
**FANTAS-
MÁTICA
DEL
CUERPO**

Clark, Lygia; Oiticica, Hélio
Fantasmática del cuerpo. Cartas 1964-1974
Compilado por Luciano Figueiredo; prólogo de Gonzalo Aguilar
1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Caja Negra, 2023
244 p.; 20 x 14 cm. - (Synesthesia)

Traducción de Patricio Orellana
ISBN 978-987-8272-02-3

1. Arte. 2. Correspondencia. I. Oiticica, Hélio. II. Figueiredo, Luciano,
comp. III. Aguilar, Gonzalo, prólogo. IV. Orellana, Patricio, trad. V. Título.
CDD B869.6

Título original: *Cartas 1964-1974*

© Associação Cultural O Mundo De Lygia Clark
© César y Claudio Oiticica
© De la compilación, Luciano Figueiredo
© Del prólogo, Gonzalo Aguilar
© Caja Negra Editora, 2023

La imagen de portada fue realizada a partir de la fotografía *Diálogo de Mãos*
de Vírna Santolia, cortesía de la Associação Cultural Lygia Clark.



BIBLIOTECA NACIONAL



MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES

Obra publicada con el apoyo de la Fundación Biblioteca Nacional / Ministerio de
Cultura de Brasil y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

*Obra publicada com o apoio da Fundação Biblioteca Nacional / Ministério da Cultura do
Brasil e do Ministério das Relações Exteriores.*

Caja Negra Editora

Buenos Aires / Argentina
info@cajanegraeditora.com.ar
www.cajanegraeditora.com.ar

Dirección editorial: Diego Esteras / Ezequiel A. Fanego
Producción: Malena Rey
Coordinación: Sofía Stel
Diseño de tapa: Consuelo Parga
Maquetación: Cecilia Espósito
Corrección: Eva Mosso

LYGIA CLARK Y
HÉLIO OITICICA

FANTASMÁ- TICA DEL CUERPO

Cartas 1964-1974

Compilación / Luciano Figueiredo
Prólogo / Gonzalo Aguilar
Traducción y notas / Patricio Orellana

CAJA 02
NEGRA
SYNESTHESIA
ARTE

19 de enero de 1964

Mi querido:

Tengo que escribir apretado y de los dos lados, porque el correo aéreo hacia Brasil es carísimo. Ayer vi la exposición de una argentina que me recordó nuestras discusiones sobre toda esta especie de arte –ella hace colchones a rayas cosidos entre sí, creando volúmenes diferentes que cuelga en el espacio o la pared–.¹ Ninguna crítica (*no vale la pena*). Vi una exposición de arte toda sobre esta base. Baraticas por todas partes –me hizo acordar mucho al arte popular o a adornos baratos para colgar en la pared–. Tan grosero que a veces hasta el problema del arte y el pueblo (comunicación) nos venía de inmediato a la cabeza. Vi verdaderos “broches” colgados en los museos. Broches de Lojas Americanas. Pésimos. Esto solo es válido, para mí, en gente muy joven que no está de acuerdo con el pasado y expresa

25

1. Se refiere a la artista argentina Marta Minujín y a las esculturas con colchones que realizaba en esa época. Minujín residió en París durante tres años a principios de los sesenta.

