

Michalis Pichler y los otros

Natalia Silberleib
 (Universidad Nacional de Tres de Febrero
 Universidad Nacional de las Artes, Argentina)

Pichler, Michalis.
Trece años, la materialización de ideas de 2002 a 2015.
 Edición bilingüe. Ediciones Originales (Barcelona) Gato Negro (CDMX),
 Printed Matter (NYC), Spektor Books (Leipzig), 2021.

I. Michalis Pichler

Un solo nombre puede incluir múltiples perfiles. El libro del que hablaré aquí es un modo de comprobarlo y también de experimentarlo, un libro que tiene múltiples lecturas y que fluctúa entre la crítica, el catálogo y la obra. La tapa muestra una foto de un gato mientras que la contratapa reproduce el texto que el libro original estaba impreso en un pequeño autoadhesivo naranja, sobre un fondo totalmente blanco. De este modo, la información sobre el contenido del libro, la obtenemos solo al final. El texto dice lo siguiente:

“Trece años: La materialización de las ideas de 2002 a 2015: un libro de información cruzada sobre algunas fronteras estéticas: consistente en una bibliografía en la que se insertan textos, ensayos críticos, obras de arte, documentos, ordenados cronológicamente y centrados en los llamados “grandes éxitos” y en las poéticas conceptuales con menciones a ámbitos tan vagamente designados como la apropiación, la post-natividad, el aburrimiento, el détournement, el objet perdu, la poesía del borrado o la escritura a través, que se dan ahora en la obra de Michalis Pichler (con ocasionales matices políticos), editado por Annette Gilbert y Clemens Krümmel”.

Michalis Pichler es gestor cultural, editor, viajero. Todas estas facetas alimentan a MP artista que trabaja paciente y sostenidamente su obra. Este libro es una prueba de la construcción conceptual y material de su obra y su pensamiento.

II. MP en el marco de las prácticas editoriales

Una monografía es un libro que se ocupa de un tema en particular, en base a fuentes o materiales sobre el mismo. Estos materiales pertenecen a diferentes autores y se editan como parte de una compilación. El libro de MP reúne las condiciones de una obra monográfica a partir de ciertas características híbridas, muy propias de sus prácticas artísticas. Entonces, este objeto impreso es a la vez un conjunto de textos críticos, un catálogo y un libro de artista. Tratándose del trabajo que lleva adelante MP desde la apropiación y su deriva con los diferentes otros (los autores apropiados y los destinatarios de su obra) el libro es casi tautológico y una apropiación de él mismo.

El aparato crítico de la publicación incluye once ensayos que analizan los “greatest hits” de MP. Están a cargo de Annette Gilbert, Stefan Ripplinger, Eleanor Brown, Magnus Wieland, Jean-Claude Moineau Tobias Amslinger, Craig Dworkin, Patrick Greaney, Matthias Bleyl, Mark Gisbourne y Ariane Müller. El catálogo de obras (algunas de ellas analizadas en los textos) es extenso e incluye vistas (o relatos) casi completas de las obras. Estas abarcan un período de trece años, que corresponden a los “grandes éxitos” de la segunda muestra individual de MP en Printed Matter. Por último, aparecen los trabajos escritos del artista y una conversación con el artista John Stezaker relacionados a la poesía conceptual.

Todo el trabajo de MP consiste en materializar ideas, como lo señala el título/descripción de la contratapa. MP trabaja con objetos encontrados, materiales previamente utilizados, apropiaciones de todo tipo, de diferentes tipos y calidades de fuentes (impresas, sonoras, escultóricas, etc). De hecho, ese largo título retoma la publicación de Lucy Lippard¹ de 1972.

III. Grandes éxitos

“Si un libro parafrasea a un predecesor histórico o contemporáneo explícito en el título, el estilo y/o el contenido, esta técnica es lo que yo llamaría un “gran éxito”.²

---

1. *Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972*.

