

CAMBALACHES 'PATAFISICOS CON RUBÉN BONET: UN ENSAYO VISUAL

X. Andrade y Rubén Bonet

Todas las imágenes son cortesía de SKETCH Gallery, Bogotá. Fotografía por Niko Jacob.

X. Andrade , profesor asociado y coordinador del Laboratorio de la Imagen del Departamento de Antropología, Universidad de Los Andes, Bogotá. Evaluador de proyectos de la Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Presidente Vitalicio de Full Dollar. Correo electrónico: sj.andrade@uniandes.edu.co

- Ph. D. en Antropología por The New School for Social Research, Nueva York, Estados Unidos.

Rubén Bonet, artista plástico y escritor español. Trabaja y vive en la Ciudad de México. Su práctica incluye diversos medios, ha encontrado su máxima expresión en el collage. Correo electrónico: rubonbonet@gmail.com

- Graduado en Economía, Universidad de Barcelona, España.
- Diplomado en Literatura en SOGEM, México.

Resumen

Este intercambio expresa fehacientemente la presencia contemporánea de la `Patafísica en las artes visuales, la literatura y la antropología. Dos entidades paródicas de México y España, y de Ecuador y Colombia —la Fundación Adopte a un Escritor y Full Dollar, respectivamente— muestran su fidelidad al espíritu irreverente del College de `Pataphisique (1948 de la era vulgar). Este ensayo expresa, mediante una curaduría de imágenes y diálogos yuxtapuestos, las posibilidades de lo irracional. Buena falta le hace a la academia, y a su alma tallada en la corrección política, retomar el ímpetu crítico de la parodia y otras estrategias desplazadas so pena de terminar de cavar su propia tumba.

Palabras clave

para-curaduría, `Patafísica, entidades paródicas, collage, intercambios

`Pataphysical exchanges with Rubén Bonet: a visual essay

Abstract

This exchange is a clear expression of the contemporary presence of `Pataphysics in the visual arts, literature and anthropology. Two parodic entities from Mexico and Spain, and Ecuador and Colombia —the Adopt a Writer Foundation and Full Dollar, respectively— show their fidelity to the irreverent spirit of the College of `Pataphysics (1948 of the vulgar era). This essay expresses, through a curatorial work of juxtaposed images and dialogues, the possibilities of the irrational. The academy and its soul carved in political correctness need to resume the critical impetus of parody and other displaced strategies, lest they end up digging their own grave.

Keywords

para-curatorship, `Pataphysics, parodic entities, collage, exchanges

Fecha de envío: 12/07/2024

Fecha de aceptación: 12/08/2024

DOI: [https://doi.org/10.18272/post\(s\).v10i1.3563](https://doi.org/10.18272/post(s).v10i1.3563)

Cómo citar: Andrade, X., y Bonet, R. (2024). Cambalaches `patafísicos con Rubén Bonet: un ensayo visual. En *post(s)*, volumen 10 (pp. 266-275). Quito: USFQ PRESS.

Financiamiento: La colección de la obra de Bonet fue enteramente financiada por The Full Dollar Endowment for Arts and Crafts, 2023.

Rubén Bonet, *Stigma*, 2013.
Collage, resina líquida y pintura.
25 x 20 cm.

X. Andrade

Mis intercambios con Bonet datan del año 2004 bajo estrambóticas circunstancias. Habiendo yo sido invitado a la Ciudad de México como parte de una residencia de artistas denominada *Localismos: 20 Artistas, 20 Miradas sobre el Centro Histórico*, nos conocimos en una recepción nocturna en el Hotel Habita de Polanco.

Siendo un completo desconocido en tan fresa entorno, me fijé en un trío bohemio que se atizaba los tequilas sin despegarse de la barra ubicada en una espectacular terraza. Eran los artistas Taka Fernández y Bonet, y el fotógrafo Luis Aguilar Mora. Intentando seducir todos al unísono a una profesora de yoga, terminamos de amanecida en el estudio de Taka sin éxito alguno en la empresa pero, ciertamente, divertidísimos alrededor de discusiones sobre arte, un campo en el que yo me había insertado recientemente y que me ha servido, 20 años después, para liberarme de la antropología más aburrida e inútil.

