

León Ferrari

(Buenos Aires, 1920-2013) comienza su carrera artística a mediados de los años cincuenta realizando piezas con yeso, cerámica, madera y alambres de acero inoxidable. El proceso de experimentación continúa durante la década siguiente con dibujos en los que incorpora escritos y escritura abstracta. Hacia 1963, empieza a incluir alusiones a la situación política con una serie de escrituras deformadas de la serie *Cartas a un general*.

Participa en las actividades del Instituto Torcuato Di Tella; en una de ellas, su obra *La civilización occidental y cristiana* es censurada y retirada de la exposición del premio Di Tella por su contenido religioso en 1965. A partir de ese año se limita a producir obras con contenido político explícito, que se presentan en distintas muestras como *Homenaje al Viet-nam* (1966), *Homenaje a Latinoamérica* (1967), *Tucumán Arde* (1968), *Malvenido Rockefeller* (1969), *Contrasalón y Salón Independiente* (ambas de 1972). En 1967 publica con la editorial Falbo su collage literario *Palabras ajenas*.

En 1976, tras el golpe de Estado en Argentina, comienza a recolectar noticias periodísticas sobre la represión de la dictadura militar que terminan conformando la serie de collage *Nosotros no sabíamos*. El mismo año debe exiliarse en la ciudad de São Paulo donde retoma las esculturas metálicas e inicia sus experimentos con arte postal, heliografía, videotextos, fotocopias, etcétera.

A principios de la década de 1990, vuelve a Buenos Aires y se centra en abordar la sexualidad, la religión, la ecología, la colonización de América y la represión en sus trabajos. En 1995 ilustra la edición del libro *Nunca Más* de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas publicado por el diario *Página 12* y la editorial Eudeba. En 2004, bajo la curaduría de Andrea Giunta, se presenta una muestra retrospectiva de su obra en el Centro Cultural Recoleta, generando un fuerte rechazo por parte de ciertos sectores de la Iglesia Católica. Se destruyen algunas piezas y la exposición es clausurada momentáneamente, hasta que la Justicia interviene reabriéndola. Al año siguiente, Ferrari publica su colección de escritos sobre política titulada *Prosa política*. Gana el León de Oro de la Bienal de Venecia de 2007 y recibe el Konex de Brillante 2012 de Artes Visuales. Durante este tiempo, sigue participando en diversas exposiciones, como *León Ferrari. Obras 1976–2008* (Museo de Arte Carrillo Gil, Ciudad de México, 2008), *Tangled Alphabets: León Ferrari and Mira Schendel* (Museum of Modern Art, Nueva York, 2009) o *Principio Potosí ¿Cómo podemos cantar el canto del Señor en tierra ajena?* (Museo Reina Sofía, 2010). Muere en Buenos Aires en 2013.

La Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo —creada por el artista y su familia en el 2008— continúa el legado de León y Augusto Ferrari (padre del artista) preservando sus trabajos.

Organiza:
Museo Reina Sofía y ARTEA

Agradecemos la colaboración de la Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo (FALFAA), por permitirnos indagar en el archivo de León Ferrari durante estos años. Asimismo, dedicamos un especial reconocimiento a Leopoldo Maler, por sus valiosos consejos y testimonios sobre *Palabras ajenas* y la figura de su autor.

Investigación y edición:
Ruth Estévez, Agustín Díez Fischer y Miguel López

Investigadora asociada y producción:
Carmen Arnengual

Asistente de investigación:
Juliana Luján

Guion:
José A. Sánchez

Transcripción del guion al español:
Leyla Dunia

Dirección, dramaturgia y puesta en escena:
José A. Sánchez, Juan Ernesto Díaz y Ruth Estévez

Diseño sonoro:
Juan Ernesto Díaz

Texto hoja de sala:
Ruth Estévez

Lectores:

Cristóbal Adam, José Aja, Bárbara Bañuelos, Laura Barragán Rodríguez, Selina Blasco, Amaia Bono Jiménez, Rakel Camacho, Laura Casielles, Cristina Cejas, Vicente Colomar, Paula Cueto, Nieve De Medina, Andrea Dunia, Emi Ekai, Santiago Eraso, Claudia Faci, Aurora Fernández Polanco, Uriel Fogué, Juan Pablo Fuentes Villarroel, Dani G. García, Dora García, Ernesto García López, Ksenia Guinea, Bárbara Hang, Jessica Huerta, Rafael Lamata, Eduardo Linares Jiménez, Raúl Marcos, Roberto Mendès, Eliana Murgia, Javier Navarro de Zuvillaga, Simone Negrin, Laura Ordás Amor, Javier Pérez Iglesias, Carlos Pulpón, Sergio Sepa, Laila Tafur Santamaría, Isidoro Valcárcel Medina, Jaime Vallaure, Raquel Vidales, Antonio Zancada

