

HORACIO ZABALA,
desde 1972

HORACIO ZABALA (Buenos Aires, 1943)

Artista y arquitecto (UBA). Reside en Roma, Viena y Ginebra entre 1976 y 1998, año en que regresa a Buenos Aires. Realiza su producción artística a partir de lenguajes visuales mínimos y medios heterogéneos. Con ellos, interroga, desvía y pone en relación informaciones y ficciones contemporáneas a partir de la imagen, la palabra, el signo y el objeto. En 1967 realiza su primera muestra individual y en 1972 publica su primer texto teórico. En 1975 comparte con el Grupo de los Trece la Medalla de Oro Paz '75 en el XXX aniversario de las Naciones Unidas, celebrado en Slovenj Gradec, ex-Yugoeslavia. En 2004 se le otorga el Premio Adquisición del LVIII Salón Nacional de Rosario, y en 2005 el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales en la disciplina Nuevos soportes e instalaciones. Hasta el presente cuenta con 40 exposiciones individuales en América y Europa. Las más recientes: *Hipótesis*, en Galería 11 x 7, Buenos Aires (2013) y *Reiterations*, en Henrique Faria Fine Arts, Nueva York (2012).

FERNANDO DAVIS

(La Plata, 1974). Investigador, curador independiente y profesor de historia y teoría del arte de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto Universitario Nacional del Arte. Director de un proyecto de investigación en la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y del Laboratorio de Investigación y Documentación en Prácticas Artísticas Contemporáneas y Modos de Acción Política en América Latina, en la misma unidad académica.

PRESENTACIÓN	
ANÍBAL Y. JOZAMI	
Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.....	7
HORACIO ZABALA, DESDE 1972	
FERNANDO DAVIS	8
ensayos	
EN MEDIO DEL INCENDIO. Violencias insurgentes en la obra de Horacio Zabala	
ANA LONGONI.....	26
LA INTERNACIONAL INDETERMINADA	
MARIO PERNIOLA	38
LA CENSURA DE HORACIO ZABALA	
MARIO PERNIOLA	41
EL CÁLCULO DE LO SENSIBLE (sobre las <i>Hipótesis</i> de Horacio Zabala)	
GONZALO AGUILAR.....	42
obras.....	49
COLLAGES: textos breves, fragmentos, apuntes (1972-2012)	
HORACIO ZABALA.....	144
CRONOLOGÍA	
FERNANDO DAVIS / HORACIO ZABALA	155
BIBLIOGRAFÍA	
.....	169
LISTA DE OBRAS	
.....	174

EL ARTE COMO CÁRCEL

En 1972 Horacio Zabala hizo tomar una fotografía de su mano escribiendo sobre un papel, con letra de imprenta, la frase: "Este papel es una cárcel. This paper is a jail" y concentró en dicha operación una serie de alternativas críticas. La acotada acción trazaba una compleja interpelación que constituía, a la vez, una interrogación sobre las opciones radicalizadas de la vanguardia y sus posibilidades de incidencia política y una teoría sobre el sistema del arte como dispositivo disciplinario. Desde comienzos de la década anterior, la vanguardia experimental desafió sus prácticas institucionalizadas apostando a desbordar los márgenes de lo artístico y a redefinir, desde estrategias no siempre coincidentes en sus proyecciones críticas, las relaciones entre arte, sociedad y modos de acción política. Las pruebas de fuerza que vanguardia e institución trabaron a lo largo del período no implicaron necesariamente la ruptura con el circuito institucional, sino el despliegue de modos de hacer diversos y simultáneos a través de los cuales los mismos límites de la institución, el sentido de lo artístico y sus condiciones de posibilidad, fueron problematizados. Poner en tensión el "adentro" y el "afuera" del museo, ocuparlo tácticamente para trastornar su lógica y forzar la estabilidad de sus cerros normalizados, infectar el preservado territorio de la institución artística con el espesor conflictual de la calle y el tejido sociopolítico inmediato; en la trama móvil diagramada por estas diversas alternativas, la vanguardia experimental definió el ritmo de sus desobedientes desbordamientos y de sus vertiginosas cancelaciones.

