

IDEAS EN MENTE DANI UMPI

CURADURÍA / RODRIGO BARCOS

3 DE MARZO — 15 DE MAYO 2020

DANI UMPI

Vista de sala
Curaduría Rodrigo Barcos
Fundación El Gran Vidrio
Año 2020

DANI UMPI

Vista de sala
Curaduría Rodrigo Barcos
Fundación El Gran Vidrio
Año 2020

DANI UMPI

Performance en la apertura de la exhibición
2020

Fundación El Gran Vidrio

DANI UMPI

Ley (Parte 1 y 2)

2020

Collage de papel sobre alambre de acero

Medidas variables

DANI UMPI

Blanco y negro

2019

Collage de papel de revista y cinta adhesiva

300 x 320 cm

DANI UMPI

Los epistolares I

2017

Collage de papel sobre muro

175 x 310 cm

DANI UMPI

Los epistolares I (detalle)

2017

Collage de papel sobre muro

175 x 310 cm

DANI UMPI

Serie Grandes poemas para duendes en vertical
2018

Collage sobre papel
102 x 40,5 cm

DANI UMPI
Caras Grande
2017
Collage sobre papel
74 x 60 cm

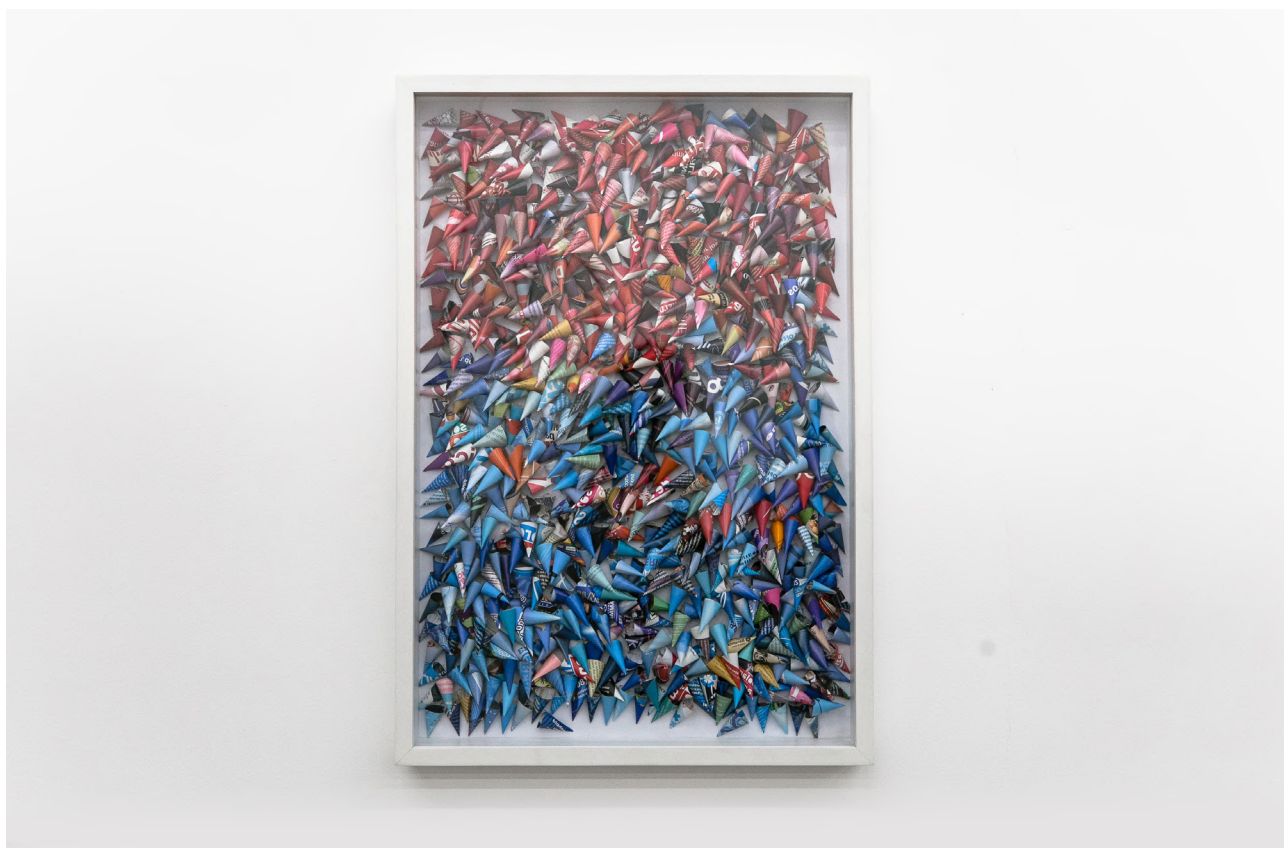
DANI UMPI

Caras Grande (detalle)