Palabras ajenas

Un collage literario de León Ferrari

Palabras ajenas es un libro de León Ferrari publicado por la editorial argentina Falbo en 1967. Artista provocador y polémico, durante más de cinco décadas hizo converger la expresión artística con una marcada conciencia política a través de una obra crítica e incisiva. En sus trabajos, Ferrari denunció la historia de la violencia occidental, el autoritarismo y la construcción del poder, así como la relación entre los poderes militares, políticos y religiosos.

Esta obra, que el artista coloca bajo el rubro de “collage literario”, se constituye como un extenso diálogo entre personajes como Adolf Hitler, el papa Paulo VI, Dios o el presidente norteamericano Lyndon B. Johnson y otras voces de corresponsales de guerra, periodistas locales, militares, profetas y asesores políticos. Escrita para ser leída en público a lo largo de siete horas, *Palabras ajenas* está compuesta por citas extraídas de libros de historia, literatura, la Biblia y, fundamentalmente, la prensa escrita: revistas y periódicos nacionales, y cables de agencias extranjeras. Su propósito fue tomar las ideas de quienes han constituido el pensamiento occidental y sacarlas de su contexto para enfrentarlas y compararlas entre sí, resaltando las atrocidades y los mensajes de violencia camuflados en la retórica de sus discursos políticos. Discursos estos fabricados desde la autoridad y cargados con el lenguaje y los protocolos que conlleva su puesta en escena pública.

Aunque la experimentación artística fue importante en la concepción de *Palabras ajenas*, la intención fundamental de su autor fue elaborar una crítica política, utilizando la estrategia del collage para poner en evidencia el absurdo de la guerra. En ese sentido, la obra compartía la desesperanza de creaciones afines de autores como Samuel Beckett o Franz Kafka, dramas que se desplegaron como resultado de un momento histórico, del desamparo y la desesperanza que siguieron a las guerras mundiales, mostrando en su propia estructura dialéctica el tiempo de la catástrofe, el sinsentido, la ruina y la supervivencia.

Antecedentes

Para *Palabras ajenas* Ferrari recolectó y unió cientos de citas a lo largo de tres años con una precisión milimétrica, haciendo gala de su formación como ingeniero, profesión que ejerció durante varios años antes de dedicarse plenamente a la práctica artística a finales de los años cincuenta. Los procedimientos del montaje y el collage que trasladó a la obra ya habían sido ensayados en trabajos previos, en los que había experimentado con escrituras y caligrafías. Algunos ejemplos relevantes son la *Carta a un general* (1963), su primera obra dentro de la serie de escrituras deformadas, con marcado carácter político. En ella la caligrafía se abstrae para transformarse en imagen, desvelando en su metamorfosis la imposibilidad de comunicarse con la autoridad a través del uso de las palabras. En ese mismo año, también creó la escultura *Torre de Babel* (1963), a partir de alambres y metales retorcidos, que daría pie a la idea de un trabajo colectivo que el autor denominaría como "babelismo"¹.

Ferrari estudió en colegios católicos, donde fue adquiriendo un gran conocimiento teológico que, unido a su capacidad analítica, construyó las bases para crear un lenguaje propio donde convergerían lo estético y lo político. Un lenguaje que le sirvió para agudizar su mirada crítica sobre los diferentes acontecimientos políticos de su tiempo: desde regímenes totalitarios, torturas y exterminios hasta las intervenciones bélicas, bajo el estado de sitio de las dictaduras. En gran parte de sus obras, y sobre todo en sus collages literarios, la Iglesia Católica y la política intervencionista e imperialista de los Estados Unidos resuenan como temas recurrentes.

El episodio catalizador de *Palabras ajenas* fue la Guerra de Vietnam, que en 1965 estaba en pleno apogeo. Era la primera vez que los medios de comunicación retransmitían la残酷 de un conflicto armado de forma tan explícita, con grandes reportajes fotográficos que mostraban sin restricciones las zonas de combate. Ferrari, sin embargo, condenaba el modo en el que la prensa manipulaba el horror y el sufrimiento humano, trivializando la realidad y anulando el pensamiento crítico al sobreexponer al público con imágenes impactantes.

