

Espacios, colaboración, micropolíticas celebratorias y memoria en los itinerarios del circuito artístico de Buenos Aires en los años 80.

Marina Suarez.

Cita:

Marina Suarez (2017). *Espacios, colaboración, micropolíticas celebratorias y memoria en los itinerarios del circuito artístico de Buenos Aires en los años 80*. XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Montevideo.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-018/2424>

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

**Espacios, colaboración, micropolíticas celebratorias en los itinerarios del circuito artístico
underground de Buenos Aires en los años 80**

Marina Suárez

marinasuarez.87@gmail.com

Universidad de San Martín-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas

Argentina

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

RESUMEN

En Buenos Aires, hacia finales de la dictadura y principios de la democracia, la apertura de espacios de producción algunos oficiales y otros del circuito alternativo, favoreció cruces entre diferentes formas de expresión artística, como las artes plásticas, la literatura, la música y el teatro. Dentro los espacios de la llamada cultura *underground*, se realizaban improvisaciones, fiestas, performance, recitales y pintadas en vivo. También, en este circuito, el cuerpo y la sexualidad fueron campos posibles para el cuestionamiento a la normativa dictatorial y la experimentación. La improvisación resultó un recurso fundamental para el teatro, la pintura adquirió un carácter performático, al tiempo que se huía de los conceptos del arte comprometido y de la retórica política partidaria y adquiría centralidad la fiesta y su fuerte componente reconstitutivo de los lazos sociales. La fiesta como una manera de expresar la vida sobre la muerte, de la alegría contra la desesperanza. En este trabajo me propongo reconstruir una cartografía crítica de espacios de la denominada contracultura –en oposición a la cultura hegemónica- de Buenos Aires de los años 80. La hipótesis que orienta el trabajo es que, durante ésta década, las acciones artísticas que tuvieron lugar en el actual Centro Cultural Recoleta junto con un corpus de espacios del circuito alternativo como: El Café Einstein, El Parakultural, espacio Medio Mundo Varieté, Espacio *Bolivia*, *Espacio Cemento*, entre otros; tuvieron un rol protagónico en la reconstrucción del campo cultural, favoreciendo los encuentros entre artistas y disciplinas. Por último consideramos que las acciones artísticas colaborativas que se llevaron adelante en estos espacios y los esfuerzos de los artistas -que a ellos asistían- por subvertir sentidos comunes y enfatizar la adhesión al grupo, contribuyeron a la construcción de una memoria común que, de manera subyacente, prosigue su trabajo. Una vez que las memorias subterráneas lograron invadir el espacio público, reivindicaciones múltiples se acoplaron a las disputas de la memoria, con importantes conquistas hoy en el campo de los Derechos Humanos en Argentina.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

ABSTRACT

In Buenos Aires, towards the end of the dictatorship and the beginnings of democracy, the opening of some official production spaces and others of the alternative circuit, favored crossings between different forms of artistic expression, such as the plastic arts, literature, music and theater. Within the spaces of the so-called underground culture, improvisations, parties, performances, recitals and live graffiti were performed. Also, in this circuit, the body and sexuality were possible fields for the questioning of dictatorial norms and experimentation. Improvisation was a fundamental resource for the theater, painting acquired a performative character, while fleeing from the concepts of committed art and party political rhetoric and centralizing the party and its strong component reconstitutive social ties. In this paper I propose to reconstruct a critical cartography of spaces of the so-called counterculture -in opposition to the hegemonic culture- of Buenos Aires of the 80s. The hypothesis that guides the work is that, during this decade, the artistic actions that took place in the current Recoleta Cultural Center together with a corpus of alternative spaces such as: The Einstein Café, The Parakultural, Espacio Medio Mundo Varieté, Espacio Bolivia, Espacio Cemento, among others; They played a leading role in the reconstruction of the cultural field, favoring encounters between artists and disciplines. Finally, we consider that the collaborative artistic actions carried out in these spaces and the efforts of the artists - who attended them - to subvert common senses and emphasize adherence to the group, contributed to the construction of a common memory that, in a way underlying, continues his work. Once the underground memories managed to invade the public space, multiple claims were coupled to the disputes of memory, with important achievements today in the field of Human Rights in Argentina.

Palabras clave: pos dictadura, espacios/itinerarios, contracultura.

Keywords post dictatorship, itinerary/spaces, counterculture.

