“Dante x Alonso”

MACU
Museo de Arte
Contemporáneo
de Unquillo

Del 17 de diciembre de 2022 al 12 de febrero de 2023

MACU
Museo de Arte
Contemporáneo
de Unquillo

Fundación MACU

Av. San Martín 588 - Unquillo
Córdoba - Argentina
www.fundacionmacu.com.ar
fundacionmacu@gmail.com

Alejandra Lazzarini
Presidente

Adriana Hoya
Secretaria

Pablo Canedo
Tesorero

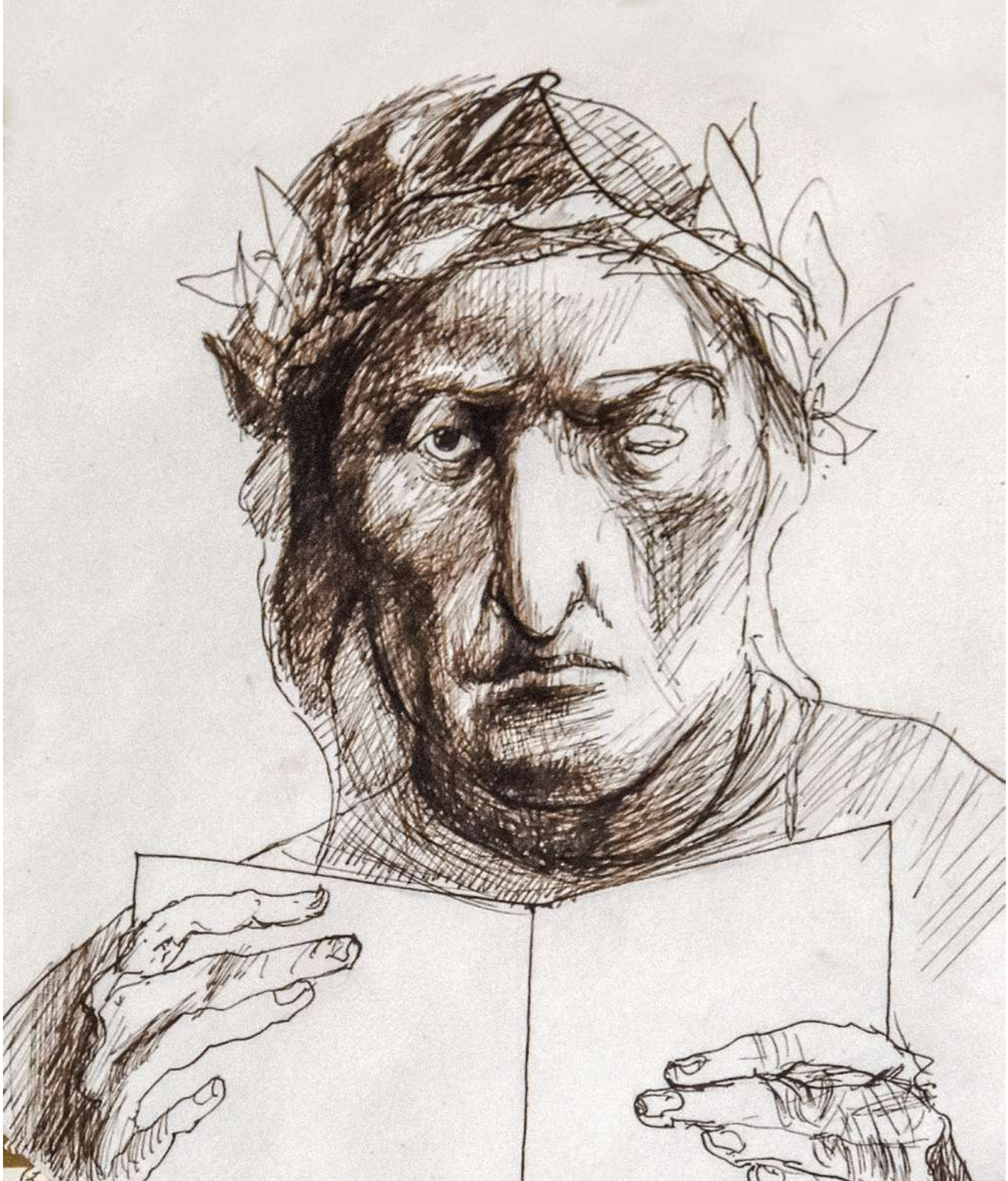
Florentino Sanguinetti
Raúl Alberto Díaz
Héctor Julio Chalub
Adriana del Valle Peretti
Fanny Graciela Gabutti
Vocales titulares

Luis Bernardi
Ernesto Mario Berra
María Elena Piatti
Eduardo César Quintana
Vocales suplentes

Gustavo Nahuel Burni
Fiscalizador

Cecilia Casenave
Fotografía

Juan José Peiretti
Diseño Gráfico



Dante x Alonso

La exposición *Dante x Alonso*, organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires, reúne una serie de trabajos del maestro argentino inspirados en la obra del gran poeta Dante Alighieri, a setecientos años de su fallecimiento.

Hace siete siglos, un exiliado de las luchas internas que afectaban al reino de Florencia terminaba de escribir en dialecto toscano el mayor poema teológico de la cristiandad, la *Divina Comedia*. El canto al amor profano -los amantes Paolo y Francesca, condenados a estar juntos en el Infierno-, la búsqueda de Beatriz -la amada muerta, a la que Dante encuentra en la cima del Paraíso- y la vindicta de los injustos de su época -a los que coloca en la infernal montaña invertida- han sido tematizados por las artes durante siglos. Carlos Alonso se basó en el último de esos ejes para realizar una crítica al presente.

