

UN LABORATORIO DE VANGUARDIA

Frederico Morais, "Um laboratório de vanguarda", en *Diário de Notícias* (Río de Janeiro, 15 de octubre, 1969).

La Unidad Experimental (UE) fue creada como una extensión de la Coordinación de cursos,¹ con sede en el

1 Frederico se mudó a Río de Janeiro en 1966 para escribir una columna de arte para el periódico *Diário de Notícias*. Poco después, comenzó a impartir cursos de arte en el MAM Río y, en 1968, se convirtió en coordinador de cursos en esa institución. Paralelamente a su nuevo rol, en 1969, con los artistas Guilherme Vaz, Luiz Alphonsus y Cildo Meireles, Morais cofundó el grupo Unidade Experimental como una especie de laboratorio de investigación de nuevos lenguajes expresivos y situaciones destinadas a activar sentidos y nuevas percepciones. Morais describe el papel de la Unidade dentro del departamento de cursos como una especie de "laboratorio pedagógico". Ese mismo año, el crítico, en un memorándum a Maurício Roberto, director ejecutivo del museo, describió su rol como coordinador de cursos y presentó sus planes para año

FREDERICO MORAIS

Museu de Arte Moderna do Rio (MAM). Su objetivo, entre otros, es realizar experiencias en todos los niveles culturales, en el sentido de descubrir y utilizar un lenguaje total y/o nuevos lenguajes. La UE fue concebida como un laboratorio de vanguardia que centraliza ex-

siguiente, incluyendo el objetivo a largo plazo de inaugurar "la Universidad de Arte en MAM". Con el inicio de este proceso, reestructuró los cursos del museo; cambió el énfasis en la formación técnica a un enfoque conceptual y experimental y creó los Talleres de Arte Libres, estableciendo dos nuevas iniciativas: 1) Cultura Visual Contemporánea, un curso de ocho meses dedicado a la cultura visual contemporánea, integrando diseño, tecnología, comunicación y semiótica; y 2) Curso de Arte Popular, curso de arte gratuito que se ofrece los domingos. El memorándum también señalaba que el departamento sería pionero en cursos para empleados y custodios o guías de museo, y en la creación de audiovisuales; que trabajaría en colaboración con el Departamento de Educación y Cultura, y diseñaría un programa de conferencias y cursos para bibliotecas locales, centros comunitarios, sindicatos y colegios ubicados en las afueras y suburbios de la ciudad, incluyendo "clases prácticas en plazas públicas". Como señaló Frederico en el "plan piloto para la futura ciudad lúdica", concepto inicialmente lanzado en el IV coloquio de la Asociación Brasileña de Museos de Arte en 1969, en su opinión "el museo de arte posmoderno" podría ser un programador de actividades que podría extenderse por toda la ciudad. (Comunicación interna a Maurício Roberto. Río de Janeiro, 6 de marzo de 1969. Cursos MAM: Gestión y Coordinación 1969, Colección MAM RJ). En: Jessica Gogan, "Frederico Morais, los domingos de la creación y el museo de la libertad", *Domingos de la creación: una colección poética de lo experimental en el arte y la educación*. Jessica Gogan (coord.) en colaboración con Frederico Morais (Río de Janeiro: Instituto MESA, 2017), 254-255.

perencias en materia de decodificación y codificación de idiomas, con lo que espera atraer a todos aquellos que con sus experiencias y trabajos previos puedan contribuir a la programación establecida y la creación de nuevos programas en cualquier nivel.

CURSOS Y PROGRAMACIÓN

La Unidad Experimental colaborará con todas las áreas del MAM, especialmente en la programación de actividades externas, cursos, exposiciones, conferencias, debates, eventos ambientales, plurisensoriales e interdisciplinarios. En cuanto a la Coordinación de cursos, la UE será un laboratorio pedagógico orientado a nuevas propuestas de enseñanza. Todos los profesores y alumnos del MAM han sido invitados a participar de la Unidad Experimental, que así mismo considerará cualquier propuesta que le envíen interesados externos.

INTERDISCIPLINARIO

La propuesta para la creación de la Unidad Experimental surgió de un grupo de artistas plásticos, músicos, críticos de arte y profesores (del MAM) con un registro de trabajos realizados en el campo de la creación plástica y musical, y en la teoría del arte. Este grupo envió al Director Ejecutivo del MAM, el Sr. Maurício Roberto,²

2 Maurício Roberto (1921-1996), arquitecto y hermano menor de los tres Roberto (MMM Roberto), una de las firmas más importantes de la arquitectura moderna brasileña, fue director ejecutivo del MAM (1966-1971) en un momento vital de apertura de la institución a la vanguardia artística y cultural de

UN LABORATORIO DE VANGUARDIA

FREDERICO MORAIS

una carta solicitando cobijo para la UE, que fue atendida de inmediato. En las consideraciones de dicha carta el grupo afirmaba, entre otras cosas, lo siguiente:

La actividad artística es hoy en día cada vez más colectiva e interdisciplinaria: la obra de arte rompe las categorías y las disciplinas, y tal como la ciencia, es cada vez más multisensorial, ambiental y participacional.