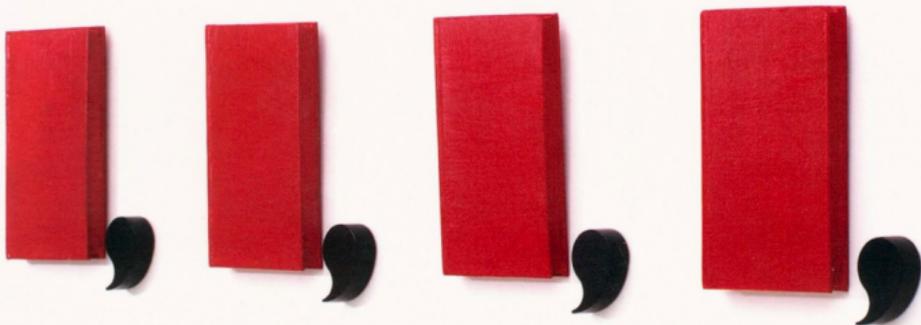
En este contexto, el señalamiento de Zabala del papel, soporte de la escritura, como "cárcel" puede entenderse como una poderosa e inquietante metáfora de la institución artística. El papel constituye una cárcel porque supone un límite para la escritura y, a la vez, un territorio que la ordena y disciplina (las marcas de los dobles en el papel operan, en tal sentido, racionalizando el espacio). Pero al mismo tiempo, desde dicho territorio y tensionando sus bordes, es posible imaginar (y activar) un discurso crítico que lo ponga en cuestión. Así, más que la mera constatación de un límite, el señalamiento de Zabala disputa sus proyecciones de sentido al articularse como gesto disidente que, a la vez, explicita el marco que encorseta sus opciones disruptivas y lo interpela tácticamente como lugar desde el cual movilizar un discurso capaz de desplazar o fisurar dicho margen. En la obra de Zabala, la crítica a la institución no se reduce a la sola "denuncia" de su trazado disciplinario, sino que es también, y sobre todo, una apuesta por dirigir la reflexión a sus mecánicas de poder naturalizadas y una interrogación sobre la capacidad del arte en la construcción de posibles.

Las obras que presento en esta exposición se realizaron entre 1972 y 2012. Fueron llevadas a cabo con materiales y técnicas, argumentos y maneras de hacer diferentes entre sí.

Cuando en la década del setenta hacía y exponía mis obras, privilegiaba la claridad y concisión en la lectura de las mismas. La cuestión era evitar cualquier asomo de hermetismo. Al contrario, hoy me interesan las obras que presentan obstáculos, restos irreducibles o dimensiones ocultas. Vale decir, obras que no develan sus secretos y que procuran eludir la homogeneización generalizada, la percepción distraída y el conformismo sin atenuantes del momento que nos toca vivir.

Tanto ayer como hoy, mis trabajos siempre fueron el resultado de sustracciones y no de adiciones: considero que con menos cosas se pueden decir más cosas, tal como sugirieren las obras de Kassimir Malevich, Marcel Duchamp y Lucio Fontana.

¿Qué puede el arte? La producción de Horacio Zabala convoca y actualiza, de manera obstinada, esta pregunta. De la interpelación crítica de las condiciones de mediación institucional de lo artístico y la consideración del espacio del arte como dispositivo disciplinario (como "cárcel"), la obra de Zabala desplaza su productividad disidente a la interrogación de las articulaciones de poder y los pactos de sentido naturalizados que ordenan y reglamentan el cotidiano. En las fugas y desmarres de los signos que hace proliferar desafiadamente, la obra de Zabala introduce la sospecha y el misterio, el humor y la contradicción, el accidente y el desvío, la detención y el intervalo como provocativos desplazamientos

En años recientes, siento y pienso más las relaciones entre las cosas que las cosas en sí mismas. En particular, los vínculos reales, imaginarios y simbólicos entre imágenes, palabras, signos y objetos del mundo circundante.

Desde mis convicciones estéticas efímeras, ensayo lo que quiero hacer y decir una y otra vez, antes de saber lo que haré y diré. Aun así, siento que mis obras están terminadas aunque pienso que les falta. Pienso que mi práctica artística tiene sentido aunque siento que es inefable.

HORACIO ZABALA

micropolíticos que desorganizan nuestras relaciones con los objetos y las imágenes, así como las representaciones, imaginarios e identificaciones a ellos asociados. Para Zabala, el arte ensaya sus proyecciones poético-políticas en los descalces que la obra moviliza tácticamente al desobedecer el orden de lo visible normalizado e imaginar la invención de otros universos de sentido posibles.

FERNANDO DAVIS