2017

Collage sobre papel

74 x 60 cm

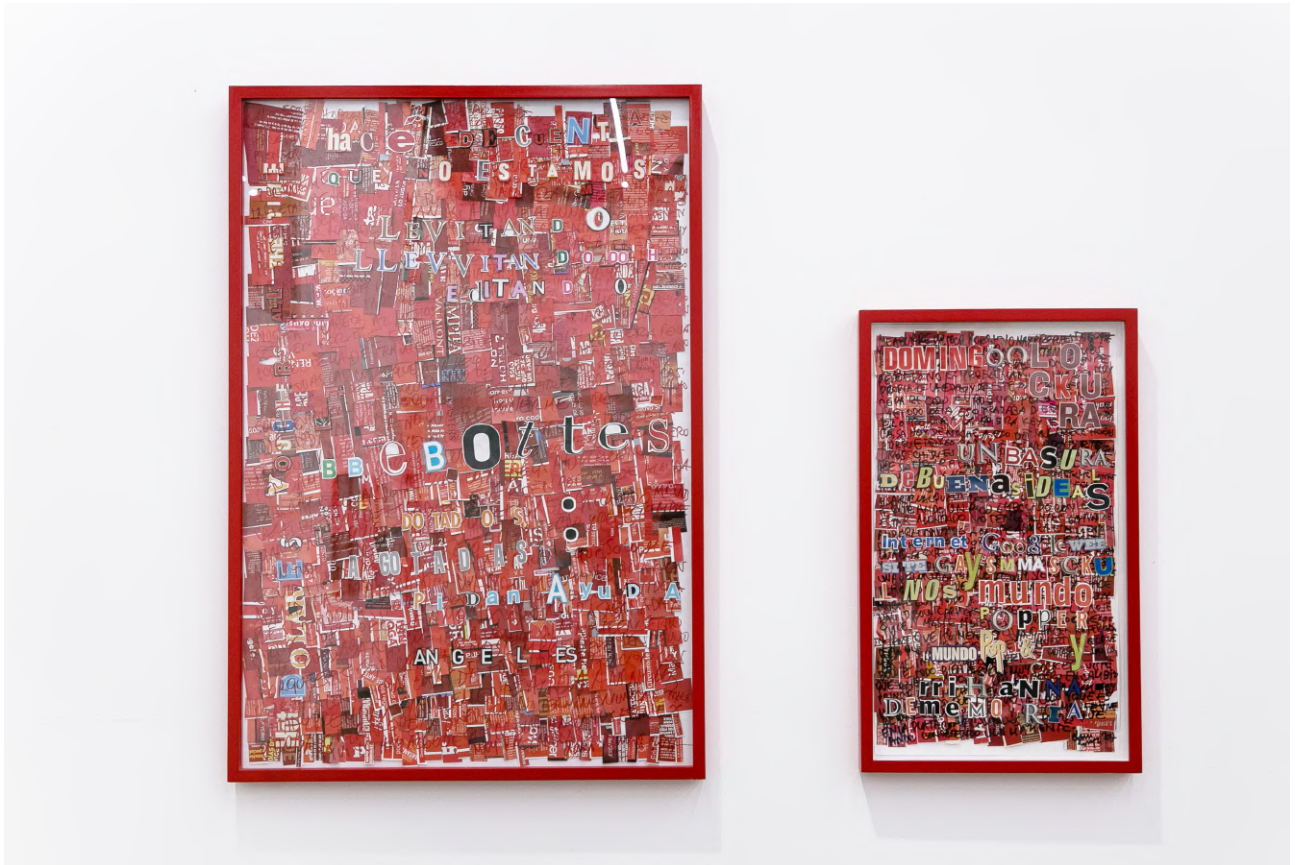
DANI UMPI

Conos

2017

Collage sobre papel

70 x 50 x 5 cm

DANI UMPI
Bbebottes
2017
Collage sobre papel
110 x 74 cm

