] ;

Compilación de Lucía Rodríguez Riva. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Universidad Nacional de las Artes, 2024.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-3946-31-8

1. Arte. 2. Actas de Congresos. I. Híjar, Cristina II. Rodríguez Riva, Lucía, comp.
CDD 700.71

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

Buenos Aires, 10 al 12 de octubre de 2023

El Congreso fue realizado por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de las Artes.

ACTAS DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES “REVUELTAS DEL ARTE”

COMPILADORA

Lucía Rodríguez Riva

CORRECTORAS

Leonora Madalena y Diana Marina Gamarnik

ILUSTRACIONES

Facundo Marcos

DISEÑO

Soledad Sábato

COORDINACIÓN DE DISEÑO

Viviana Polo

RDA.III

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTES
REVUELTAS DEL ARTE

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LAS ARTES

EJE 2

**ARTES, INVESTIGACIÓN
Y PRODUCCIÓN DE SABERES**

EJE 2: ARTES, INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE SABERES; 2.1: POÉTICAS DEL CUERPO, LA IDENTIDAD Y LA
MEMORIA EN LAS ARTES Y LA CULTURA

La novela de artista contemporánea: *La luz de una estrella muerta* de Paula Klein y la reescritura vivificante

María Jimena Vignati (Universidad de San Martín)

RESUMEN: El presente trabajo se inscribe en mi proyecto de tesis de doctorado en Ciencias Humanas de la UNSAM, que versa sobre las novelas de artistas contemporáneas de habla hispana y las concepciones del arte que se encuentran activas y se vehiculizan en ellas, junto con las relaciones que estas establecen con problemáticas propias de la historia del arte y la disciplina estética.

En este caso, la novela de Paula Klein *La luz de una estrella muerta* (2022), que es una novela de artista con dos protagonistas: el artista Alberto Greco y una tesista que hace un doctorado sobre su obra, permite poner en escena y problematizar diversas cuestiones referidas al arte en general como ámbito de conocimiento y en particular a una práctica artística contemporánea, la de la *performance*, de la que Greco fue uno de sus precursores.

Así, la narradora tesista, al inicio del texto, se pregunta, por un lado, si es posible que un proyecto tan radical como el de la obra de Greco pueda iluminarse en una novela sin caer en el puro anecdótico y, si lo fuera, cómo se podría hacer visible una obra a través de la ficción. Por otro, cómo se podría separar la vida y la obra de un artista si ese límite era precisamente lo que él quería borrar.

La propuesta de la novela tendrá a la reescritura y a la mezcla de géneros como eje. El concepto de hipertextualidad de Gerard Genette junto con la caracterización que hace de la ficción Jean-Marie Schaeffer como un modo de comunicación no económico que hace que el lector se instale en un universo paralelo inventado y construido por el autor (Schaeffer, 2018) y la de la obra de arte como una señal costosa en la medida en que no es separable de su formulación y de su puesta en práctica efectivas (Schaeffer, 2018) resultan fundamentales en este derrotero.

Palabras clave: Novela de artista contemporánea; Alberto Greco; Paula Klein; Hipertextualidad.

Introducción

La novela de artista es un ámbito para reflexionar sobre el arte y los artistas, en el que la ficción cumple una de sus funciones: vehiculizar saberes. Justamente esta primera novela de la escritora argentina Paula Klein, *La luz de una estrella muerta* (2022), pone en escena y problematiza diversas cuestiones referidas al arte en general como ámbito de conocimiento y, en particular, al arte contemporáneo. En el inicio de la novela, luego del título “Espiritismo”, leemos:

¿Por qué este deseo malsano de hacer hablar a los muertos? ¿Para qué jugar con fuego y lanzarme a la reconstrucción peligrosa de una vida y de una obra ajenas? ¿Cómo darle voz a una pasión y a un amor que desconozco? El duende de Lacroix-Bont serpentea en mi cabeza como un mantra y, sin embargo, la voz de Greco me parece cercana. Fiel a sí mismo, su estilo corre parejo en sus cuadernos y en su correspondencia, en las anotaciones que transforman sus obras en un cuaderno de bitácora, en un relicario de sus aventuras. La suya es una obra manchada de notas íntimas y espontáneas, a punto de ser engullida por un impulso más

fuerte que su voluntad, con el demonio sensiblero de la mala literatura correteándole por los talones. Siempre la misma respiración rápida y directa, tan apurada que deja al lector sin aire. Una escritura del fin del mundo, de aliento ahogado bajo una montaña de peripecias y de sensaciones superpuestas. De tanto leerla y observarla, esa voz se vuelve materia plástica y ahuyenta mi juicioso “á quoi bon”. La pregunta no es cómo, sino por qué querrías meterte en la piel de Greco. Dejemos de lado las cuestiones deontológicas, que no me parecen menores, me advierte, algo preocupado, E. B. ¿Cómo podrías iluminar su obra a través de una ficción? ¿No es lo contrario de lo que me decís que querés probar? ¿Que una obra con un proyecto tan radical no merece quedarse en el anecdotario? Asiento de manera pausada. Las preguntas pertinentes de E. B. me agujonean desde hace tiempo y no encuentro una respuesta satisfactoria. Sí, lo más prudente sería renunciar a la ficción. Sí, concuerdo en que el deseo de tomar la voz de los vivos y aún más la de los muertos puede tener consecuencias que no estoy preparada para asumir. Sí, me avergüenza esta obsesión que, por momentos, rosa la necrofilia. Sí, mais.