El presente trabajo es parte de una investigación en curso.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

I. Introducción

“Los sitios girarán por siempre sitios para transgredir”

Charly García 1984

Los primeros años ochenta en Buenos Aires resultan indisociables de la restauración de la democracia y del legado de los años del horror, marcado por el disciplinamiento de los cuerpos y las mentes- mediante la represión, desapariciones, torturas y asesinatos-, y por la restricción las posibilidades de que los ciudadanos se congregaran y potenciaron sus ideas colectivamente. Durante los años de dictadura, las acciones artísticas y culturales disminuyeron drásticamente y, aunque no dejaron de existir, continuaron desarrollándose en espacios menos visibles. No obstante, la democracia habilitó la posibilidad de volver a experimentar el espacio público, las reuniones y el retorno de artistas exiliados. En este contexto, los jóvenes artistas volvieron a encontrarse y producir de manera colectiva. Pintadas en vivo, improvisaciones, performances, recitales, obras de teatro, fueron algunas de las formas que adquirió este nuevo impulso creativo que hizo estallar al tradicional canon de las Bellas Artes. La pintura experimentó un giro hacia la acción; en el teatro la improvisación resultó central como así también la incorporación de nuevos recursos; el cuerpo y la sexualidad fueron campos posibles para la experimentación y el cuestionamiento a la normativa dictatorial. La democracia permitió también la apertura de espacios, que aunque precarios, resultaron propicios para el encuentro, y los jóvenes artistas no demoraron en acondicionarlos. Sótanos, locales, apartamentos y hasta el subterráneo y los parques fueron protagonistas de las acciones artísticas más variadas. Asimismo, adquirieron mayor visibilidad otros espacios, inaugurados durante la dictadura como reductos ocultos destinados a actividades creativas, mientras que instituciones oficiales devinieron puntos de encuentro centrales para los artistas del “underground” porteño. La hipótesis que orienta este trabajo es que, los itinerarios de los artistas eran variables e implicaban múltiples espacios y roles intercambiables (espectador-actor y viceversa); los artistas del denominado “underground” dieron vida a espacios precarios, pero también transitaban instituciones tradicionalmente ligadas a la alta cultura, y postulamos que esta peculiar porosidad favoreció los intercambios y encuentros entre actores y disciplinas

XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

artísticas, que fueron fundamentales en reconstrucción del campo cultural durante la postdictadura. Así, el objetivo es reconstruir una cartografía crítica de espacios de la denominada contracultura –en oposición a la cultura hegemónica- de Buenos Aires de los años 80. A partir de esta propuesta indagaremos en las condiciones de posibilidad y en las repercusiones de estos cruces tanto en el campo cultural como social.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

II. Marco teórico/marco conceptual

La tarea nos obliga a repensar la idea de ciudad y las formas de habitarla luego de los años de dictadura militar y estado de sitio, que marcaron a fuego los límites y restricciones sobre ella. Así partiendo de la premisa de que la distribución espacial de un pueblo entero puede reflejar detalladamente la mitología de sus habitantes y las relaciones sociales que existen entre varios grupos de población (Harvey, 1973:25); nos planteamos matizar la dicotomía, de los comúnmente llamados por la crítica: espacios del *underground* y espacios del *mainstream*, bajo la premisa de que si los artistas transitaban por todos ellos no pueden ser pensados desde categorías estancas, y a los fines de recuperar las formas de habitar y transitar la ciudad que emergieron de (y simultáneamente dieron forma a) un clima de época. En cuanto a la perspectiva teórica, los modos de circulación también aportaron a la emergencia de espacios heterotópicos que, en un doble movimiento, hicieron posible y se nutrieron de una nueva sensibilidad de época. Utilizaremos el concepto de espacios heterotópicos de Lefebvre que refiere a sitios sociales fronterizos de posibilidad, donde «algo diferente» es fundamental para la definición de trayectorias radicalmente nuevas o revolucionarias. Ese «algo diferente»>>, no surge de un plan consciente, sino simplemente de lo que la gente hace, siente, percibe y llega a articular en su búsqueda de significado para la vida cotidiana. Tales prácticas proponen una nueva forma de apropiación simbólica de la ciudad (Harvey, 2013).