DANI UMPI
Domingoo Lockura
2017
Collage sobre papel
70 x 40 cm

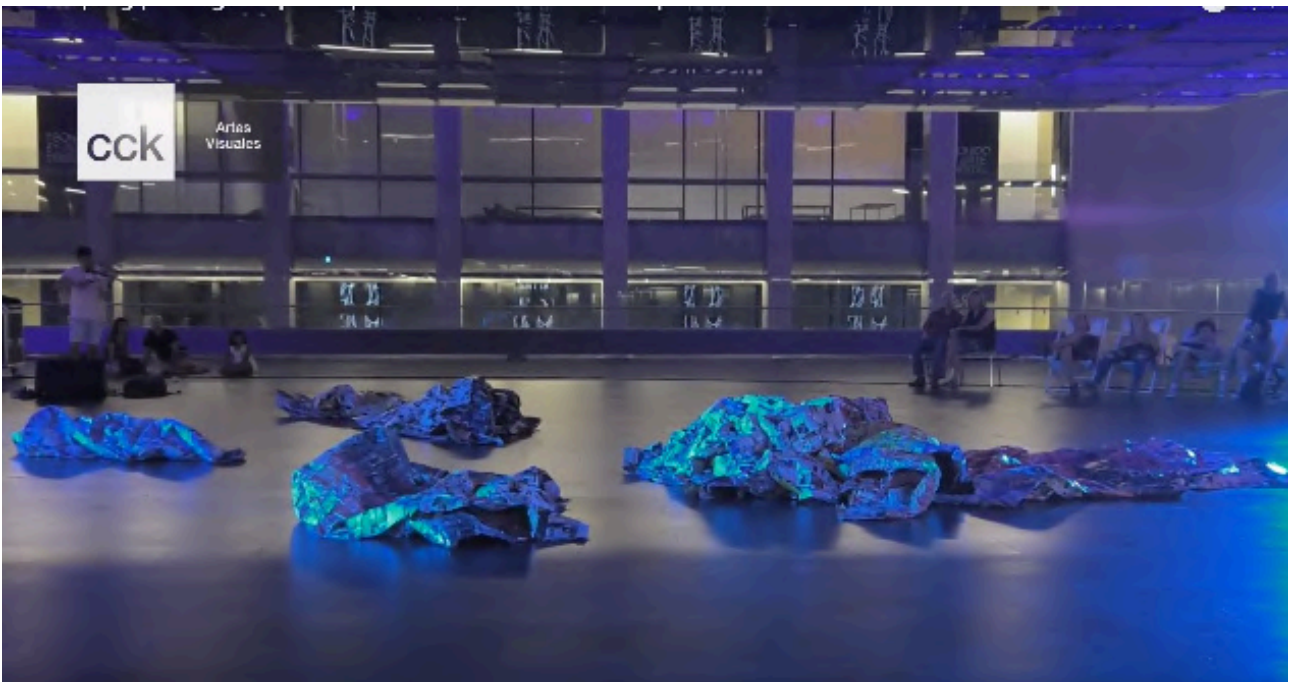
DANI UMPI
Vista de sala
Curaduría Rodrigo Barcos
Fundación El Gran Vidrio
Año 2020