¿Cómo podría separar su vida y su obra si ese límite era precisamente lo que él quería borrar? ¿Cómo apartar de su proyecto ese calidoscopio de anécdotas que sus amigos contaron y repitieron hasta el empacho? ¿O hasta transformar la vida de Greco en una coral y sus existencias en un homenaje póstumo? (Klein, 2021, p. 9).

Así, el pacto ficcional parte de una pregunta cuya respuesta el lector tiene en sus manos, la novela. La narradora, que es una tesista que está haciendo su tesis sobre Alberto Greco, se pregunta, por un lado, si es posible que un proyecto tan radical como el de la obra de Greco pueda iluminarse sin caer en el puro anecdotario a través de la ficción novelística. Por otro, agrega, cómo se podría separar la vida y la obra de un artista si ese límite era precisamente lo que él quería borrar. El resultado será una novela en la que la protagonista, la tesista, va dejándole lugar cada vez más a su objeto de estudio, Greco (o este lo va tomando), y así ambos, la tesista y Greco, a medida que la narración avanza, ocuparán el espacio narrativo en un juego de dobles.

LA DUPLICACIÓN NARRATIVA Y LA RESCRITURA

La ficción en la novela se presenta como un ámbito que obviamente no solo supera lo anecdótico e ilumina la obra del artista, sino que logra lo que Greco buscó: no separar vida y obra. Luego del inicio citado, la novela se estructura en cinco partes cuyos títulos son: I, Una carpita en medio del caos; II, El encuentro; III, Espíritus y psicomagia; IV, La huida y V, Volver. Cada una de ellas culmina con un Anexo. Los distintos títulos tienen relación con la trama que va ampliándose a medida que la narración avanza cuando la historia de la narradora se va duplicando con eventos y referencias a y de la vida de Greco.

Esta “duplicación” narrativa se activa de variadas maneras. Veamos algunas de ellas. Una, por medio de los títulos que pueden referir e implicar tanto a la protagonista como a su objeto de estudio, Greco. Por ejemplo, luego del título “Argentinos en París” se lee:

París, rue de Michel le Comte, 23 horas y 3 minutos de otro viernes por la noche. Elena se estira, desentumeciéndose el cuello antes de hacer el balance algo magro de su jornada, una taza de café frío sobre la mesa, varios libros abiertos sobre el escritorio, cerca de su computadora. En el piso, pilas de libros y carpetas tiradas por el suelo. Un par de pantuflas debajo de la mesa ratona y un pijama hecho un bollo sobre el sillón de cuerina negra. Este es el destino final de su tesis, ese mamotreto que la acompaña desde Buenos Aires, como una espía. Elena hurga, manosea, se mete donde no la llaman. Toda estrategia es válida si la ayuda a recomponer sus rompecabezas de pintores argentinos en el París de la posguerra. Ese acuartelamiento de la periferia en el centro la imanta. Quiere observar al microscopio los extraños brotes que esa pepita marginal hace germinar. Ella también quiso armar su carpa en medio del bullicio y las luces, en esta ciudad en la que la fiesta se acabó desde hace tiempo. De todos los artistas que hicieron sus armas o quemaron sus naves en la ciudad luz, una historia en particular la conmueve. Había una vez un barco que debía recorrer la distancia entre Buenos Aires y París. En el barco, que podría haberse llamado “el Provence”, viaja un muchacho de unos 23 años que no habla francés y lleva unos pocos billetes en el bolsillo. Quizá traiga algunas miradas con su andar patoso, su carácter tímido y algunos

descuidados gestos de seductor. Quizá espere el momento en que alguien le dé discusión para presentarse como un poeta, pintor, encantador de serpientes o adivino. En las miradas encendidas que lanza a quienes lo escuchan, se filtra la duda. ¿Me irá bien? Tal vez el muchacho, que responde al nombre de Alberto Greco, sonrío mientras siente expandirse en su pecho las primeras oleadas de una angustia difusa (Klein, 2022, p. 15).

En la cita anterior la analogía con Greco se da a partir de un deseo compartido con él por parte de la narradora, pero en diferentes momentos: “armar su carpa en medio del bullicio y las luces, en esta ciudad en la que la fiesta se acabó hace tiempo”. Otra de las formas de duplicación narrativa será por medio de experiencias comunes: recorridos por la ciudad, fiestas, aventuras amorosas, etc.