En marzo de 1968, el artista viajó a Florencia, donde residió durante seis meses con el propósito de llevar a cabo una experiencia inmersiva en el universo de Dante. La pregunta acerca de qué vería Dante hoy, cuál sería su mirada sobre el mundo contemporáneo, llevó a Alonso a realizar más de 250 obras, entre dibujos y collages.

Alonso coloca a Dante como testigo de situaciones críticas, cruzadas por la estética pop y la efervescencia social y cultural que por entonces se vivía en Europa. Las obras presentan múltiples versiones del retrato del poeta, replicado por medio de diversas técnicas, así como escenas inspiradas en diferentes pasajes del Infierno, traídas al presente como prueba de que esos horrores siguen ocurriendo bajo nuevas apariencias y formatos.
Cuando el artista regresó a la Argentina, la empresa Olivetti adquirió varios de esos trabajos, que fueron impresos en publicaciones numeradas de edición limitada, con prólogo del escritor Ernesto Sábato.

El interés por Dante y la *Divina Comedia* siguió acompañando al artista a través de los años. En 2004, inició una serie de obras sobre papel que denominó *Carlos Alonso en el Infierno*, con las que reinterpreta nuevamente distintos momentos del poema. Algunas de estas piezas son escenas apocalípticas, multitudinarias y complejas, al estilo de El Bosco, en las que a veces está el propio Dante. Hay en ellas, sin duda, un mayor énfasis en el ejercicio crítico, pues

entre aquel momento inicial en los años 60, pleno de esperanza emancipatoria, y el nuevo contexto de crisis, ha sucedido la tragedia de la dictadura en la Argentina, de la que Alonso fue víctima y por la cual, como Dante, conoció el exilio, que sin dudas tensó y resignificó su visión de los infiernos contemporáneos.

Al igual que en otras etapas de su producción, Carlos Alonso opera sobre un clásico para desplegar su mirada descarnada. Las obras de esta muestra conectan dos épocas que, aunque lejanas, demuestran que los horrores y las injusticias continúan replicándose y alimentando las imaginaciones actuales.

Andrés Duprat
Director Museo Nacional de Bellas Artes

Dante x Alonso

Mirando de frente a los pecados

Dante lo imaginó como un embudo: una ciudad abrazada en fuego, donde los tormentos aumentan en la medida en que los círculos se estrechan. En la punta del cono habitan los peores males. Esos extravíos del hombre, condenado siempre al sufrimiento por sus faltas. Desde las más leves, como la indiferencia, los pusilánimes que no hacen nada por el mundo, los amantes lujuriosos, arrastrados por los vientos, los iracundos aplastados por los perezosos, la gula castigada por el barro, a los más graves, los que ocupan los tres círculos, y por eso, los más estrechos; la trampa y el engaño. Esos males eternos que atraviesan los tiempos y todos podemos reconocer en nuestra vida con los otros. Sobre todo ahora cuando el hombre ha sido reducido a su precio, y la imagen potencia aquella sentencia del poeta portugués Fernando Pessoa: “El que inventó el espejo envenenó el alma humana”…

En su viaje, Dante recorrió los nueve círculos del Infierno, guiado por Virgilio, en quien el florentino simbolizó la razón y la bondad. Al pasar al séptimo círculo observó un río de sangre hirviendo, donde estaban sumergidos los tiranos, custodiados por arpías. Desde entonces, el más obstinado de los pecados de la humanidad, la violencia, hizo del séptimo círculo la metáfora más adaptada del bello y alegórico poema.

Si la Divina Comedia es un viaje de búsqueda de la verdad, Carlos Alonso hace el mismo viaje con el coraje que solo tienen aquellos que son capaces de mirar de frente los pecados. Esas miserias humanas que hacen de la existencia un infierno, y todas las religiones buscan purgar para hacer menos dolorosa la vida entre los hombres.

Del infierno no se sale. Es un lugar cerrado. Caronte, el barquero que transporta a los tiranos, los fraudulentos y los traidores, lo dice con todas las letras: “De esta ciudad no se sale”. Los otros, los simples mortales, nos salvamos por el amor y el arte.

Gracias Carlos Alonso por dejarnos en el Monte del Purgatorio, que truena cada vez que un pecado se purga. Entonces, las manos se estrechan y hay alegría. No porque los pecados no existan sino porque son purgables. Por eso, hay esperanza, esa otra obstinación humana.

Norma Morandini

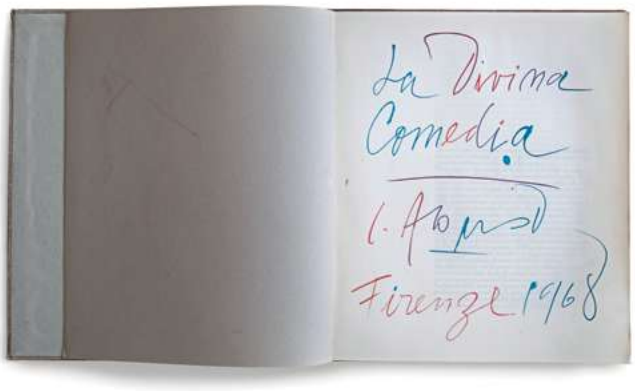
No sé dónde leí que Dante no hizo más que traducir las ideas y sentimientos de su época, los prejuicios teológicos y las supersticiones en boga; de modo que, lejos de ser su poema una visión de la realidad sobrenatural, sería simple, aunque genialmente, la descripción de la consciencia y de la inconsciencia de una cultura determinada. Hay mucho de verdad en este aserto, pero no en el sentido que le atribuyen estos sociólogos del horror. Yo creo que Dante vió, como todo gran poeta, con espantosa nitidez, lo que las gentes de su época presentían de manera más o menos imprecisa.