Ese viaje fue mi certificado de admisión en circuitos artísticos, ratificado automáticamente por mis nuevos amigos. Durante los restantes dos meses que estuve en la ciudad, coincidimos en múltiples inauguraciones. Luis me dio una mano realizando diapositivas para uno de mis proyectos instalativos, mientras que con Rubas forjamos una amistad que ha perdurado durante el tiempo. Cuando conocí su trabajo como escritor y, posteriormente, sus pinturas, fotografías intervenidas y serigrafías, encontré intereses comunes en su lenguaje irreverente frente a temas de estética popular, literatura, consumismo, pornografía, medios, sexo y religión, por ejemplo. Para no mencionar el hecho de que desde aquellos años lideramos entidades fantasmagóricas: la Fundación Adopte a un Escritor, de la cual Bonet ha sido su Presidente y Secretaria; y Full Dollar, de la cual soy Presidente Vitalicio.

Gradualmente, y en cada viaje que realizara posteriormente a CDMX y Oaxaca, este último lugar de residencia alternativa y periódica para Bonet, fui adquiriendo obra especialmente del género «encapsulados», que es la que presento en esta selección de sus imágenes, amén de un par de fotos intervenidas que nacieron del interés de una galería oaxaqueña por asociar a un grupo de artistas, incluyendo a Dr. Lakra y Toño Camuñas, para trabajar sobre archivos fotográficos anónimos o desconocidos.

La curaduría para mí es una forma de práctica etnográfica de confrontación e intercambio, un diálogo sostenido con artistas o no artistas, finalmente pensado para hacerlo trascender hacia alguna forma de exhibición en un para-sitio antropológico. Este último puede ser cualquier tipo de espacio expositivo entendido en su sentido más amplio. De hecho, las intervenciones pueden variar en formatos, yendo desde una charla académica o inclusive un ensayo escrito y visual, como el que se presenta acá, hasta festivales, calles, galerías y museos.

La para-curaduría, a su vez, es un ejercicio de inscripción parásito e intruso que se ejercita entre las formas de mediación establecidas en los circuitos del arte. Eso es exactamente lo que hicimos con una primera exposición de encapsulados de Bonet el año pasado en una prestigiosa galería de Bogotá. Como casi siempre en mis proyectos, estas prácticas dependen de cómplices y generan tanto tensiones como desencuentros. Y es en esa zona excepcional, de diálogo simulado, donde emergen ciertos tráficos posibles entre antropología y arte contemporáneo, y la locación donde me siento más cómodo y productivo.

El año pasado, gracias a la mediación e interés del curador Santiago Rueda y la galerista Liz Caballero, insertamos buena parte de mi colección en la exhibición *Cabo & Bonet/Bonet & Cabo* en la Sketch Gallery, un espacio que forma parte de la prestigiosa red de galerías del

barrio San Felipe. Sentí que había cumplido al menos parte de mi misión al exhibirla ampliamente en un circuito establecido y al atestiguar el interés del público en adentrarse, literalmente, en la obra, pues ella exige entender la multiplicidad de elementos que se yuxtaponen y ponen en juego. Se requiere atención para entender la diversidad de capas que constituyen las imágenes como parte de las técnicas de intervención y montaje que suponen los collages de Bonet, así como las múltiples relaciones entre textualidad y visualidad que aquellos despiertan haciendo uso, inclusive, de las enmarcaciones.

La colección misma ha sido resultado de muchos niveles de lecturas, diálogos sobre la producción artística, su mercantilización y el estatus del artista en complejos circuitos de gestión. Desde los orígenes de estos intercambios, otro componente de discusión ha sido, por supuesto, el de la Patafísica, la madre de todas las ciencias y cuyo Colegio es la institución paródica por excelencia desde 1948. La ciencia de las excepciones y las soluciones imaginarias informa tanto el trabajo literario como plástico de Bonet, así como mi propia práctica artística y académica. El conjunto de aquella producción se ha canalizado a través de nuestras fundaciones y empresas apócrifas.

Una de las cimas de encuentros con sociedades de naturaleza dudosa tuvo lugar en 2013 en la ciudad de Nueva York, gracias a la invitación de Independent Curators International, evento en el que participaron la Fundación Adopte a un Escritor y Full Dollar en un panel conjunto con The Homeless Museum of Art, de Filip Noterdaeme, su irreverente fundador y director. Por si faltara mencionar, viajes y trasegares culinarios en CDMX y Oaxaca (Bonet es un verdadero experto en conocer los mercados y la excelente cocina callejera especialmente de la Colonia Roma en la capital, y los mezcales artesanales de 56 grados en la segunda ciudad), catalizaron nuestros intercambios sustantivamente.