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

III. Metodología

Dada la falta de registro que caracteriza al campo artístico de los años ochenta (debido a una desestimación general del arte de museo pero también por los elevados costos de registrar), utilizamos una metodología cualitativa, basada en entrevistas en profundidad que nos permitieron recuperar, desde las anécdotas espacios, fundamentales de encuentro, intercambio y producción artística. Asimismo, se realizó un intensivo trabajo de archivo en instituciones oficiales. Por último, todos los espacios volcados fueron presentados en mapas realizados por la autora.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

IV. Análisis y discusión de datos

El retorno a la democracia y el lugar de la Cultura

Con el retorno de la democracia, la gestión alfonsinista se propuso recuperar el lugar central de la cultura bajo el lema “La cultura es de todos”, haciendo notar su rol fundamental en el proceso de reconstrucción de la democracia. En noviembre de 1983, el presidente convocó a escritores, artistas plásticos, personalidades del mundo del cine y de la música en cuya ocasión el presidente procuró destacar la “tarea reparadora” que cabía a la cultura en la era que iniciaba el país (Viviana Usubiaga, 2012). En este sentido, una de las primeras manifestaciones de libertad de expresión de las medidas alfonsinistas se materializó en la eliminación del ente Nacional de Calificación Cinematográfica que había sido creado a fines de los años 60 y representaba un símbolo de la censura de los gobiernos autoritarios que se sucedieron en el país. Dicha medida señalaba la intención de fomentar una nueva cultura emergente. Asimismo, el consenso de la democracia habilitó la posibilidad de que instituciones artísticas tradicionales (y habitualmente consideradas de elite) funcionaran de manera autónoma y se distanciaran de su pertenencia a la “alta cultura”, propiciando la concurrencia de un público heterogéneo y amplio. Así, tempranamente desde el Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires (de aquí en más CCCBA) ciertas acciones dieron lugar a la articulación de un paradigma alternativo, y la puesta en práctica de una democracia participativa en tanto grupos independientes promovieron la organización autogestionada de actividades en relación con sus propias necesidades culturales y políticas. Asimismo, especialmente en la segunda mitad de la década, el Centro Cultural Rojas (dependiente de la Universidad de Buenos Aires) albergó a los artistas del “underground” y a aquellas manifestaciones artísticas que en los años 80 destinadas a acontecer en las calles, en bares, sótanos discotecas, sitios imprevistos; pero que no obstante tuvieron un lugar significativo en esta institución.

En suma, los años de represión, silencio y censura estaban presentes en la memoria colectiva de los años ochenta, pero también se expresaba una intención de recuperar los lazos sociales y el estado de ánimo. La ciudad que por tantos años había sido un espacio de restricciones y disciplinamiento se planteaba, en

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

estos años 80, como una extensión para la experimentación, configurando nuevas formas de percibirla, habitarla, vivirla y transitarla.

Los actores del campo contracultural porteño de los años 80

Durante este nuevo clima de época, en los espacios, catalogados por la prensa y el público como del circuito “*under*”, se gestaron de manera colaborativa fiestas, improvisaciones, performances, recitales, pintadas en vivo, obras de teatro, videoarte, e intercambios sociales que expresaron una fuerte necesidad de reconstruir el tejido social dañado por el Terrorismo de Estado y de recuperación del estado de ánimo, dando lugar a un nuevo clima cultural de época. Entre los actores que fueron protagonistas de estas acciones artísticas tan potentes como efímeras se destacan:

-Actores, performers y poetas como: Emeterio Cerro, Vivi Tellas, Batato Barea, Humberto Tortonese, Alejandro Urdapilleta, Katja Alemann, Omar Chabán, Fernando Noy, Pablo Dreizik, Daniel Riga, el Búlgaro (Luis Freisztav), Jorge Gumier Maier, Divina Gloria entre otros. El grupo de teatro-rock *Las Bay-biscuits* (Viviana Tellas, Fabiana Cantilo, Isabel de Sebastian y Edith Kucher), *El Clú Del Claun* (Batato Barea, Carlos Lipsic, Hernan Gené, Guillermo Angelelli, Gabriel Chamé, Cristina Marti, Horacio Gabin, Gerardo Baanmonde, Osvaldo Pinco), el grupo performático *Los Peinados Yoli* (Patricia Gatti, Mario Filgueira, Fernando Arroyo, Batato Barea), *Gambas al Ajillo*, (Batato Barea, el trío Barea-Udarpilleta-Tortonese, Los Melli), *La Organización Negra*, Grupo *Las Inalámbricas* (Ana y Cecilia Torrejón, Paula Serrat, Ximena Estévez y Guillermina Rozencratz).