Y de ahí la resonancia de su obra, que era recitada por hombres casi analfabetos. Los ciudadanos que miraban pasar al poeta por las calles de Rávena, silencioso y enjuto, comentaban en voz baja, con sagrado recelo y sin intención metafórica: “Ahí va el que estuvo en el infierno”. Porque si esos visionarios no fueran más que mitómanos individuales, si sus visiones no fueran más que delirios privados ¿cómo explicar su trascendencia universal? ¿Cómo explicar que el resto de los mortales los tomen como intérpretes clarividentes de sus confusas angustias y esperanzas? ¿Cómo explicar, en fin, que la palabra Vate signifique a la vez Poeta y Adivino?

Dijo William Blake que todo poeta está en el bando de los demonios, aunque a veces no lo sepa. También este admirable Carlos Alonso. Tiene pues autoridad para referirnos su propio descenso a los Infiernos y la forma en que ve a aquel florentino enjuto y enigmático que la gente de Rávena observaba con supersticiosa reverencia.

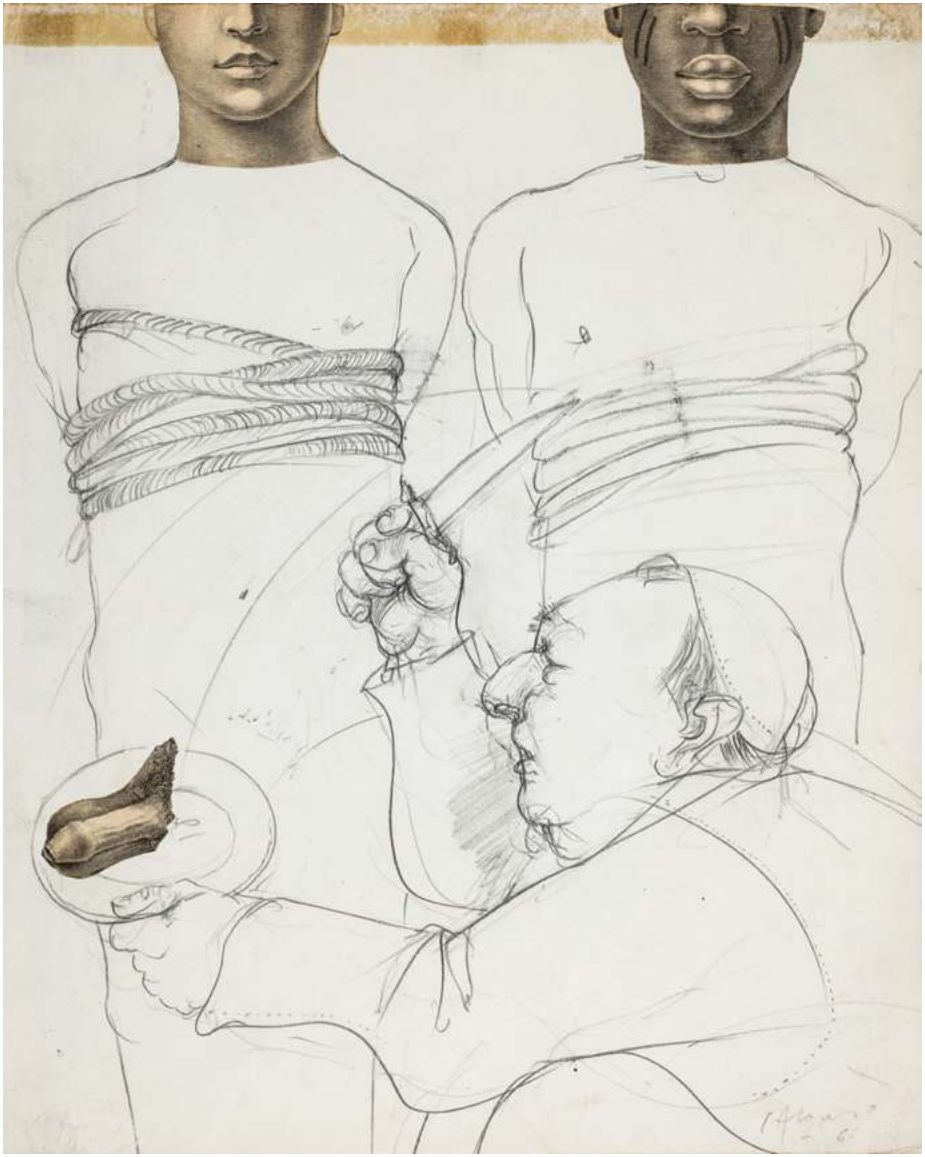
Ernesto Sábato
Noviembre de 1968

(Fragmento del prólogo a la primera edición de los dibujos de Carlos Alonso inspirados en la Divina Comedia, de Dante Alighieri, realizada por Ediciones Culturales Olivetti, en la Ciudad de Buenos Aires, durante 1968).



Libro con reproducciones de treinta y cinco obras de Carlos Alonso sobre la Divina Comedia realizadas entre marzo y julio de 1968.
Edición de trescientos cincuenta ejemplares fuera de comercio, numerados y firmados por el artista.
Buenos Aires, Ediciones Culturales Olivetti, 1968.