Precisamente ese año, dos antes de la publicación de *Palabras ajenas*, Ferrari presentó un conjunto de obras para el premio del Instituto Torcuato Di Tella, un centro de arte bonaerense vinculado a la vanguardia argentina de los años sesenta. Con

este grupo de trabajos, el autor denunciaba abiertamente la intervención de Estados Unidos en Vietnam. De ellos destaca *La civilización occidental y cristiana* (1965), una escultura de un Cristo crucificado sobre un cazabombardero, que fue clave en las escenografías posteriores de *Palabras ajenas*. Es además una de sus piezas cumbre y emblema de su trabajo con el collage y la superposición de símbolos: en ella se mezclan la iconografía bílica de Vietnam con los emblemas religiosos para describir el sistema oligárquico occidental y la asociación de poderes militares y eclesiásticos. Tras esta intervención en el Di Tella, que le valió numerosos ataques de la prensa, el artista se dedicó por entero a escribir *Palabras ajenas*.

Listen, Here, Now. A News Concert for Four Voices and a Soft Drum

El artista envió el manuscrito del libro a algunos de sus amigos cercanos que se encontraban residendo en Europa, como el poeta español Rafael Alberti o los argentinos Julio Cortázar, novelista y ensayista; Eduardo Jonquières, poeta y escritor; y Leopoldo Maler, artista y director teatral; así como a una serie de editores y medios escritos internacionales².

Uno de ellos, Maler, que se encontraba en Londres trabajando para la BBC como productor y locutor de radio, decidió montar *Palabras ajenas* por primera vez en Arts Lab, uno de los espacios alternativos de la capital británica más importantes de la década de los sesenta, fundado por el dramaturgo Jim Haynes. La obra se estrenó el 19 de octubre de 1968, bajo el título *Listen, Here, Now. A News Concert for Four Voices and a Soft Drum*, que, según su director, era algo parecido "a lo que en el ejército es el grito de atención. La verdadera frase es 'hear', no 'here'. Esta última palabra permite un juego con doble sentido que los ingleses entienden y es efectivo..."³.

Ferrari aceptó con gran entusiasmo las ideas de Maler para esta puesta en escena, especialmente el uso de locutores reales de la BBC como lectores; no obstante, en las cartas que ambos intercambiaron durante el proceso de montaje, quiso dejar claro su deseo de que sus "palabras ajenas" no perdieran la sobriedad de la lectura y el mensaje de denuncia. El montaje final se concretó en una breve lectura de cuarenta y cinco minutos a cargo de cuatro personajes.

Mientras se desarrollaban los trabajos en Arts Lab, Ferrari continuó participando en numerosas exposiciones y proyectos

de denuncia en Argentina, como las muestras colectivas *Homenaje al Viet-Nam*, en la galería Van Riel de Buenos Aires, en 1966, o *Malvenido Rockefeller*, de la también bonaerense Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP) ese mismo año, donde varios artistas mostraron su repulsa y malestar por el tour del magnate americano Nelson Rockefeller en Latinoamérica; así como la intervención colectiva *Tucumán arde*, que tuvo lugar en noviembre de 1968 en las sedes de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA) de Rosario y Buenos Aires.

Operativo: "Pacem in Terris"

No fue hasta 1972 cuando *Palabras ajenas* fue llevada a escena nuevamente, bajo la dirección de Pedro Asquini, con su compañía teatral Grupo T. La obra se estrenó bajo el título *Operativo: "Pacem in Terris"*, en el Teatro Larrañaga de Buenos Aires. Para este montaje, Asquini colaboró con Ferrari acercándose a las ideas iniciales del artista. A diferencia de Maler, cuyo interés había recaído fundamentalmente en la experimentación con el texto y los recursos sonoros desde un punto de vista performático y ligado al arte conceptual, *Operativo: "Pacem in Terris"* era una propuesta de corte brechtiano y en sintonía con el denominado "teatro documento".

Para el director la importancia de la pieza residía en su carga ideológica, claramente visible por el contenido político explícito, que dejaba de lado los motivos anecdóticos o efectistas. Tan solo unos años antes, Asquini había dirigido la obra de Peter Weiss *Die Ermittlung* [La indagación, 1965], en el teatro IFT de Buenos Aires, cuyo corte documental y puesta en escena guardaba ciertos paralelismos con este montaje de *Palabras ajenas*.