-Artistas provenientes de las artes plásticas: Marcia Schwartz, Liliana Maresca, Marcelo Pombo, Diego Fontanet, Guillermo Kuitca, Juan José Cambre (integrante de la Nueva Imagen junto a Osvaldo Monzo, Ana Eckell, Alfredo Prior, Fernando Fazzolari, Eduardo Stupía) entre otros. También artistas que experimentaron con formatos totalmente nuevos, como Joaquín Amat quien innovó con el videoarte; y los fotógrafos como Kuropatwa y Marcos López, entre otros.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

-Además, la música -especialmente el rock pero también el punk, y el metal- ocupó un lugar central en la escena artística contracultural de este período y fue transversal al resto de las disciplinas artísticas. Músicos como Charly García, Sumo, Los Redonditos de Ricota, Los Twist, Los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, Los violadores, entre otros expresaron un alto poder convocante y en cierto sentido ritualístico. Un ritual que implicaba reunirse, bailar, divertirse accionando el roce de los cuerpos que, envueltos en una red de encuentros sociales, producen intensidades y habilitan otros posibles devenires. Los recitales se combinaban simultáneamente con pintadas en vivo, performances y hasta muestras temáticas. El grupo de teatro-rock *Las Bay Biscuits* realizaba grandes shows junto a bandas como Los Redonditos de Ricota y Serú Girán. Los músicos de rock más reconocidos componían la música de obras que teatrales que todavía estaban muy lejos del circuito de Avenida Corrientes.

Los espacios y los itinerarios

En relación a los espacios precarios, efímeros y algo encubiertos se distribuían especialmente en los barrios de San Telmo, Constitución, Balvanera, Almagro, Palermo y estaban en permanente diálogo con ciertas instituciones oficiales. En una misma noche, un artista podía presentar una gran obra en el Parakultural y luego estar en el lugar de espectador en el Centro Cultural Rojas o recorrer más de 5 espacios en una noche, presentar una muestra individual pero también gestar una gran muestra colaborativa en el CCCBA, congregando a muchos de los artistas que habitualmente presentaban sus trabajos en los espacios del “*under*”, desdibujando los límites entre lo oficial y los circuitos no centrales. En suma se puede decir que los itinerarios de los artistas transgredían las denominaciones categoriales que definen los espacios, tornando difusos los límites y permitiendo una mutación creativa y constructiva. A continuación agruparemos en tres a los espacios que conformaban los itinerarios de los artistas:

1- Los espacios del circuito alternativo

- El **Café Einstein** fue inaugurado en 1982, aún en dictadura, por Sergio Aisentein, Omar Chabán y Helmut Sigger. Se ubicaba en la intersección de las avenidas Pueyrredón y Córdoba). Por allí pasaron los

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

grupos rockeros más emblemáticos como Soda Stereo, Los Twist, Los violadores, Sumo, los Redonditos de Ricota, los Fabulosos Cadillacs entre otros. En sus instalaciones también se realizaban, performances teatrales de pintores, poetas, cineastas escritores. Según Sergio Aisentein el Café Einstein era un lugar necesario a comienzos de la década del 80. “Lo pienso como un lugar existencialmente necesario. En un determinado momento que se hacía irrespirable Buenos Aires. (...) Y entonces no había lugares que emergieran adonde la gente se pudiera agrupar y crear. Gente de diferentes generaciones quizás pero unidas por un sentimiento artístico o una verdad... Y el Einstein fue necesario en ese sentido, de reunión”.¹

- **Espacio *Bolivia*:** Ubicado en la calle México al 300 fue inaugurado por Sergio De Loof. Decorado con una glamorosa parafernalia en colores fluorescentes y una estética *trash* rococó. En Bolivia, entre elixires y bailes se exorcizaba al pasado bajo la única ley del hedonismo desenfrenado.
- ***El Centro Parakultural*:** Se emplazaba en un sótano que habían alquilado en la calle Venezuela 336. En sus inicios el Parakultural había sido alquilado por Horacio Gabin y Omar Viola para ser utilizado como sala de ensayos y para dar clases de mimo. En sus comienzos el Parakultural era un viejo sótano abandonado e inundado que hubo que acondicionar con el trabajo de los artistas. Allí ensayaban Batato Barea, Urdapilleta, Las Gambas, Tortonese, Omar Viola, María Jose Gabin, Los Melli, Las hermanas Nervio, El Clú del Claun, entre otros. La inercia del lugar y la inclusión de gente a los ensayos fue llevando a su mayor apertura hasta que finalmente se abrió al público. Pasaron por el Parakultural la mayoría de las bandas de rock del momento, con memorables shows improvisados. En palabras de Omar Viola: “En el Parakultural, muchas veces el límite no quedaba claro. Porque como el público veía que a veces podía actuar, a la segunda botella de vino todos querían subir al escenario. Solía haber más gente arriba que abajo. (...) La gente tomaba al Para como sinónimo de libertad absoluta, como si ahí no les podía pasar nada. A veces se mezclaba la señora

¹ Entrevista personal a Sergio Aisentein, septiembre de 2016.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

del tapado de piel y el punk con cresta.”² No obstante, efecto libertad y precariedad eran dos caras de la misma moneda, en tanto las condiciones ediclicas materiales no eran optimas.