Cuatro retratos del Dante
Aguafuertes
26 x 56,5 cm, 15 x 10 cm (c/u)
2004
Página actual y página siguiente

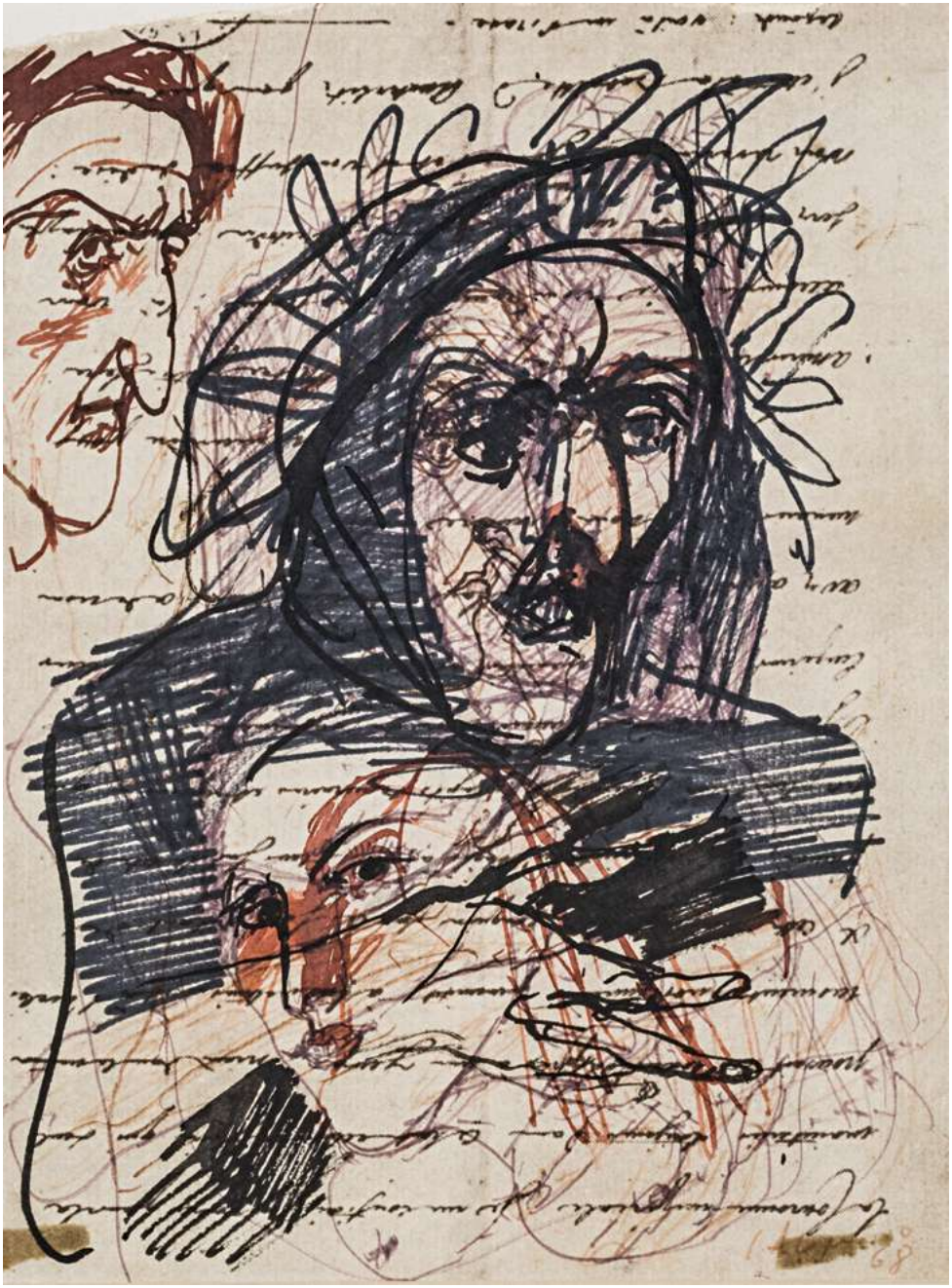


Así se hacen ángeles
Técnica mixta sobre papel
37,5 x 27 cm
1966

Así se hacen ángeles
Técnica mixta sobre papel
31,5 x 27,5 cm
1969

Carlos Alonso en el infierno
Técnica mixta sobre papel
37 x 55 cm
1969

Cosmonauta
Técnica mixta sobre papel
35 x 27 cm
1968



Beatriz
Técnica mixta sobre papel
30 x 20,5 cm
1968

Diablito
Técnica mixta sobre papel
21,5 x 17,5 cm
1968

El Dante
Técnica mixta sobre papel
30,5 x 23 cm
1968

Il diabólico uomo bianco
Técnica mixta sobre papel
31 x 24 cm
1968

Infierno