Asimismo, en la novela aparecen textos en cursiva que tienen relación con Greco de variadas maneras:

1) presentan un epígrafe de una obra de Greco, no publicada en vida, que tiene relación con lo que se cuenta allí. Por ejemplo, un texto es introducido con el título “Historia de un amor” y tiene el siguiente epígrafe de una obra no publicada en vida por Greco, *Los Cuadernos de Centurión*, sí ahora en la edición del año 2020, a cargo de Paula y Eduardo Pellejero, referida en la novela: “No quise preguntarles por si quién era y qué hacía allí. Él continuaba como agitado con toda la sangre en la cabeza con los ojos tremendamente iluminados. Volví a mirarlo con asombro y le sonreí, él también luego me sostendría la mirada sonriendo” (Klein, 2022, p. 43). Luego se lee:

Sus ojos son reflectores. Acababa de llegar al bar y fue lo único que vi durante el resto de la noche. Estaba acodado en la mesa junto a un grupo de amigos con esa sed de novedad que se desprende de los recién llegados. Pienso que debe ser uno más de los que todavía no han sido estropeados por esta ciudad en la que todo lo falso brilla como los decorados de un film. Escuchándolo hablar de sus planes de viaje y de unos cursos de teatro en Londres me pregunto si podría dar marcha atrás y ser un poco como él. Mi felicidad está teñida de una

nostalgia antigua que me acompaña como estas nubes negras de los dibujos animados

(Klein, 2021, p. 43).

2) cuentan o refieren hechos u objetos relacionados con Greco, por ejemplo, obras: “Cómo hago para escribir si el bloc de notas se deshace al contacto con la tinta. Mis últimos cuadros se intitulan ‘Busco guita y un lugar para siempre’ y ‘No tengo guita ni para pagarme el whisky’” (Klein, 2022, p. 50).

3) son textos de Greco que aparecen citados y titulados, por ejemplo, el cuestionario de Alberto Greco de 1961, “La cocina informalista”: “Ocho años después de Jorge Julio, mi hermano mayor y cuatro antes de Edgardo, nací en Buenos Aires Alberto Tomás Greco, Yo. Lo escribo así para darle más importancia y al mismo tiempo hacer el cuestionario menos aburrido” (Klein, 2022, p. 50).

Con estos textos en cursiva en el orden de la escritura se reproduce lo que sucede en la trama: así como la protagonista logra contactarse con el espíritu de Greco gracias a la psicomagia de Alejandro Jodorowsky (personaje que tiene existencia real), los textos de y sobre Greco son reformulados, recontextualizados, interpretados y puestos en una nueva serie, la de la novela. La operación de hipertextualidad definida por Gerard Genette como toda relación que une un texto B, hipertexto, a un texto anterior A, hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es la del comentario, sino la de la derivación como una operación transformadora (Genette, 1989), se manifiesta en esta dinámica.

Greco, con su Arte Vivo Dito, seleccionaba en la vida algo, objeto, acciones, personas, y a eso “encontrado” lo dejaba allí, sin trasladar a un museo o a una tela. De la misma manera, en la novela se seleccionan pasajes, citas de la obra o de la vida de Greco y se los inserta en otro contexto, reescribiéndolos. El recorte lo comparten ambos: el objeto encontrado de la obra de Greco es trasladado a la novela de Klein en el juego de la rescritura, vivificándolo.

La serie narrativa de la protagonista termina con la aparición de un personaje, Paula (mismo nombre de la autora), que presenta una edición de documentos inéditos de Greco. Leemos en la novela:

Cuando una serie de documentos inéditos son finalmente publicados, la distancia entre el golpe de suerte y la pesadilla del investigador especializado deviene exigua. Todo depende de la perspectiva desde la que se considere la situación: Paula ve el vaso medio lleno mientras Elena llora ya sobre las últimas gotas del suyo que se disipan en las gotas de la Mancha. Si Elena soñaba con el manuscrito milagroso que le permitiría comprender la muerte de Greco, la aparición de una edición de los archivos que eran, hasta entonces, su domaine de expertise está lejos de regocijarla. La investigación de Paula es un punch a la mandíbula: un film y un libro de manuscritos y otros cuantos documentos inéditos de Greco. Nada hubiera podido hacer pasar su propia investigación más desapercibida (Klein, 2022, p. 129).

De acuerdo con lo manifestado en esta cita, la escritura académica pasa desapercibida frente a un film, manuscritos, etc., no así esta novela que tiene su oponente en esta edición de la obra de Greco: vida y ficción se cruzan, como en la obra de Greco, y pierden sus límites. Dejemos a los lectores futuros dar su veredicto acerca de cuál de los dos dispositivos “ilumina más” la vida y la obra de Greco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Genette, G. (1989). *Palimpsesto*. Taurus.

Klein, P. (2022). *La luz de una estrella muerta*. Mansalva.

Pellejero, E. y Pellejero, P. (2020). *La aventura de lo real: escritos de Alberto Greco*. Julián David Mizrahi.

Schaeffer, J. M. (2018). *La experiencia estética*. La Marca editora.