DANI UMPI
Vista de sala
Serie *Caras*
2017
Collage sobre papel
50 x 35 cm

1

2

1

**DANI UMPI, NAOMI PREIZLER
Y JULIÁN AZNAR**

Autoacusación

Cámara: Marcos Medici y Claudia Cortinez.
Edición: Marcos Medici y Julian Aznar.
Casa Lanusse, Buenos Aires, 2017

2

DANI UMPI

Sleeping parangolé

Pieza performática realizada en *El Centro en Movimiento II* Artistas invitados: Manu Sija (violín) y Tirre Grillo (performance), Centro Cultural Kirchner (CCK), Buenos Aires, 2018

TEXTO CURATORIAL POR RODRIGO BARCOS

I

Para los simbolistas franceses, el mundo era un misterio a descifrar en el cual todos los objetos sensibles tenían relaciones ocultas. Estas ideas fueron tomadas de la teoría que desarrolló Baudelaire, en la que proclamaba que entre sonidos, colores, perfumes y sensaciones existían conexiones llamadas correspondencias, las cuales sólo el poeta podía entrever. El poema “*Vocales*” de Rimbaud publicado en 1883 es un buen ejemplo, en el cual el autor establece un color específico para cada vocal.

El símbolo da pie para que a través del mismo um, podamos introducirnos en un segundo significado, que no por oculto, deja de existir. Pero no hay que confundir simbolismo con la heráldica o con cualquier sistema de signos cuyos significados está pre-establecido.

Se trata de algo mucho más sutil y misterioso. Más cercano al esoterismo que a una ciencia exacta, el sistema de relaciones que despliega Dani Umpi en sus obras funde y transforma lo popular, en singular. A través del desmontaje de revistas de tiradas masivas nos introduce en un código nuevo, versátil en su forma y críptico en su lectura. El color es una posible guía para atravesar este universo en donde los textos invaden lo plástico y las imágenes lo sonoro. Umpi puede ubicarse en una genealogía de artistas alquimistas, como Liliana Maresca o Víctor Grippo. Un alquimista del lenguaje: Rumore chimico. Fórmula mágica.

II

Uno de los aportes teóricos más importantes de Donna Haraway a comienzo de los años noventa tuvo que ver con una postura crítica sobre el conocimiento y los objetos de estudio. Haraway afirma que ningún conocimiento está desligado de su contexto ni de la subjetividad de quien lo emite. Es decir, el conocimiento siempre será parcial y situado.

Este concepto crítico sobre el conocimiento - o producción- situada nos sirve para pensar la categoría queer en relación a nuestro contexto latinoamericano sin caer en operaciones coloniales o lecturas superficiales. Entendiendo lo queer como todo aquello que escapa a la cultura heterosexual normativizante, la operación que hizo el colectivo LGTB Q+ sobre el insulto “queer” convirtiendo la injuria en una bandera política, traducida a nuestro contexto pierde algo importante: la cuestión oral. La desterritorialización de esta palabra sublevada en su origen vacía la potencialidad sonora que carga su oralidad, vaciándola así también de su contenido político.

En este sentido la obra de Dani Umpi resuena en nuestro contexto encargándose de recuperar esa potencialidad política perdida. Es necesario ubicar su obra en un sitio específico: el territorio rioplatense. El mismo lugar donde Néstor Perlongher varias décadas atrás acuñó un estilo denominado “neobarroso” en el que según él, se fundía el estilo barroco con el barro del Río de La Plata. Esta constelación planteada por Perlongher logró conglomerar ciertas literaturas menores que pusieron en fuga a las formas canónicas de la literatura de los años 80.