Técnica mixta sobre papel
36 x 28 cm
1968

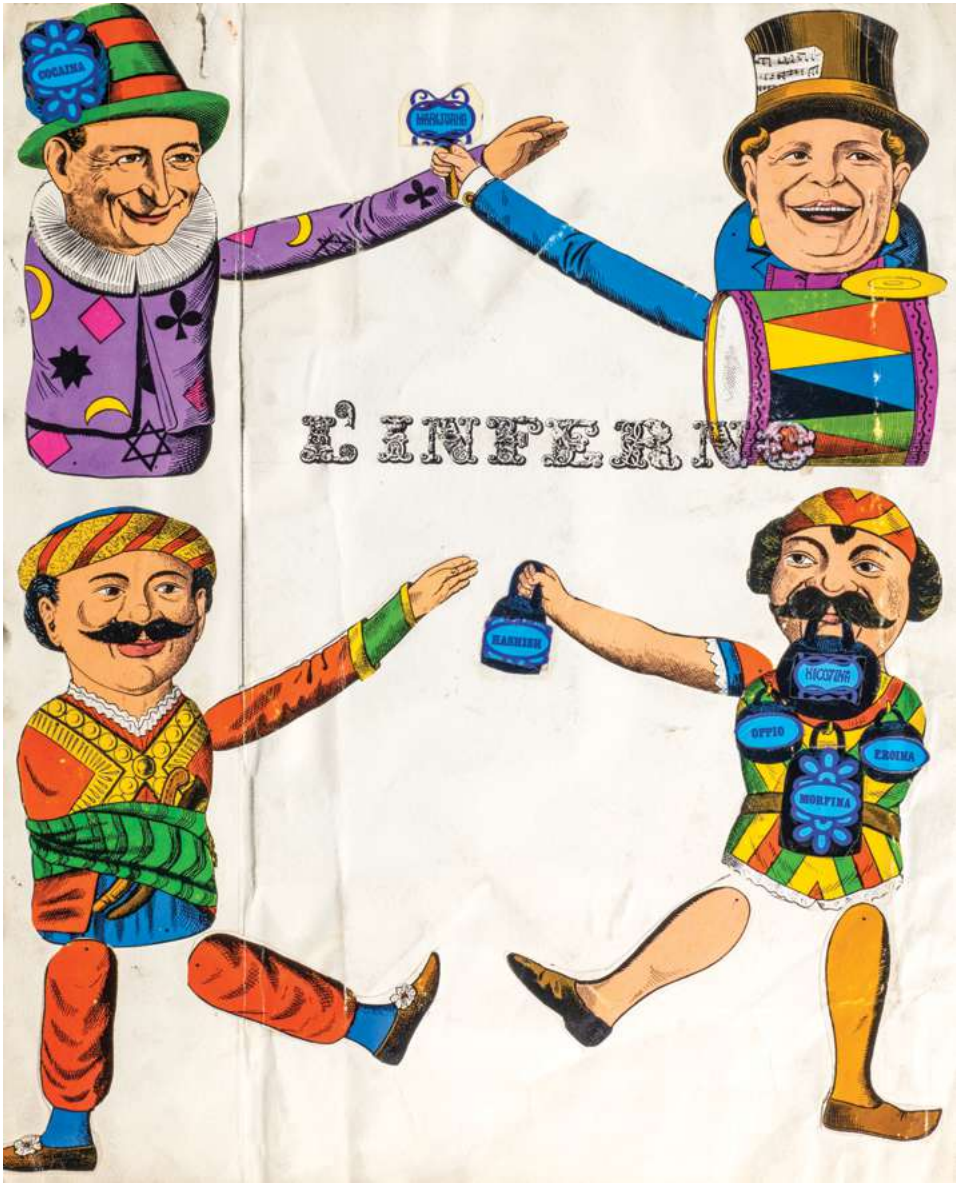
Infierno
Técnica mixta sobre papel
50 x 62 cm
1969

L'uomo e il diavolo
Técnica mixta sobre papel
52 x 43 cm
1968

Lasciate ogni speranza a voi che entrate
Desplegado
Técnica mixta sobre papel
38 x 22 cm (cerrado)
1968

Lasciate ogni speranza a voi che entrate (desplegado)
Desplegable
Técnica mixta sobre papel
38 x 22 cm (cerrado)
1968

La idea fija
Técnica mixta sobre papel
48,5 x 66,5 cm
1968



L'Inferno
Desplegable
Técnica mixta sobre papel
36,5 x 29,5 cm (cerrado)
1968

L'Inferno (desplegado)
Desplegable
Técnica mixta sobre papel
36,5 x 29,5 cm (cerrado)
1968