Operativo: "Pacem in Terris" tuvo diversas respuestas por parte de la crítica teatral, ofuscada por la larga duración de la lectura, la complejidad y la falta de interpretación y "teatralidad" en la pieza. El artista Roberto Jacoby —que había participado también de las experiencias politizadas de la vanguardia argentina de los años sesenta— describe la situación del espacio: "Nada en la sala habría de recordar el complicado y complaciente protocolo teatral. Los actores se levantan calculando su parlamento y salen a sentarse en otra parte o a tomar un café. El público cambia permanentemente sin ese daño respeto que inspira habitualmente la ceremonia cultural"⁴.

1 "Hacer una cosa sin unidad, con diferentes sensibilidades [...] o hacerla entre varios. Hacer una torre de Babel y agregarle cosas de otros: Heredia, Marta Minujín, Wells, Santantonín, Badii, Althabe, Stimm, todo mezclado, todo babélico, el babelismo. Puede ser uno que arme la torre con cosas de todos, o mejor, hacerla entre todos, tachándose, cubriéndose...", en Andrea Giunta, "Cronología", en *León Ferrari. Retrospectiva. Obras 1954-2004*, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta y MALBA - Colección Costantini, 2004, p. 111 [cat. exp.]

2 León Ferrari envió *Palabras ajenas* a algunos editores y periódicos parisinos como *L'Express*, *Le Monde*, *Le Nouvel Observateur* y al editor de *Arrabal*, Christian Bourgeois, y londinenses como la Bertrand Russell Peace Foundation, la International Confederation for Disarmament and Peace y la editorial Peter Owen Ltd.

3 Carta de Leopoldo Maler a León Ferrari, Londres, 2 de octubre de 1968. Fundación Augusto y León Ferrari. Arte y Acervo.

Tras esta puesta en escena, Ferrari continuó creando obras en las cuales incorporaba materiales tomados de la prensa, así como nuevos collages literarios.

The Words of Others

En 2014, Miguel A. López, Agustín Díez Fischer y Ruth Estévez comenzaron su investigación sobre *Palabras ajenas* con el objetivo de hacerla accesible a un público angloparante, y llevarla por primera vez a escena en Estados Unidos, en el teatro del REDCAT de Los Ángeles. La traducción del texto original de 250 páginas implicó poner la obra en diálogo con una genealogía de experimentos artísticos, teatrales y literarios internacionales que en las décadas de 1960 y 1970 se posicionaron valientemente contra la Guerra de Vietnam y otras formas de violencia política, social y militar en el mundo.

Este proyecto se realizó siguiendo con rigurosidad los parámetros señalados por el artista, como la utilización de fuentes originales para las citas. De este modo, se trabajó con archivos físicos y digitales de bibliotecas y hemerotecas, y se consultaron numerosas misivas y anotaciones personales del autor que dan cuenta de su proceso creativo y de las distintas puestas en escena de la obra, así como de sus opiniones en torno a los acontecimientos políticos de la época. El estreno de este montaje de la obra completa en inglés, titulado *The Words of Others*, tuvo lugar en septiembre de 2017, con dramaturgia de José Antonio Sánchez y dirección conjunta de Ruth Estévez y Juan Ernesto Díaz.

Palabras ajenas, Museo Reina Sofía, Madrid, 2018

En esta ocasión, a cargo del mismo equipo que dirigió su puesta en escena en inglés en Los Ángeles, se presenta por primera vez de manera íntegra en español *Palabras ajenas*. Siguiendo las indicaciones dejadas por León Ferrari en el prólogo del libro en forma de instructivo, este montaje prioriza la palabra, bajo una austera escenografía que se asemeja a una conferencia de muchas voces. Los nombres escritos de los personajes, las únicas imágenes proyectadas sobre una gran pantalla, son diapositivas del archivo de Leopoldo Maler utilizadas en el montaje de Londres. La lectura está acompañada de una sutil banda sonora que da ritmo a esta letanía de voces, durante las siete horas de este performance duracional.

El elenco de lectores se compone de periodistas, actores, artistas y activistas culturales, que activan en el presente las frases del pasado, resaltando la triste contemporaneidad que sus mensajes todavía tienen.

Con esta puesta en escena se pretende dar a conocer una pieza esencial dentro del cuerpo artístico de León Ferrari, y rendir un homenaje a su figura. Asimismo, se plantea como un gesto en defensa de la cultura, la democracia y los derechos humanos, cuestiones clave para este artista.