2. Appropriation, Michalis Pichler, UBU web.

No fue hasta 2008 que surgió la reutilización del término “greatest hit”, que a su vez acabó convirtiéndose en el nombre de un sello (auto)editorial, fundado para reunir en un mismo espacio una serie de obras que encajan en esa definición.

Los predecesores, los autores de aquellos primeros grandes éxitos serán Stephane Mallarmé, Marcel Broodthaers, Max Stirner, Gertrude Stein, Walter Benjamin, Seth Siegelaub, Edward Ruscha, Mel Bochner, Dante Gabriel Rossetti y Ulises Carrión. Estos “usos” serán de segundo o tercer nivel, están precedidos por encuentros previos como sucede entre Mallarmé y Broodthaers o entre Rossetti y Carrión. Son sus obras, textos o ideas el insumo y el punto de inspiración (o de provocación) que utilizará MP. Las técnicas de apropiación se irán adaptando y aludirán directamente a esos trabajos, los devorarán o metaforizarán. Estas operaciones permiten una doble lectura, una en relación a quien se apropia y otra en relación a lo apropiado. Se percibe el uso “original” y el uso “nuevo”, en diferentes modos lo cual genera y potencia nuevas lecturas.

El índice del libro (que refleja el contenido en virtuosa síntesis) parece “prolijo” y ordenado. Bajo la palabra “Contenidos” se desprenden, en dos columnas equivalentes, las secciones:

- Ensayos
- Catálogo
- Migración
- Entrevista
- Escritos escogidos de Michalis Pichler
- Apéndice

La sección de Ensayos no es extensa sino intensa y ofrece interpretaciones muy lúcidas sobre Michalis y su trabajo. Me interesa citar algunas de ellas a modo de presentación de las apropiaciones exhibidas en el libro:

“Este catálogo desarrolla los esfuerzos de (auto)localización de Pichler dentro del discurso, reforzando su autoría y estableciendo una obra. El título “grandes éxitos” no sólo hace referencia al nombre de su editorial, que refleja la estrategia artística preferida de Pichler de utilizar las obras de sus famosos predecesores como plantilla”.³

“Por decirlo de otro modo, la apropiación de Pichler logra lo que Roland Barthes (en referencia a Mallarmé) llama la “física del libro”, que presenta el libro como un objeto puro. Desde esta perspectiva, el libro no es sólo un medio que cumple una función

---

3. Annette Gilbert, “La firma del autor”.

específica (mediadora) sino un objeto intrínsecamente estético. La medialidad de un libro suele distraer de su materialidad.”⁴

“La escultura de Michalis Pichler se encuentra en algún lugar entre el libro de artista, el arte conceptual, el arte de la apropiación y la poesía del borrado sin ajustarse por completo a ninguna de estas categorías. Por el contrario, la obra de Pichler marca un punto de intersección que, en referencia de arte de apropiación, puede clasificarse como literatura de apropiación”.⁵

“Su trabajo artístico tiende a incorporar una variedad de medios, creando una especie de archivo de procedimientos de apropiación a través de su diversidad. Pichler recurre sin cesar a los textos canónicos [...]. En consecuencia, no sólo se producen desviaciones formales en una variedad de medios que se producen en las variaciones perpetuas, sino también una forma sorprendente de leer la tradición: “Hay que cambiar de lectura “ dice el propio MP”.”⁶

“Bibliofagia”, el bonus track de esta edición, funciona como un poema apasionado, lleno de verbos y expresiones intensas que MP organiza bajo la idea de “la rotación dinámica de factores destructivos”: pegar, arrancar, sombras, errores de producción, tachar, ennegrecer, el reverso de los fragmentos, lomos amputados, recto verso, entre otras palabras.

Michalis se nutre: “somos polemistas, pero también antólogos: devoramos a los rivales que consideramos audaces. Bibliofagia.”

Bello texto, salvaje y devorador...