Un ángel
Técnica mixta sobre papel
33 x 28,5 cm
1968

Procesantes
Lápiz y collage sobre papel
56 x 75,5 cm
1969

Sin título (Metamorfosis)
Técnica mixta sobre papel
54,5 x 71,5 cm
1969

Sin título
Técnica mixta sobre papel
49 x 33 cm
1968

Mira como me desgarro
Técnica mixta sobre papel
56 x 76 cm
1969

Dante 1
Técnica mixta sobre papel
21 x 13 cm
1968

Dante 5
Técnica mixta sobre papel
23,5 x 31,5 cm
1968

Dante 6
Técnica mixta sobre papel
24 x 31,5 cm
1968

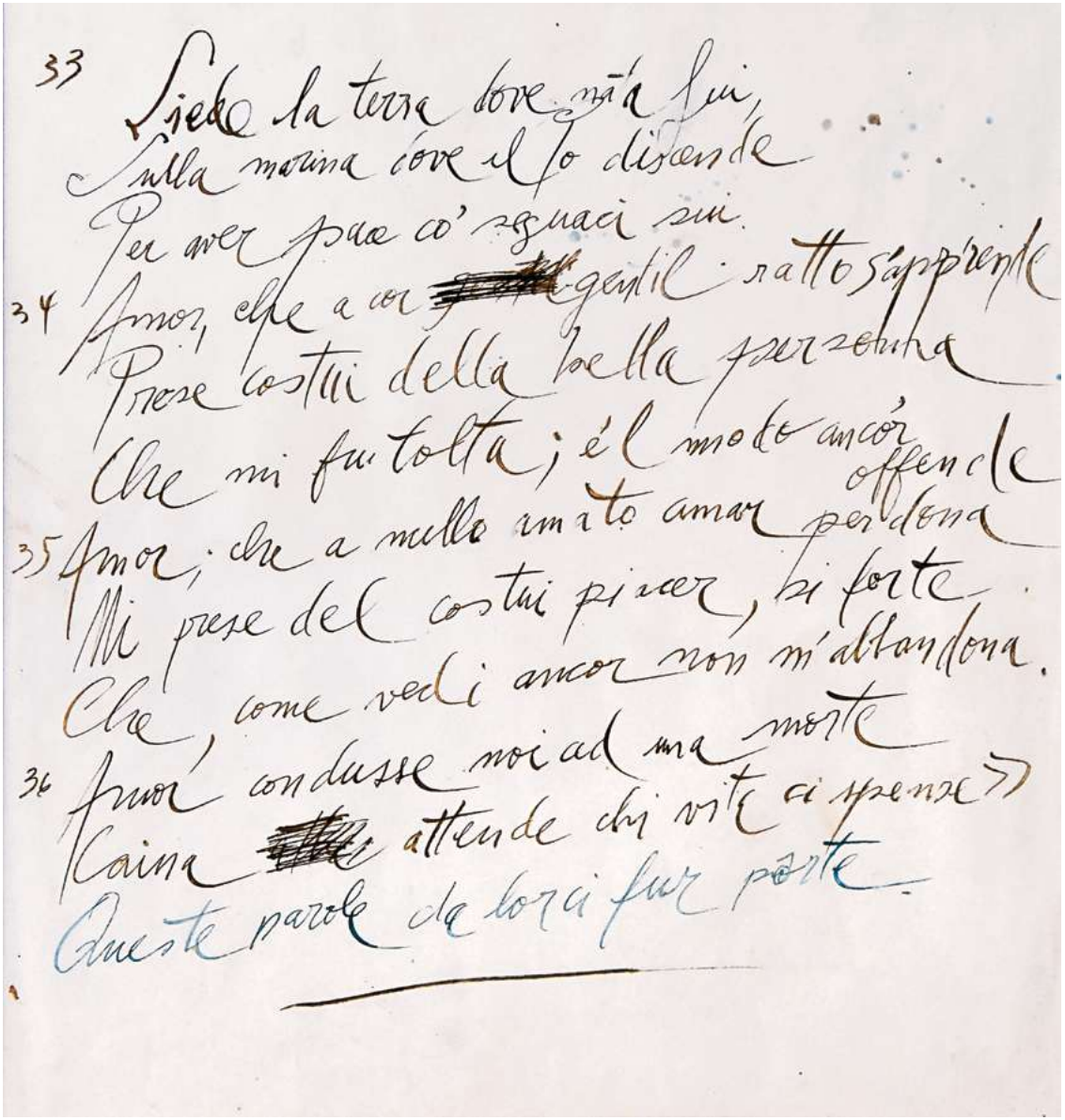
Dante 7
Técnica mixta sobre papel
23,5 x 31 cm
1968

Dante 8
Técnica mixta sobre papel
23,5 x 31 cm
1968

Dante 9
Técnica mixta sobre papel
23,5 x 31 cm
1968

Dante 10
Técnica mixta sobre papel
35,5 x 31 cm
1968

Dante 11
Técnica mixta sobre papel
35,5 x 31,5 cm
1968



Dante 12
Técnica mixta sobre papel
34 x 30,7 cm
1968

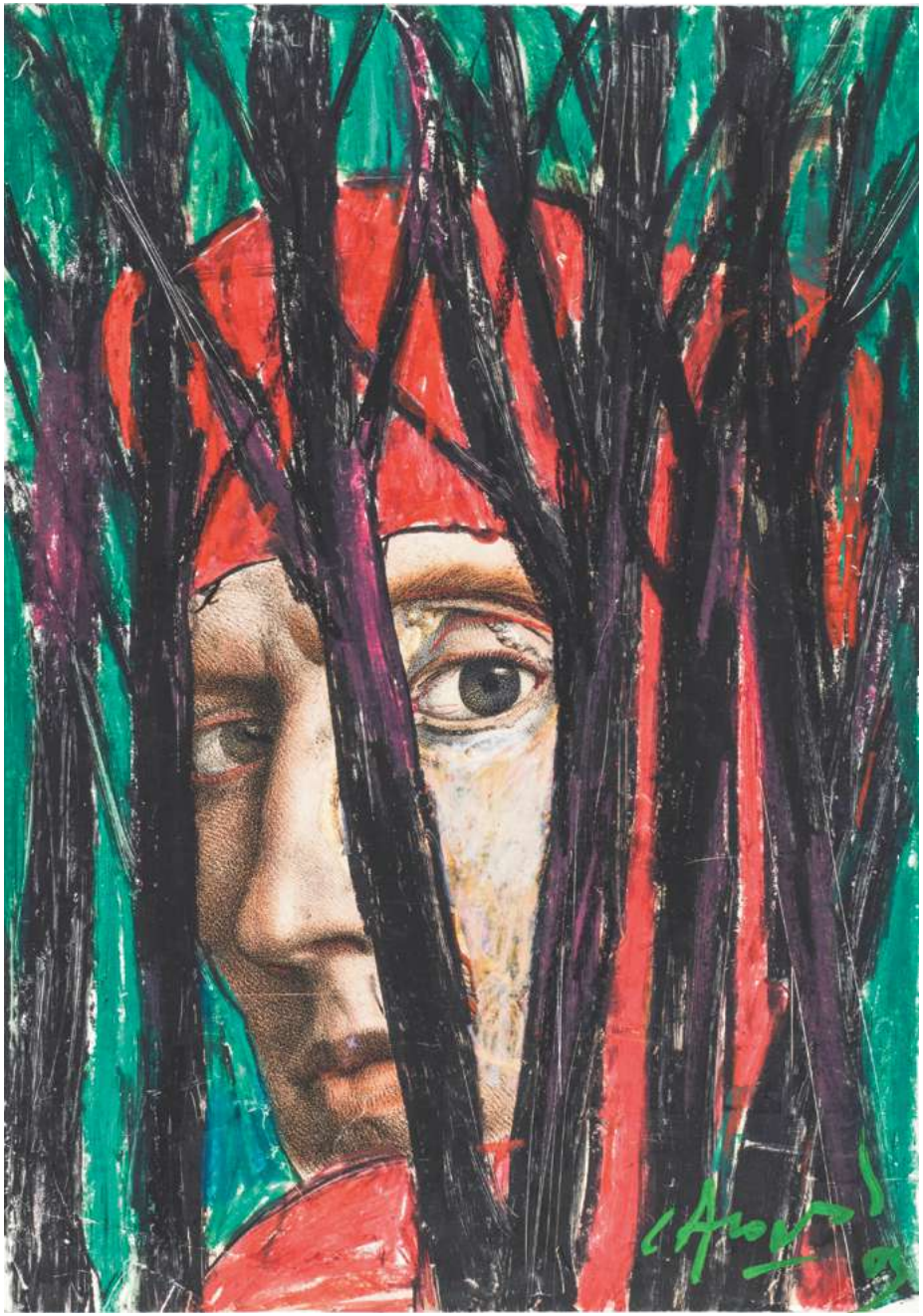
Dante 15
Técnica mixta sobre papel
30 x 25,1 cm
1968