En junio de 1990, cierra sus puertas, reabriendo en 1991 en la calle Chacabuco al 1000.

- **Espacio Medio mundo Varieté.** Ubicado en la zona de Congreso, próximo a la intersección de las avenidas Callao y Corrientes, este espacio fue inaugurado por Leandro Rosati y la actriz Dalila. Medio Mundo Varieté fue considerado un enclave del *under* de la época, que combinaba la pista de baile con la intervención teatral, musical y de imagen. En esta mítica guardia, Batato Barea coordinó un espacio de experimentación que llamó Banquete Teatral.
- **Espacio Cemento:** ubicado en Estados Unidos al 1238, en el barrio de Constitución. Fue inaugurado en junio de 1985 por Omar Chabán y la actriz Katja Alemann. Fue un espacio principalmente rockero y punk, aunque en las puestas en escena de cada noche se entrecruzaban múltiples disciplinas artísticas. Por sus instalaciones pasaron destacados grupos como Los Violadores, Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, La Renga, Hermética, entre muchos otros. Ésta emblemática cuna del Rock de la posdictadura y uno de los puntales del *under ochentoso*, cerró en 2004, luego de la tragedia de Cromañón.
- Por último, hay que destacar la existencia espacios de trabajo muy frecuentados por los actores y artistas tales como: Teatro Odeón, El teatro Margarita Xirgur, Teatro Galpón del sur (durante el período en 1990 fue una sede del Parakultural, hasta su reubicación en la calle Chacabuco); entre otros.

2- Los “otros” espacios y la recuperación del espacio público

Es importante mencionar que existieron una multiplicidad de espacios, tanto bares como lugares de encuentro de los artistas, que tuvieron un corto período de existencia o una visibilidad menor. En algunos casos su existencia responde a la fuerte intervención policial³, aunque en otros se trataba de sitios cuyo

² Omar Viola, 1986 en *Corazones en llamas. Historias del rock argentino en los 80*. Clarin Aguilar, Buenos Aires, 1991: 104.

³ De la gran cantidad de entrevistas realizadas se desprende que durante los primeros años de la década del 80 las intervenciones de la policía eran frecuentes y a menudo violentas.

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

protagonismo en el circuito alternativo fue variante. Entre ellos mencionaremos “El Futre”, un sótano ubicado en Avenida Santa Fe y Billinghurst, bar Zero, frente al Botánico⁴, y algunos clubs de barrio en donde se desarrollaban fiestas y transitaba “la movida”, como por ejemplo el Club Eros en la intersección de las calles Honduras y Uriarte. También fueron parte residencias particulares, o parte de ellas, para fines artísticos o culturales y lugares de encuentro y discusión. Tal fue el caso del Espacio Gieso, en el barrio de San Telmo, se trataba de la residencia particular de Osvaldo Gieso, que durante la dictadura él habilitó como teatro y posteriormente como galería de arte. Asimismo, en 1978 y hasta 1981 el artista Rafael Bueno organiza en su casa el Café Nexor, y un espacio experimental en el subsuelo del mismo edificio llamado La Zona, en la calle Riobamba 959. Según comenta Rafael Bueno, inicialmente se reunían en el Café Nexor para conversar sobre temas de arte y política en el periodo de transición a la democracia. Pero poco tiempo después, al artista le brindan acceso al sótano del lugar contiguo a donde habitaba (y realizaba el café Nexor) razón por la cual invita a artistas como Alfredo Prior, Armando Rearte, el Grupo Loc-son (integrado por Guillermo Conte, Bueno y Majo Okner), entre otros, para dar vida de manera colectiva a ese espacio creativo.⁵