Rubén Bonet,
Adiós Celulitis, 2022. Collage, resina
líquida y pintura. 40 x 28 cm.

Dados mis intereses en temas de lo popular, entendido como un puñado de contradicciones inexplicables, veo a la obra seleccionada para este ensayo visual como una expresión cabal para lidiar con aquellas. Por ejemplo, lo católico, degradado pero también a veces sublimado, atraviesa buena parte de su práctica. Otros temas, como el de la sexualidad y el machismo, son tratados igualmente de forma cáustica y bajo un humor transgresor que obvia lecturas planas y corrección política mientras habla, por ejemplo, de la traición, la redención y la venganza, frontal y ácidamente. Finalmente, siendo fiel al espíritu `patafísico, Bonet encontró en el lenguaje de los encapsulados de resina líquida una solución extraordinaria para exacerbar la riqueza cromática y la profundidad de sus intervenciones sobre la materialidad de las imágenes.

Este ensayo visual se compone de siete imágenes entre encapsulados y fotos intervenidas, y consiste, en sí mismo, en una extensión de mis prácticas curatoriales y para-curatoriales. Cobijado por Full Dollar, es parte de las celebraciones de nuestras primeras dos décadas como empresa de antropología interviniendo en circuitos del arte contemporáneo. Como nadie va a festejar nuestro cumpleaños ni tampoco el de la Fundación Adopte a un Escritor, por aquello del estatus dubitativo que entidades de este tipo fomentan, lo hacemos conjuntamente mediante esta puesta en escena.

Gracias, Rubas Boy, por los cambalaches pasados y también los venideros. Acabo de recibir en Bogotá tu último libro de manifiestos y aforismos, ahora en junio de 2024: *del inconveniente de tener cerebro*. Coincido plenamente.

Rubén Bonet,
No me quieran, denme dinero, 2014.
Fotografía intervenida. 39 x 35 cm.

Rubén Bonet

mi producción artística ha oscilado entre la creación de escritos y la de obra plástica, aunque mi deseo íntimo desde los 13 años era convertirme en escritor. a estas alturas, sigo sin saber si eso respondía fielmente a la idea que se tiene de la vocación, pero de lo que sí estoy seguro es que respondía a un exceso de romantización de un oficio del que desconocía casi todo, deslumbrado por la magia de los relatos que leía y por el aura irresistible de los escritores que ejercían en mí una poderosa fascinación.

alentado por múltiples, voraces y desordenadas lecturas, mis primeros escritos datan de esa época, poemarios cercanos a la prosa poética y pensamientos diversos que fueron debidamente quemados a la edad de 19 años en un hostel de Madrid y que, por cierto, casi causan un incendio.

posteriormente, mi producción literaria ha estado dominada por la escritura de fragmentos, relatos cortos, textos sobre arte, pero sobre todo por aforismos y los manifiestos de la Fundación Adopte a un Escritor, que más allá de dar identidad y sustento a dicha fundación a modo de rabiosas declaraciones de principios (*statements*), han sido reflexiones capitales de un modo de entender ciertos fenómenos de alcance global, desde el turismo o la dependencia del petróleo, hasta el arte contemporáneo. a estos se añaden otros manifiestos que explican desde la ironía y la distancia mi propio quehacer artístico a nivel conceptual.

más allá de estas referencias textuales más o menos directas, el cruce entre estas dos disciplinas es difuso y la mayoría de las veces se han desarrollado de manera independiente, aunque también, hay que mencionarlo, cruzándose de forma natural.

ha sido habitual que estando inmerso en labores pictóricas, las haga a un lado para volcarme sobre el teclado y vomitar un par de ideas producto del accidente sináptico, para luego regresar a los pinceles.

en cuanto a la actividad como artista plástico, se ha desarrollado a través de dibujos, ilustraciones, pinturas de pequeño y mediano formato, producción de gráfica (serigrafía y grabado) y el collage aunado con las intervenciones pictóricas.

centrándonos en estos collages, que posteriormente son encapsulados en resina de poliuretano, la producción de esos artefactos innecesarios por su aparente falta de utilidad palpable —¿qué es sino el arte?— siempre ha sido considerada desde la Fundación Adopte a un Escritor como parte de un juego. un juego muy serio del que solemos desconocer las reglas aunque rigen nuestra existencia a todos los niveles, ya que aglutinan buena parte de nuestros esfuerzos y creatividad, además de que, de repente, se convierten en una exigua fuente de ingresos.