Uno de sus grandes exponentes fue Manuel Puig, quien reivindicó el registro oral. Su segunda novela *Boquitas pintadas* (1969) está construida como un rompecabezas discursivo, en el cual experimenta con diferentes lugares de enunciación: el diálogo directo entre personajes, el diálogo telefónico y los monólogos se mezclan

con el discurso policial, periodístico y religioso. La función poética del lenguaje le da lugar a un lenguaje que remite a instancias cotidianas y a un uso que responde a la llamada cultura popular. Los collages que realiza Dani Umpi parecen estar acompañando a Puig en esta dirección. Ambos se nutren del registro del chisme. Si logramos atravesar la primera lectura cromática de sus collages, nos encontramos con que las letras pegadas de una manera obsesiva tienen una correlación y constituyen conversaciones legibles y reales.

Hacia fines de los sesenta, cuando Puig publicó *Boquitas pintadas* en Argentina, en Brasil Hélio Oiticica empezó a vincularse con las favelas de Mangueira y donde participó de la escuela de samba local y trabó varias amistades. Esta experiencia tuvo un gran impacto en su producción, expandiendo su investigación sobre el color e interesándose sobre la intersección entre el arte y la vida. Esto lo llevó a producir sus obras más radicales y conocidas: los *Parangolés*. Con telas baratas, sintéticas, plásticos y sogas crea una serie de capas para ser usadas y activadas por el cuerpo humano a través del baile.

Las palabras también tuvieron un papel fundamental en esta obra. Mensajes poéticos y políticos eran introducidos por Oiticica en estas capas como forma de resistencia a la dictadura militar que padeció Brasil a partir de 1964. Las obras de esta exhibición también son herederas de esta tradición y asumen toda su fuerza. Dani Umpi traviste los géneros y las disciplinas, afirmandonos la importancia del color y del movimiento. La experiencia queer en términos locales tiene que ver con un posicionamiento y con un modo de hacer. Una reivindicación de ciertas identidades que escapan a la tradicional.

Lo interesante del trabajo de Umpi es que trabaja con arquetipos locales pero no termina de encasillarse en ninguno. Su trabajo oscila entre la figura de las mostras, los duendes, las maricas, lo drag, la figura del clown. Por momentos rosa, por momentos oscura, por momentos tropical, pero siempre en expansión.

Vocales

Por Arthur Rimbaud

A negro, E blanco, I rojo, U verde, O azul: vocales
algún día diré vuestro nacer latente:

negro corsé velludo de moscas deslumbrantes,
A, al zumbiar en tomo a atroces pestilencias,

calas de umbría; E, candor de pabellones
y naves, hielo altivo, reyes blancos, ombelas
que tiemblan. I, escupida sangre, risa de ira
en labio bello, en labio ebrio de penitencia;

U, ciclos, vibraciones divinas, verdes mares,
paz de pastos sembrados de animales, de surcos
que la alquimia ha grabado en las frentes que estudian.

O, Clarín sobrehumano preñado de estridencias
extrañas y silencios que cruzan Mundos y Ángeles:

O, Omega, fulgor violeta de Sus Ojos.

EL GRAN VIDRIO

BIOGRAFÍA DANI UMPI

DANI UMPI

(Tacuarembó, Uruguay, 1974)

Es un artista dentro de la escena queer del Río de la Plata. Su trabajo es compulsivo, hiperactivo, multidisciplinario, fronterizo, abarcando todos los cruces imaginables entre la industria cultural, la cultura popular, la literatura, la música y las artes visuales.

Opera desde un personaje con tintes auto paródicos, híbrido entre la tradición drag y la performance conceptual. Realiza con regularidad recitales en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y México. Publicó novelas llevadas al cine y al teatro.