Estas y otras las residencias particulares, o sus sótanos, fueron espacios fundamentales de encuentro, producción y difusión de ideas durante la década del 80, y a menudo surgieron de manera espontánea y no premeditada. En sintonía con la emergencia de espacios heterotópicos que describe Lefebvre en tanto que estos refieren a espacios sociales fronterizos de posibilidad, que surgen espontáneamente en un momento de irrupción en el que confluyen intereses cuando diversos grupos heterotópicos ven de repente, aunque solo sea por un momento efímero, las posibilidades de la acción colectiva para crear algo radicalmente diferente. De aquí devine su enorme potencialidad (Harvey, 2013). Asimismo, dicho impulso de acción y creación habilitó también apropiaciones de instalaciones edilicias en desuso que devinieron epicentros de colaboración y encuentros artísticos como el Edificio Marconetti ubicado en la calle Paseo Colón, que tras ser abandonado por su dueño, un conde italiano, fue nuevamente habitado

⁴ En este emblemático bar debutó Soda Stereo

⁵ Entrevista a Rafael Bueno. Agosto del 2016

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

por *Okupas*⁶ y posteriormente por artistas como el músico Miguel Abuelo, o los pintores Liliana Maresca y Daniel Riga, entre otros.

Por otro lado, en este período adquiere centralidad el espacio público y la reapropiación que los artistas hicieron del mismo. La calle, las plazas, los subterráneos, clubes y hasta el registro civil, fueron importantes protagonistas de los cruces artísticos más variados.

En una entrevista Guillermo Angelelli comentaba:

*“Teníamos muchas ideas. Hicimos en algún momento un casamiento falso gay. Te estoy hablando del 86, no existía ni la idea de la posibilidad de que eso pudiera llegar a existir algún día. (...) Teníamos como público a la gente que pasaba. Y era un suceso, el suceso de la calle en sí. Esto de que empezaran a pasar cosas en la calle, cuando hacía poco tiempo estaba prohibido que se reunieran más de dos personas en la calle. Así que fue todo un evento para la gente y para nosotros”*⁷

En suma, el nuevo contexto político y social habilitó la posibilidad de volver a experimentar la ciudad y los artistas fueron los primeros en reapropiarse de ella probando, desde las propias prácticas, que la aspiración de conquistar el derecho a la ciudad, cobra aliento y se materializa en las vivencias y los itinerarios de espacios recuperados por un grupo minoritario (Harvey, 2013:113).

2- Los espacios oficiales

El regreso de la democracia permitió que las instituciones funcionaran según sus propios lineamientos internos, y algunos espacios de Buenos Aires que habían sido ocupados tradicionalmente por las elites porteñas, como por ejemplo el barrio de Recoleta, fueran transformados en escenario de producciones artísticas que no se ajustaban a los cánones de las “bellas artes” o considerados de la “alta cultura”. Esta reconfiguración simbólica y material de los espacios culturales oficiales implicó su creciente protagonismo. Entre ellos podemos mencionar al Centro Cultural San Martín que en ese momento se llamaba Complejo Teatral San Martín y estaba administrado por la Municipalidad de Buenos Aires. Ofrecía un amplio espectro en su programación, para un público también muy

⁶ El movimiento *okupa* agrupa diferentes ideologías y sus acciones representan un gesto de protesta política y social contra la especulación y en defensa del derecho a la vivienda.

⁷ Entrevista personal a Guillermo Angelelli, agosto de 2016

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

heterogéneo. Allí se presentaban mesas redondas, actividades vinculadas a la literatura, las artes plásticas, la música y el cine. Asimismo hay que mencionar al Centro Cultural Ricardo Rojas que especialmente entre 1989 y 1993 se constituye, bajo la dirección de Jorge Gumier Maier, como un espacio diferencial dentro del campo artístico, epicentro fundamental para la cultura emergente de Buenos Aires. A mediados de la década del 90 en que se convierte en un lugar consagrado a los ojos de la crítica, en donde cantidad de muestras exposiciones talleres y encuentros tuvieron lugar en este espacio privilegiado. Asimismo, el CCCBA adquiere notable protagonismo hacia finales de la dictadura y sobre todo principios de la democracia convirtiéndose en un reducto de irradiación cultural y artística que acompañó al proceso de redemocratización con una gran eficacia en relación a la práctica del pluralismo la diversidad de oferta artística y la multiplicación del público (Usubiaga, 2012).

XXXI CONGRESO ALAS URUGUAY 2017

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

V. Una cartografía diferente y experiencias transversales en los años 80. Algunas reflexiones finales.

La propia indefinición de los límites del campo cultural de los 80 y la fuerte necesidad de los artistas por huir de las categorías clasificatorias, la falta de certezas y la inclinación por permitir la experimentación manifestada por los directores de algunos de estos centros culturales oficiales, habilitaron la posibilidad de que los artistas de la llamada *contracultura* circularan por ellos y los cooptaran con grandes muestras colaborativas.