la azarosa manufactura de estos artilugios estéticos se erige en la representación de nuestra idea de trabajo y productividad, insertos como estamos en una economía que básicamente así lo exige, en una clara apuesta por el suicidio económico y la invisibilidad social. y con esta afirmación me remito al conjunto de manifiestos que conforman el eje discursivo de dicha fundación.

un método no muy diferente de la producción de aforismos, aglutinados en varios volúmenes, que se generan a modo de retazos de un pensamiento fragmentado, esparcido a través del tiempo y que son el fiel reflejo de una actividad mental puntual, un diálogo íntimo y desquiciante, producto también del hallazgo y el accidente, en este caso intelectual. verdaderas implosiones, epifanías, que propician una subversión de sentido, quiebres

Rubén Bonet,
Vade Retro, 2022. Collage, resina
líquida y pintura. 36 x 33,5 cm.

Rubén Bonet, *True Love*, 2019.
Collage, resina líquida y pintura.
40 x 28 cm.

semánticos imprevisibles que me llenan de un gozo indescriptible. una práctica que en todo caso prioriza la brevedad frente a la cantidad, acumulando golpes certeros al intelecto y las estructuras del lenguaje establecidas.

regresando a los collages, el proceso de producción arranca con la elección de la imagen a intervenir, con una cierta predilección por estampas religiosas de santos, vírgenes y escenas bucólicas variadas que se convierten en objeto de la más despiadada sátira y concentran mi odio visceral hacia la religión católica. también he usado portadas de discos de vinilo encontrados en la calle, calendarios y algunas estampas japonesas.

es muy probable que empiece la intervención de la estampa con una acción pictórica sobre algún personaje o detalle de la misma. la siguiente fase pasa por el despliegue de mi archivo de recortes obtenido básicamente de revistas viejas recicladas, propaganda comercial y todo tipo de impresiones que me voy encontrando por ahí (*objet trouvé*), un material variopinto que también incluye fotografías tiradas en la calle, cartas que pertenecieron a alguna baraja o volantes de actividades culturales.

como antes mencionaba, el proceso se desarrolla de manera azarosa y depende de las características visuales de los recortes que van a ser utilizados por su idoneidad para un determinado espacio y que van conformando una narrativa que va requiriendo de ciertos elementos concretos o intervenciones pictóricas ad hoc. existe claramente una tendencia a lo grotesco, ya sea a partir de la desproporción o del uso de referencias sexuales algo chocantes, aludiendo a sexualidades no normativas y transexualizándolas, creando una aparente normalidad de lo «raro».

así como en la producción de aforismos domina la ruptura del sentido convencional logrado a través de combinaciones extravagantes, rozando el oxímoron o la tautología desquiciada, en los encapsulados hay una apuesta clara por elementos disonantes que atentan a los discursos dominantes acerca de la belleza corporal o de una sana sexualidad, y todos aquellos referentes al optimismo capitalista.

en todo caso, puestos a definir mi quehacer, creo que el concepto de anarquía creativa es lo que más se acerca a mi modo de operar, siendo el hallazgo el elemento fundamental para construir mi narrativa, ya sea textual o visual. **post(s)**

Referencias casi subliminales

- Andrade, X. (2017). «Ethnography, 'Pataphysics, Copying». En *Alternative Art and Anthropology: Global Encounters* (pp. 189-208). Bloomsbury.
- Bonet, Rubén (2023). *del inconveniente de tener cerebro*. Editorial Moho.
- . (2012). La Patafísica es la Sustancia Misma de Este Mundo. <https://revistareplicante.com/la-patafisica-es-la-sustancia-misma-de-este-mundo/>
- Cippolini, Rafael (comp.). (2009). *Patafísica: Epítomes, Recetas, Instrumentos & Lecciones de Aparato*. Caja Negra.
- Centre for the Aesthetic Revolution. (2004). «Localismos». <http://centrefortheaestheticrevolution.blogspot.com/2004/06/localismos-organized-by-perros-negros.html>
- Fundación Adopte a Un Escritor. <http://fundacionadopteaunescritor.blogspot.com/>
- Full Dollar. <https://corporacionfulldollar.wordpress.com/>
- Independent Curators International Curatorial Hub, 2013. <https://curatorsintl.org/events/11442-full-dollar-sketch-gallery>
- Sketch Gallery. <http://sketchroom.co/descubriendo-cabo-bonet>
- The Homeless Museum of Art (HOMU). <http://www.homelessmuseum.org/>