Entre sus piezas se destacan grandes trabajos en collages con papel, en constante referencia a artistas del Neoconcretismo brasileño y el Pop Art. Con exuberancia acumulativa y lujuria cromática hace inesperados guiños esotéricos y melodramáticos, especulando entre lo trascendente y lo banal.

Publicó las novelas Aún soltera; Miss Tacuarembó (llevada al cine por Martín Sastre en el 2010); Sólo te quiero como amigo y Un poquito tarada; los libros de cuentos Niño rico con problemas y ¿A quién quiero engañar?; el libro de poemas La vueltita ridícula y el libro infantil El vestido de mamá (junto al ilustrador Rodrigo Moraes).

Editó los discos Lechiguanas; Perfecto; Dramática (junto al guitarrista Adrián Soiza); Mormazo y Dani Umpi Piano. Vol I – Vol II (junto al pianista Álvaro Sánchez). Con Sofía Oportot e Ignacio Redard realizó el proyecto musical Oportot Umpi Redard, y editaron el disco Hijo único.

Escribió y compuso junto al músico Javier Vaz Martins la comedia musical Nena, no robarás, dirigida por Maruja Bustamante en Buenos Aires en el 2009.

En el 2012 escribió y dirigió la obra performance Marta, la musical en la TAE – Teatro Argentino de La Plata. En el 2013 actuó y escribió la performance A rainha da beleza bajo la dirección y en coautoría con Gustavo Bittencourt para el ciclo Todos os géneros en Fundación Itaú, San Pablo.

En el año 2014 comenzó a realizar la serie Parangolés rígidos a partir de conceptos del artista brasileño Hélio Oiticica. La primera presentación de esta instalación-performance-musical se realizó en Casa de la Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, Brasil (2014). La segunda presentación fue en el MALBA - Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el cierre de la exhibición In your face de Mario Testino (2014).

Entre sus exhibiciones individuales y bipersonales se destacan: Orden y Secreto, HACHE, Buenos Aires, Argentina (2019); Maldito Duende, HACHE, Buenos Aires, Argentina (2017); Parangolés rígidos, Galería Xippas, París, Noviembre (2014); Informática, Galería Xippas, Montevideo, Uruguay (2013); La evolución del ser, Galería Soa, Montevideo, Uruguay, Noviembre (2011); Eterna, Galería Daniel Abate, Buenos Aires, Argentina (2011); Todo incluido, Galería Jacob Karpio, San José, Costa Rica (2010); Nem Luxo, Nem Lixo, Galería OZ, Buenos Aires, Argentina (2010); Superbacana, MEC, Plataforma, Montevideo, Uruguay (2009).

Su obra ha sido presentada en innumerables exhibiciones colectivas en Latinoamérica y Europa. Participó en la Bienal de Sao Paulo 2010 y en la 1era. Bienal de Montevideo en 2012. En el año 2012, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo eligió entre los "25 secretos literarios de Latinoamérica".

Reside en Montevideo y en Buenos Aires.

INFORMACIÓN SOBRE LA FUNDACIÓN

Fotografías de la sala de la Fundación El Gran Vidrio.

SOBRE LA FUNDACIÓN

Fundación El Gran Vidrio nace a finales de 2018 en la ciudad de Córdoba con la clara intención de fortalecer, enriquecer y ampliar las posibilidades del pensamiento y las prácticas en torno al arte contemporáneo y sus comunidades.

Luego de desarrollar durante nueve años consecutivos el proyecto de Galería, Fundación El Gran Vidrio se fusiona para extender su rango de acción hacia iniciativas culturales que inciden sobre diversas áreas del campo artístico.

Esta nueva plataforma de trabajo incluye los siguientes programas: Teoría y Pensamiento, Publicaciones, Residencias, Artes performáticas, Co-producciones, Exposiciones y Ferias.

EL GRAN VIDRIO / Arte Contemporáneo *Tel. +54 351 633 8334*
Humberto Primo 497 Córdoba, Argentina / info@elgranvidrio.com