su descrédito de esta manera. Esto no va a durar, te lo aseguro –en el fondo es arte burgués por excelencia –o dicho de otro modo, arte para los burgueses –vi un Paul Burri² que era sin dudas el mejor de todos. Los elementos naturales de la galería: antenas, tocadiscos manual, despertador, silla de cuero –todo esto era más expresivo que lo que estaba expuesto–. Estoy más que convencida de la crisis del plano (rectángulo) –Mondrian, el más grande de todos, hizo con el rectángulo lo que Picasso había hecho con la figura–. Lo agotó de una vez. Solo que, para la propia época, la crisis declarada por Mondrian es mil veces más grande y más seria que la declarada por Picasso. Es la crisis de la estructura, no de la estructura formal, como hubo siempre, sino de la *estructura total* –es el rectángulo que ya no satisface como medio de expresión–. No hay más que colocarlo en la pared para que establezca automáticamente el diálogo sujeto/objeto (representación) por su propia posición. Esta gente joven está en la misma relación que los jóvenes de la posguerra (cuyos valores han caído por completo). De allí nace, en mi opinión, un acto puramente reflejo –todos te dan la posibilidad de actuar en la obra, pero su gesto está por completo desprovisto de toda expresividad–. Es como un juguete. Hay un grupo en Alemania que llama arte al acto de cargar objetos y transportarlos. Lo que me interesa allí es la conciencia (más que la coincidencia) entre los que, como nosotros, llegamos al acto, al momento, como una realidad viva (pero siempre a través de estructuras abstractas, y no del objeto) y la gente que llegó a la misma conclusión (aparentemente) a través del objeto, por medio del diálogo sujeto/objeto (antiguo), buscando darle un sentido mayor al acto, al gesto en relación al objeto, dentro de la propia vida. Creo que ellos trasladaron el mismo sentido representativo del espacio (que era el cuadro) al espacio de la propia vida. Siguen expresando algo compuesto incluso en el espacio ambiente. De ahí, en mi opinión, su necesidad de agregar –en el fondo ellos tal vez estén queriendo organizar el

2. Paul Burri, artista plástico italiano.

mundo— no en el sentido de retirarlo en una visión interior, sino en la misma exterioridad de la realidad. No sé si me expresé bien. Quiero que me respondas porque quiero saber tu opinión respecto de estas ideas. Lo que tienen de bueno es que demuestran que de verdad hay una crisis del rectángulo, aunque ellos no lo sepan. Lo positivo es que ellos nos dan una nueva visión del objeto en la vida con toda su expresividad. Solo que siempre el objeto visto después de lo que ellos hacen es más expresivo en sí mismo (aunque esté más imbuido de su funcionalidad) que a través de sus obras.

Se ve que lo que allí falta es una transposición que *vaya más allá* del objeto. No es como queremos nosotros: revelar el *avenir* en el propio momento-acto. Les falta una nueva actitud ética (introyección de la metafísica o del sentido religioso). Por ende, no pueden expresar un organismo *vivo* antiformal. Son los formalistas quienes organizan el mundo *por fuera*, a través del objeto colocado (representado) en el espacio real.

Me voy yendo. Estoy buscando un taller, porque estoy en el Hotel Saint Père (nido). Veo millones de techos... es bonito.

No me siento sola, pero extraño enormemente.

Soto³ es un amor de simpatía. Ya me invitó a exponer en Arras con un grupo en el que participa también Sérgio Camargo.⁴ Empieza a ser conocido aquí, ¡y *vende!*... El premio fue el de escultor internacional. ¡Qué afortunado! Simpático, me encontré con él ayer. Vamos todos para Arras (16 de febrero). No vi a Agam⁵ —ni lo voy a intentar, es evidente. Ya gasté millones, no sé ahorrar. La muestra de Stuttgart es el 4 de febrero, y todavía espero la confirmación.

El frío es enorme —¡en Alemania estaba helado! Lee la carta de Mário y Mary:⁶ “nuevo capítulo de la novela, Peter, *chez Frau* Welper,

3. Soto, artista plástico venezolano radicado en París.

4. Sérgio Camargo, artista plástico brasileño, radicado en aquellos años en París.

5. Yaacov Agam, artista plástico israelí.

6. Mário Pedrosa fue un muy influyente intelectual, crítico de arte y de literatura, brasileño, casado con Mary Pedrosa.

su madre”. Peter debe llegar allá alrededor del 16 de febrero. Hoy voy a cenar con Sérgio Camargo en su casa.

¡Ah! ¡Una cena completa –qué delicia– sin gastar un franco! Como una vez por día, y a veces ninguna. Me acuerdo siempre de Franz Weissmann.⁷ Me duermo temprano para ahorrar en cigarrillos y comida. Es lo máximo que sé hacer. Ayer conocí a un escultor israelí que trabaja con piedra (las apila) –no sé cómo se llama, es muy conocido. Vi a Ceres (ojo de buey). Aquí no me puedo dar el lujo de detestar a nadie *gratis*. Basta con dejar de elogiar los colchones, como ayer, que todos dicen: *épatant*. Ya vi que no seré *nada* popular por aquí. Es *necesario* aprender a fingir. Yo soy pésima para eso, para mí es lo más difícil que hay. *Jamás aprenderé*. Escríbeme: L’Ambassade du Brésil, Avenue Montaigne, 45, 8^{ème}, París.