En el mismo sentido, el museo ha evolucionado desde la idea de colección y/o exposición (que no se excluye, pero no se limita a ello) a otra más amplia y rica, que

los años 60 y 70. Fue socio clave de Frederico Morais, apoyando la experimentación y la innovación en la coordinación de cursos. En 1971 Frederico colaboró con Roberto en una propuesta para el concurso internacional de arquitectura para el centro de arte y cultura Centre Pompidou de París, conocido como "Beaubourg" por el nombre del distrito donde se encuentra el centro. Clave para la propuesta de Roberto fue la idea del museo como laboratorio y proponente de actividades como se detalla aquí y también en el ensayo/manifiesto de Frederico, "Plan piloto de la futura ciudad lúdica". En ese momento, el proyecto para Beaubourg generó un concurso internacional con más de 600 presentaciones, siendo el equipo seleccionado el de Richard y Su Rogers, y Renzo Piano en 1977. Citando al Proyecto/Equipo Beaubourg en un breve artículo publicado un año después de la selección, Frederico señala: "Es difícil –cada vez más– pensar en la arquitectura, como una obra de arte en sí misma, arte-cosa, para la contemplación. Es necesario pensar en Beaubourg como una actividad, arquitectura en consecuencia, Beaubourg será más que un edificio; será, sobre todo, un nuevo concepto de museo o centro que propone actividades lúdicas y creativas". Frederico Morais, "El arte es organización: el museo es el artista", *Minas Gerais*. Suplemento literario (1 de julio de 1972).

es la de ser un lugar donde se producen situaciones artísticas, cuya coherencia, por su carácter multiplicador y sus efectos imprevistos, a menudo retardados, no puede reducirse a simples estadísticas o números.

En su carta, afirman que las actividades y realizaciones de la UE tendrán como objetivo la codificación de nuevos lenguajes que incluyan formas de pensamiento y comunicación e información a través de todos los sentidos (tacto, olfato, escucha, etc.), en una exploración más amplia de la capacidad lúdica del hombre; es decir, en una investigación interdisciplinaria en todos los campos, sin la limitación de ismos, cánones, salones o escuelas.

PROGRAMACIÓN DEL 69

La programación del 69 aún no se ha definido, pero entre las actividades previstas se encuentran las siguientes:

1. Investigación con sonidos urbanos (tráfico, bares, publicidad, auditorios, aeropuertos, etc.).
2. Manifestaciones olfato-gustativas.
3. Expediciones para recolectar materiales, preparar informes y documentar experiencias.

FREDERICO MORAIS

4. Exposiciones de proyectos o *projetos*³ –ideas, testimonios y/u obras inacabadas.
5. Participación en salones con trabajos realizados en equipo.
6. Debates públicos.
7. “Algunos ejercicios para un arte de avanzada”, a cargo de Roberto Magalhães, que reunirá a un grupo de dibujantes con la intención de investigar nuevas formas de percepción de los objetos, situaciones o fenómenos habituales, incluidos los naturales como el viento, el fuego, el aire, el agua, etcétera.

- 3 El concepto de *proyecto*, como neologismo, fue creado por el artista Rogério Duarte. En una carta a Lygia Clark, Hélio Oiticica señala que el concepto se inventó después de horas de conversación entre los dos. Los proyectos “serían objetos ‘sin formulación’ como obras terminadas, sino estructuras abiertas o creadas en el momento de la participación . Hélio Oiticica, Carta a Lygia Clark, 15 de octubre de 1968. En *Lygia Clark. Hélio Oiticica: Cartas 1964-1974, op.cit.* El crítico Celso Favaretto contextualiza: “La poética del instante y del gesto (la más eficaz para expresar las infinitas posibilidades de la imaginación humana puesta en acción) es interpretada por un nuevo concepto: *proyecto*. Esta es una forma de manifestar la propuesta-experiencia o la estructura-comportamiento: es “objeto”. *Proyecto* designa acciones que se desarrollan en lugares abiertos o en “receptáculos” (camas, cabañas, nidos, carpas) propuestos como un espacio de transformaciones, experiencias”. Celso Favaretto, *La invención de Hélio Oiticica* (São Paulo: Edusp, 1992), 177.

8. Investigación teórica (basada en entrevistas) sobre la problemática de la creación en el arte y la ciencia.⁴

4 En su columna del *Diário de Notícias* del día anterior a éste, Frederico inició su difusión sobre la *Unidade* describiendo un programa de actividades que incluiría conciertos, estudios de percepción, exposiciones y estudios teóricos sobre “el problema de la creación en el arte y la ciencia”. Señala que el “responsable” sería Roberto Moreira, físico teórico y profesor de teoría de la relatividad, y sigue enfatizando el foco de interés de la *Unidade* en el cuerpo, la sensibilidad y la percepción, más que en los experimentos tecnológicos: “Un punto quedó claramente definido en los debates que se llevaron a cabo: la *Unidade Experimental* no tendrá ningún tabú en torno a nuevos materiales, tecnologías y más. La materia prima con la que trabajarán sus participantes será el cerebro, si es posible, si no será solo el cuerpo. No importarán los materiales o instrumentos utilizados, sino el pensamiento de la propuesta. Todo se puede integrar en las experiencias, pero nada se excluirá a priori. El objetivo de todas las actividades: abrir y agudizar la percepción, proponer nuevas formas de percibir”. Frederico Morais, “Café, Críticos e Unidade Experimental”, *Diário de Notícias* (14 de octubre de 1969).