De las entrevistas realizadas, se desprende que en una misma noche actores y artistas eran protagonistas en un espacio y espectadores en otro ya sea que fueron sitios del circuito extraoficial u espacios como el CCCBA o, posteriormente, el Centro Cultural Ricardo Rojas. Es por esto que consideramos importante matizar los límites de la estética de los espacios por donde transitaba el movimiento contracultural, muchas veces reducida por los críticos a espacios necesariamente precarios e improvisados. En efecto, la necesidad de hacer llevó a que la acción artística se desarrollara con la misma intensidad, en una plaza, en un registro civil o en el subterráneo, en un bar, un sótano o un espacio oficial que demandaba ser llenado de vida y arte. Todos estos espacios, con sus diferencias configuraron el complejo mosaico de la escena de los 80 y los itinerarios de sus protagonistas.

En esta línea, existieron algunas experiencias transversales materializadas en muestras colectivas en instituciones oficiales que reunieron a diferentes artistas y actores del *under*. Se mencionarán aquí tres de ellas: *La Kermesse* (1986) y *La Conquista* (1991) *Y lo que el viento se llevó* (1989). En 1986 lleva a cabo la gran muestra grupal *La Kermesse, El paraíso de las bestias* en el Centro Cultural Recoleta en la que no faltaron el juego del sapo, el tren fantasma, el tiro al blanco, la gran rueda de la fortuna. Marcia Schvartz junto con su hermana, el Búlgaro (Luis Freisztav) y Bebero presentaron “*Defensores del Abasto*” una instalación hecha con camión pintado con parafernalia kitsch, al que la gente podía ingresar e interactuar con sus figuras. Alrededor del camión circulaba un hombre en zancos con un dispositivo de felpa que podía ser interpretado como un órgano sexual masculino, hecho que provocó la (entonces habitual) intervención de la policía. Paralelamente los artistas Diego Fontanet y Fernando Noy realizaron un stand con revistas y el actor Batato Barea organiza un *Recital de Poemas* de Alejandra Pizarnik,

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

Alfonsina Storni, José Hernández y Rubén Darío. En este sentido, *La Kermesse* fue una obra colectiva, pero sobre todo notablemente participativa, mucho más vinculada a una fiesta del pueblo que a la solemnidad de la galería de arte.

Por otro lado La muestra *la Conquista*, inaugurada el 18 de diciembre de 1991, reunió a gran parte de los artistas que habían sido parte de *La Kermesse* y sugirió como tema a central la conquista de América. La muestra contó con una gran instalación de Liliana Maresca que denunciaba la avaricia europea y el uso de un supuesto conocimiento que desconoce la alteridad cultural, para legitimar la matanza de millones de indígenas. En ésta muestra también expuso Oscar Smoje, Pablo Renzi, Marcelo Pombo, el Búlgaro, Batato Barea, entre otros. Asimismo la banda de música metal Hermética compuso e interpretó la canción “la Revancha de América”, mientras todo lo sucedido quedaba registrado en videoarte de por Joaquín Amat⁸. Por último en 1989, se inaugura la galería de arte del Centro Cultural Ricardo Rojas con una gran instalación de Liliana Maresca titulada: “Lo que el viento se llevó”. No faltaron los cruces entre poesía, teatro y el arte plástico en un clima festivo.

Estas muestras colectivas y multimediales que tuvieron lugar en instituciones tradicionales congregando a los artistas habitués de los sitios del denominado “underground”, dan prueba de que los itinerarios y la forma de habitar los espacios culturales no respondía a patrones fijos. Además de la política cultural habilitante de la joven democracia y del gradual retroceso de la violencia y persecución política, existieron otras razones que favorecieron estos intercambios. Por un lado, la apertura de las instituciones oficiales. Asimismo, la existencia de un tímido mercado del arte, aún no consolidado, sumado a los pocos recursos económicos y materiales propiciaron la emergencia de formas de existencia peculiar del arte no-oficial en esos años. Predominaba la necesidad de dar presencia a los que habían estado ausente y de recuperar la vitalidad y los lazos sociales mediante un vínculo colectivo y colaborativo que se materializaba en el clima festivo de estos grandes encuentros artísticos que acontecían en diferentes puntos de la ciudad. La fiesta como una forma molecular de resistencia implicaba desatar una fuerza vital, una energía que se desplegaba creativamente. Era una manera de expresar la vida sobre la muerte, la alegría contra la desesperanza en un movimiento que va del uno al otro, en los cantos, en las risas, en el erotismo, y en la búsqueda de la exaltación del instante. La fiesta recuerda periódicamente la pertenencia