Dante 16
Técnica mixta sobre papel
31 x 23 cm
1968

Dante 17
Técnica mixta sobre papel
29,5 x 23 cm
1968

Dante 18
Técnica mixta sobre papel
21,5 x 17,5 cm
1968

Dante entre rocas con almas en llamas
Pastel sobre papel
55,5 x 75 cm
2004



La selva oscura
Técnica mixta sobre papel
31 x 25 cm
2004

Cancerbero
Técnica mixta sobre papel
49,5 x 69 cm
2006

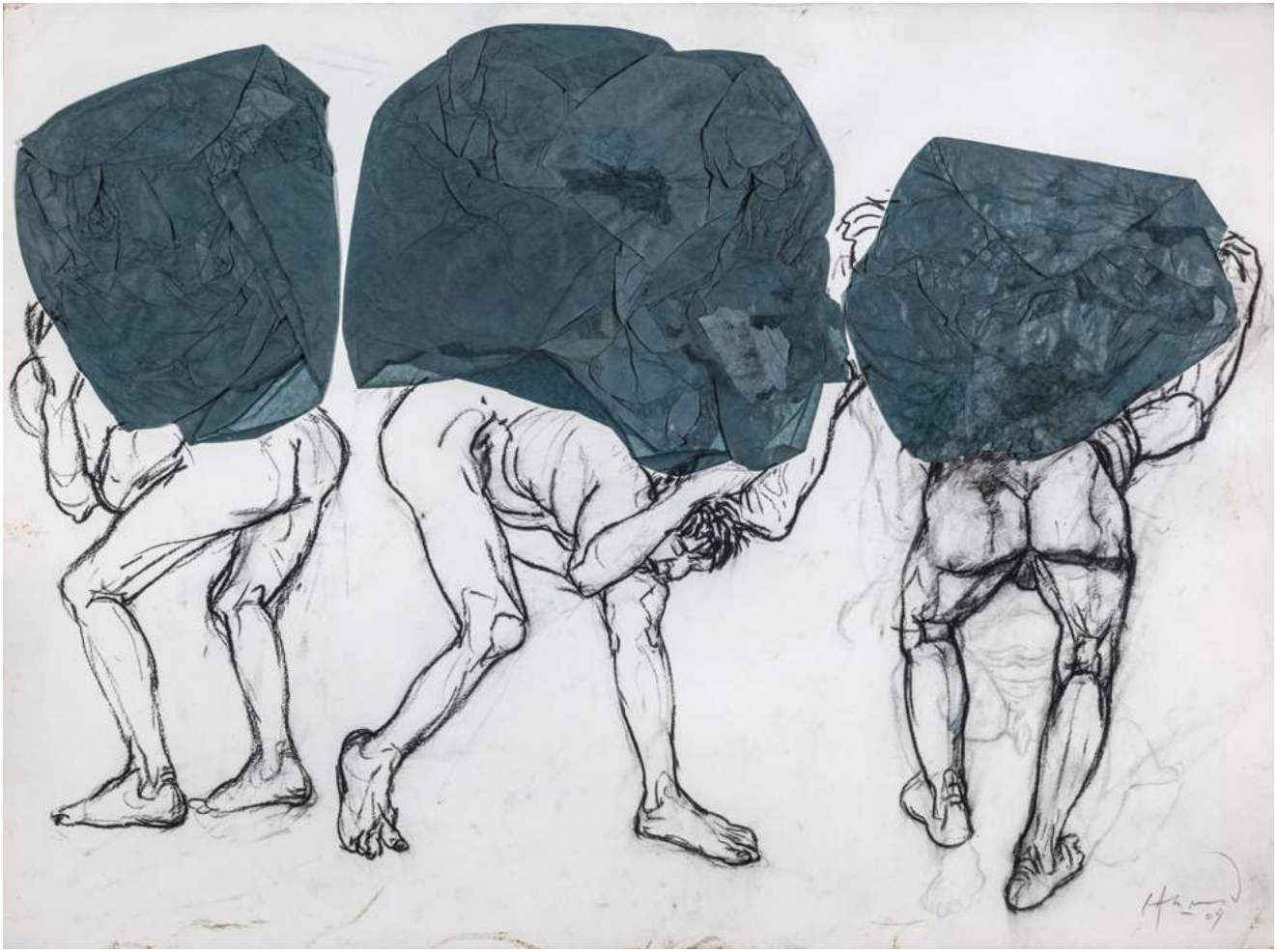
Condenados
Acuarela y tinta sobre papel
101,2 x 154 cm
2006