IV. Apropiación como ideología

“En los libros actuales se emplean diversas técnicas de apropiación, a menudo combinadas: el uso estratégico de material encontrado y ya utilizado, sea imagen, objeto, sonido, texto o pensamiento; el uso de un esquema de maquetación o identidad corporativa existente; el uso 1:1 o la paráfrasis del título de un libro histórico, utilizando las mismas palabras o alusiones, la sintaxis o el ritmo; la recreación de un concepto “antiguo” con un material “nuevo”; si un libro parafrasea a un predecesor histórico o contemporáneo explícito en el título, el estilo y/o el contenido, esta técnica es lo que yo llamaría un “gran éxito” dice Pichler.

---

4. Magnus Wieland, “Lectura de escultura. Leyendo “Un golpe de dados...”.

5. Magnus Wieland, “Lectura de escultura. Leyendo “Un golpe de dados...”.

6. Tobias Amslinger, “Media Methamorphoses”.

Apropiarse es para MP una práctica, una estrategia, un divertimento y una ideología. Cuando lo hace, nos invita a ello, nos involucra y nos desafía. Las señales de esa operación pueden ser muy simples y sutiles o grandilocuentes y contundentes. La monografía, por otro lado, responde a ese juego con los textos críticos y también con la puesta en página, con la elección de una publicación que funciona como cajas dentro de cajas.

En “Estatuto de la apropiación” realiza una actividad performática a partir de acciones colectivas de apropiación. Mezcló en un solo contenedor seis declaraciones propias, junto a dieciocho citas de fuentes diversas, todas impresas en papeles separados. Las dieciocho citas se extrajeron a ciegas y conformaron el estatuto en estricto orden de extracción. El mismo incluye las fuentes de las citas pero no aclara a qué autor pertenece cada una como Roland Barthes, Walter Benjamin, Ulises Carrión, Guy Debor, T. S. Eliot, Kenneth Goldsmith entre otros.

6. “Hay tanta originalidad imprevisible en la cita, la imitación, la transposición y el eco, como en la invención”.

11. “El plagio es necesario, el progreso lo implica”.

12. “En última instancia, cualquier signo o palabra es susceptible de ser convertido en otra cosa, incluso en su contrario”.

No importa de qué obra se hable, siempre estará presente la apropiación. Podrá provocar diferentes efectos y juegos intertextuales (¿“interastísticos”?) pero la acción ya se produjo. Abrimos el libro de un modo y lo cerramos de otro.

El trabajo de MP funciona entre la apropiación, la performance y la expansión. Toma varios sistemas de signos y los interrelaciona sin pudor. Provoca a sus audiencias desde diferentes soportes y espacios. Hurga en nuestras conciencias superficiales y en nuestros profundos sistemas simbólicos. Ensayó una cierta “ética” del objeto encontrado, ya sea de autor o no, para recrearlo, resignificarlo y reposicionarlo.

Este libro implica un recorrido complejo por la obra de un artista cuya profundidad y agudeza son muy provocadoras. Podría decirse que su lectura es exigente pero se debe a que son varios mundos dentro de uno, varios libros dentro de un solo ejemplar. Nos acerca también a miradas actuales y cruzadas entre arte, filosofía, literatura y prácticas expandidas del arte. La calidad de los textos críticos podría haber requerido una pequeña noticia biográfica de los autores pero es solo un detalle en una edición que se nota cuidada y pensada.

Michalis Pichler habla a través de otros artistas pero en ningún momento baja su propia voz ni se queda callado. En los textos críticos, aquellos que analizan su obra tienen que mencionar a otros para poder armar el mapa completo de MP.

En pocas palabras, Michalis inquieta, sorprende a su espectador, lector, audiencia pero también lo libera al proponerle un viaje infinito o circular, que es casi lo mismo, ese “parecido pero diferente” del que hablaba Marcel Broodthaers.

Todos los textos citados provienen de: Gilbert, Annett y Krummel, Clemens (eds): *Michalis Pichler Trece años, la materialización de ideas de 2002 a 2015*, Edición bilingüe publicada por Ediciones originales (Barcelona) Gato Negro (CDMX), Printed Matter (NYC), Spektor Books (Leipzig), 2021.