⁸ Cuyos registros se encuentran disponibles en “Canal Cero”, de YouTube.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

a un colectivo social más amplio estrechando los lazos sociales asegurando la cohesión social (Durkheim, 2013). En este sentido se puede concluir que el arte tuvo, en su dimensión colectiva, una tarea social y política fundamental de reconstruir un tejido social dañado por los años de Terrorismo de Estado. No obstante, intentamos demostrar en estas páginas que el movimiento fue doble ya que la dimensión creativa incorpora a la actividad cooperativa y son las redes de colaboración las que permiten que la obra exista como tal (Becker, 2008); señalando que el encuentro -o cabe decirse (re)encuentro- entre artistas actores y personas con ganas de hacer, fue una condición *sine qua non* para la emergencia de un movimiento artístico experimental cuya referencia social le dio, a su vez, sus posibilidades de existencia. En conclusión, podemos decir que el movimiento contracultural porteño de los 80 se define por el propio desdibujamiento de sus límites categoriales y autodefinitorios. En todos los espacios mencionados los artistas quienes abandonaron las formas tradicionales que norman a las disciplinas artísticas, para ir al encuentro con otras formas de expresión, haciendo estallar el canon, para dar lugar a un arte colaborativo, habilitando nuevas formas de subjetividad y nuevas formas de habitar la ciudad. Asimismo, el trabajo en colaboración de estos artistas, desarrollado en espacios sociales que exceden las fronteras del arte, contribuyó a la construcción de una memoria común que, de manera subyacente, prosigue su trabajo y de este modo interviene políticamente. Una vez que las memorias subterráneas lograron invadir el espacio público, reivindicaciones múltiples se acoplaron a las disputas de la memoria, con importantes conquistas hoy en el campo de los Derechos Humanos en Argentina.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina

La sociología en tiempos de cambio

VI. Bibliografía

-AAUU Catálogo de exposición: *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*, Buenos Aires 2012.

Becker Howard. *Los mundos del arte*. Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, 2008.

-Derrida, Jacques. *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Trad. P. Vidarte, Madrid, Trotta, 1995.

Durkheim, Emile. *Las formas elementales de la vida religiosa*. FCE, UAM, UIA, México, 2012.

Harvey David, *Ciudades rebeldes Del derecho de la ciudad a la revolución urbana*.

Ediciones Akal, Buenos Aires, 2013.

Harvey, David. *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI, Madrid, 1977.

-Hasper, Graciela. *Liliana Maresca. Documentos*. Ed. Libros del Rojas. Buenos Aires, 2009.

-Irina Garbatzky, *Los ochenta recién vivos. Poesía y performance en el Río de la Plata*, Rosario, Ensayos críticos, 2013.

Ramos, Laura y Lejbowicz, Cynthia *Corazones en llamas. Historias del rock argentino en los 80*. Clarín Aguilar, Buenos Aires, 1991: 104-143.

-Usubiaga, Viviana. *Imágenes inestables: artes visuales, dictadura y democracia en Argentina*. - 1a ed. - Buenos Aires: Edhasa, 2012.

-Noy, Fernando. *Te Lo Juro Por Batato: Biografía Oral De Batato Barea*. Libros Del Rojas. Buenos Aires, 2001.

-Lauría, Adriana. *Liliana Maresca. Transmutaciones: itinerario de una exposición*. Revista Transvisual. Número 2 –Buenos Aires, 2008

-Masset, Claudio. Catálogo de la muestra: *Testa, Bedel, Bénédict. 30 años del Centro Cultural Recoleta*. Diciembre de 2010 a Marzo de 2011, Sala Cromopios. Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2011.

Entrevistas

-Entrevista personal a Cristina Martí, julio de 2011.

-Entrevista personal a Marcia Schwartz, agosto de 2015

-Entrevista personal a Guillermo Angelelli, agosto de 2016.

**XXXI CONGRESO ALAS
URUGUAY 2017**

3 - 8 Diciembre / Montevideo

Las encrucijadas abiertas de América Latina
La sociología en tiempos de cambio

- Entrevista personal a Sergio Aisentein, septiembre de 2016.
- Entrevista personal a Adrián Rocha Novoa, julio de 2016.