Dante índice
Pastel sobre papel
29,5 x 42 cm
2004

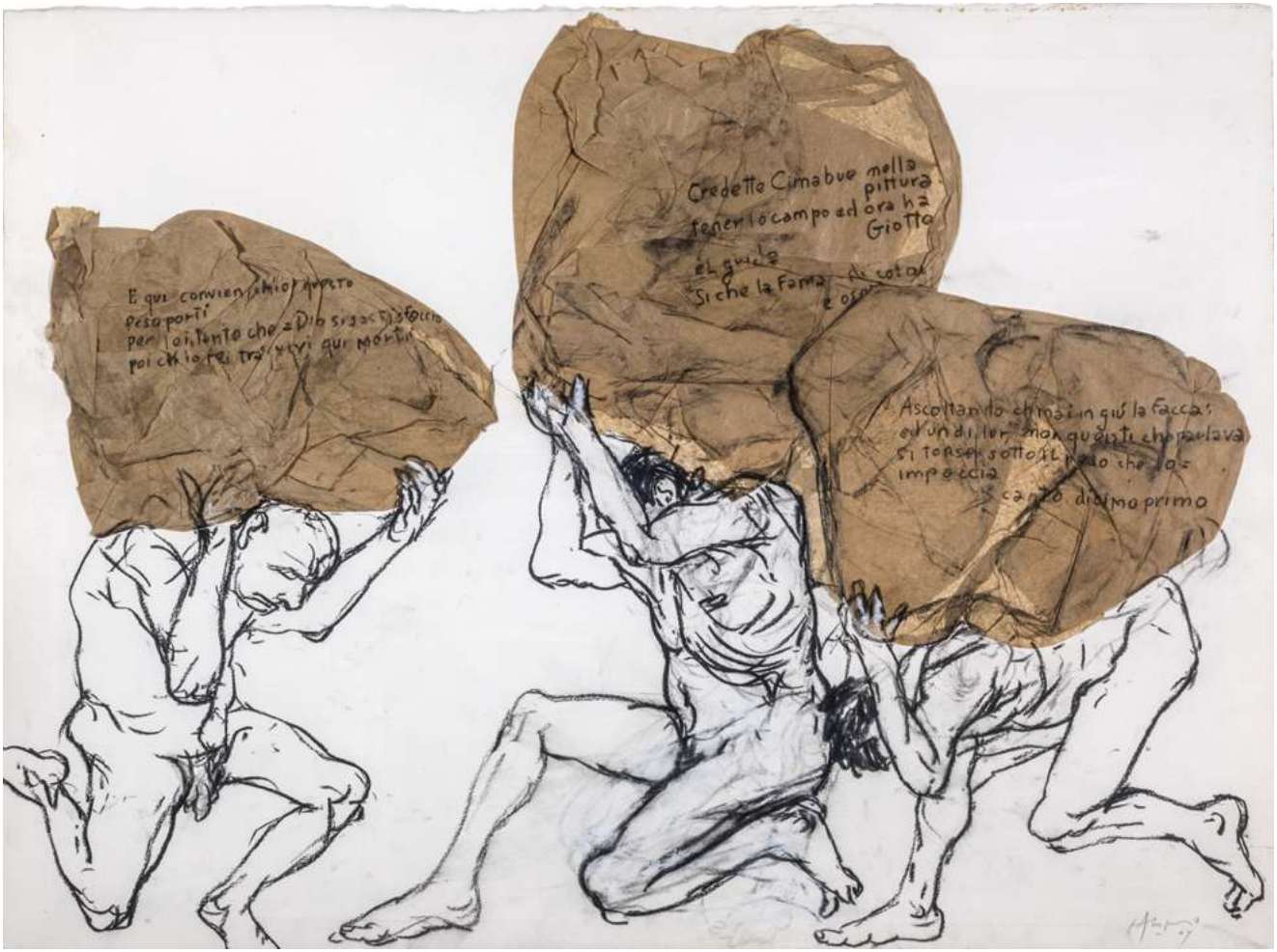
Dante se come los laureles II
Técnica mixta sobre papel
30 x 22 cm
2009

Infierno de hielo II
Técnica mixta sobre papel
29 x 39 cm
2004

Las barcas
Pastel sobre papel
100,5 x 154 cm
2005



Mito de Sísifo
Técnica mixta y collage sobre papel
56 x 76 cm
2004



Mito de Sísifo con letras
Técnica mixta y collage sobre papel
55,5 x 75 cm
2004

Las puertas del infierno
Collage sobre cartón
40 x 63 cm
2012

Sin título

De la serie: *Carlos Alonso en el Infierno*
Tinta sobre papel
100 x 150 cm
2005

Sin título

De la serie: *Carlos Alonso en el Infierno*
Tinta sobre papel
100 x 200 cm
2005

Sin título

De la serie: *La Divina Comedia*
Tinta sobre papel
148 x 148 cm
2004

Condenados al cubo
Técnica mixta sobre papel
60 x 80 cm

El libro-libre
Técnica mixta sobre papel

Del amor 1
Técnica mixta sobre papel

El ángel caído
Técnica mixta sobre papel

Freud
Técnica mixta sobre papel

FUNDACIÓN
MACU
Museo de Arte
Contemporáneo
de Unquillo