Dile a Álvaro⁸ que por ahora no me mande dinero para el coche. Salió la beca. Me quedaré aquí hasta el 15 de julio. Probablemente vuelva en barco, porque tendré que desdoblar el pasaje de avión de Itamaraty⁹ para ir a Stuttgart, Berlín, etc.

Escríbeme rápido y por favor dame noticias de mis hijos.

Abrazos a toda tu familia, que ya adopté como la mía.

Besos.

Clark

7. Franz Weissmann, artista brasileño nacido en Austria.

8. Álvaro Clark, hijo de Lygia Clark.

9. Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

1° de febrero de 1964

Queridísima:

29

Recibí tu carta del 19 hace algunos días, pero recién ahora tengo cabeza para responderte: el calor aquí te deja sin ninguna capacidad de pensar. También leí la de Mário: ¡genial! Me parece importante que ya estés en París, pues allí los contactos serán más productivos para empezar, no solo por la lengua sino también porque todos se concentran allí. Me muero de nostalgia: de veras eres una amiga insustituible, una de las poquísimas personas con las que logro comunicarme. Por tu carta, veo que por ahí siguen con la fiebre de inventar cosas que no van más allá de la practicidad de la invención: shockear e “inventar”, ¡y nada más! Tienes razón cuando dices que siguen “componiendo” cosas en el espacio real: no hubo una recreación de la estructura sino un “desplazamiento” hacia el espacio, un cambio de soportes. Indican la crisis del rectángulo figurado del cuadro, pero cuando caen en el espacio real, sin ninguna virtualidad, se vuelven triviales. Por ejemplo Vedova,¹⁰ que por influencia de tus *Bichos* decidió hacer

10. Emilio Vedova, pintor italiano.

estructuras pintadas en el espacio, no hace más que repetir o lo que siempre hizo en los cuadros, solo que sin virtualidad, sin fuerza expresiva.¹¹ Vi el catálogo a color: usa pliegues, como en el *Bicho*, y a veces se le acerca formalmente, pero no llega al “plagio” como M. Vieira.

¡Es flojísimo! Y encima lo presenta Argan,¹² que me parece cada vez más literario y menos crítico. Vedova, por la pintura que hacía, no podría jamás desembocar estructuralmente en una pintura en el espacio: solo lo hizo por influencia externa, y por una crisis de su propio arte, en cierto sentido agotado y sin salida. De verdad, hay una desesperación con la crisis del rectángulo, puesto que la disolución que vino con el tachismo era una manera de descartar el sentido fundamental de la estructura: pocos han atacado de frente el problema de la estructura. Ahora, con la crisis del cuadro, se ven en la contingencia de apoyarse en la estructura, que fue debilitada y prácticamente olvidada en la fase anterior. Conclusión: cambian de soporte y no logran un nuevo sentido estructural. El propio sentido de constructividad perdió razón de ser cuando se disolvió estructuralmente el cuadro. De ahí, la insensatez de las soluciones con las que se busca resolver o presentar nuevos problemas, y la salida hacia el espacio de la manera más irracional que sea posible.

¡Paciencia! Tendrá que ser así. Me parece perfecto cómo planteas el problema (acto reflejo, etc.) en relación con todo este tipo de arte, sobre todo en lo que se refiere a la falta de estructura, a la renovación de la estructura, o en definitiva, a la incapacidad de crear un gran estilo de la época.

11. Los *Bichos* son una serie de obras realizadas por Lygia Clark a principios de los sesenta. Con ellas, ganó el premio a la mejor escultura en la VI Bienal de San Pablo de 1961. Son construcciones simples hechas con placas de metal de formas geométricas (sobre todo semicirculares) que, unidas a través de bisagras, pueden ser manipuladas por el espectador para crear distintas configuraciones. Los *Bichos* no tienen una estructura fija con una parte superior y otra inferior, o un adelante y un atrás. Llamándolos así, Clark evocaba un carácter de organismo vivo.

12. Giulio Carlo Argan, historiador y crítico de arte italiano.

¿Qué tal Soto? Cuéntame más sobre él; tengo la impresión de que es muy inteligente.

Mi trabajo continúa (todavía un poco lento); hice una nueva caja, que ya considero la mejor, porque abre una nueva perspectiva dentro de este tipo de experiencia! (...) El movimiento solo tiene importancia para crear una duración estructural del color (en tonos de amarillo muy cercanos). El interior de la caja nunca es pasivo: posee una tensión constante. Ya no se trata de *tener* el color para vivenciarlo, sino de aprehenderlo como totalidad expresiva de la estructura en el espacio y en el tiempo. La diferencia de los tonos no es un “desarrollo”, sino varias fases del color en su totalidad.

Estoy construyendo otra que es más compleja y quizás sea más monumental: son bloques que se desplazan en un mismo sentido (de adentro hacia afuera y viceversa).

Con estas experiencias siento que llego cada vez más al núcleo del color y la estructura, no de manera analítica sino en la pura vivencia expresiva de la obra.

Imaginate que el MoMA de Nueva York le escribió a Mário ofreciendo una exposición grande de Albers (itinerante) que ya está en Venezuela, y no hay nadie aquí (Río y San Pablo) que quiera aceptar y exponerla. Sería solo compartir el gasto del flete, que es muy poco. Por lo visto, por aquí va a pasar solo en avión, rumbo a la Argentina.

Este mes estuve en Playa Rasa con César,¹³ Roberta y Mary. Para el carnaval me quedo aquí, porque a esa fiesta no me puedo resistir: la adoro. Esos días Mário, Mary, César y Roberta van a Playa Rasa y se vuelven después del carnaval. Jean cumplió años y lo festejamos en casa de Mário (nosotros, más Pape y Lygia Pape). Fui varias veces a la casa de Raimundo, pero no vi a Nancy. Creo que los voy a ver el 6 (jueves) en el ensayo final de la Mangueira: vamos todos en una verdadera caravana de coches. Willys y Barsotti vinieron y me arrancaron a la fuerza una obra para una exposición en una galería en San Pablo.

13. César Oiticica, pintor y arquitecto, hermano de Hélio Oiticica.

Solo acepté porque en ella vas a estar tú, junto a Amilcar y Volpi; ya sacaron a Cordeiro.¹⁴ Por lo visto, en San Pablo continúan las peleas y las intrigas de la peor calaña (...).

Álvaro está en Petrópolis; cuando llegue le daré tu mensaje acerca del dinero del coche. Parece que por allá va todo bien. No logro encontrar a Eduardo en la casa. Sônia me dice que él está bien (¿ya le escribiste a ella?).¹⁵

No te preocupes por las relaciones que vas a crear allá, sean o no fingidas; no tengas dudas de que lo que vale es la inteligencia y la autenticidad. Fingir, van a fingir siempre: la falsedad existe en todas partes; pero en mi opinión siempre hay lugar para la gente seria y auténtica. Está claro que para eso no necesitas criticar lo que no te gusta. Lo mejor y más significativo es callarse.

Vamos a ver lo que resulta de la exposición en Stuttgart. ¡Qué aburrida sorpresa la de Max Bense!¹⁶

32 La beca llegó en un buen momento. Hasta julio vas a tener mucho tiempo para adaptarte y obtener los mejores resultados en lo que quieras, de eso puedes estar segura.

Escríbeme más, no veo la hora de tener novedades de allá y de lo que ocurra contigo. Dale un abrazo a Peter cuando llegue, y para ti mil besos de tu amigo n° 1.

Hélio

14. Waldemar Cordeiro, artista plástico brasileño.

15. Sônia Lins, escritora, hermana de Lygia Clark.

16. Max Bense, teórico de la estética suizo.