

La mesa está servida

Mónica Potenza

CENTRO CULTURAL
PACO
Arondo

FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

La mesa está servida

Mónica Potenza

Potenza, Mónica

La mesa está servida / Mónica Potenza. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires, 2023.

45 p. ; 23 x 21 cm. - (Catálogos)

ISBN 978-987-8927-55-8

1. Arte. 2. Pintura. 3. Collage. I. Título.

CDD 750.2

Coordinación editorial: Julieta Golluscio

Diseño y diagramación: Magali Canale

Imagen de tapa: *Familia Sagrada*.

Técnica mixta sobre tela, 70 x 150 cm, 2021

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Decano

Ricardo Manetti

Vicedecana

Graciela Morgade

Secretario General

Jorge Gugliotta

Centro Cultural

Paco Urondo

Director

Nicolás Lisoni

Coordinaciones

Comunicación y Media

Julia Olivares

Técnica

Diego Villarroel

Administrativa

Ángeles Cravero

Logística

Bárbara Ruperto

Música

Susana Fuerte

Asesor

Marcelo Delgado

Danza / Cine

Julia Olivares

Teatro

Valeria Di Toto

Eventos Académicos

Luis Beraza

Visuales

Fernanda Guerra

Créditos realización catálogo

Textos curatoriales

Rocío Salgueiro

Alejandra De Gatica

Lucía De Leone

Fotografiado de las obras

Esteban Rivero

Realización animada - audiovisual

Ezequiel Briff

Música - audiovisual

Pablo Potenza

Pablo Monteys

Pablo Berenstein

Montaje - audiovisual

Esteban Rivero

Agradecimientos

A Dante por ser la mejor
compañía tarde a tarde que
pude tener en mi taller.

A Pablo por su entusiasmo
y sabiduría en este proyecto.

A Ale, Rocío y Lucía por su
altruismo y generosidad.

A Ezequiel por compartir
conmigo el maravilloso
mundo de AI.

A Vera y Olivia por ser mis
colaborativas asistentas.

A mis viejos por enseñarme
a seguir pase lo que pase.

A Nicolás por la confianza.

A Fernanda por el apoyo
constante que me brindó.

A Julieta por la buena
voluntad para la realización
de este catálogo.

Y por último agradecer
a Esteban por ser mi
compañero incondicional,
sin su amor y apoyo este
proyecto no se hubiese
podido llevar a cabo.

Índice

La mesa está servida	
Mónica Potenza	4
Obras sobre tela	6
La casa está en orden	
Rocio Salgueiro	9
La potencia de la naturaleza femenina instintiva	
Alejandra De Gatica	12
Salirse de plato	
Lucía De Leone	20
Instalación	23
Obras sobre papel	27
Sobre la artista	41
Listado de obras	44

La mesa está servida

Mónica Potenza

 DEL 8 AL 30 DE JUNIO DE 2023

La mesa está servida ahonda en la conjunción entre cocina y arte, específicamente, en la capacidad de ambas disciplinas de ser objeto de representación/evocación y metáfora de ciertos preceptos y mandatos culturales.

La utilización en mis obras de platos de sopa (uno de los símbolos de la comida casera materna por excelencia, quizás por su similitud con las primeras papillas con las que el bebé se alimenta) busca generar en el espectador una reflexión crítica sobre las asociaciones primarias, y fuertemente emotivas, que hacemos frente a la comida de la infancia, y sobre aquellos roles de género que automáticamente se vinculan con ella. Además, pretende contrastar la visión romantizada e inocente de la infancia con la percepción adulta de la realidad, donde el mundo se presenta en su estado salvaje y violento.

Los platos de comida aparecen en las obras magnificados, a manera de grandes contenedores, en los cuales los personajes se ven inmersos, muchas veces en situaciones de rescate estereotípicamente romantizadas. El hombre-macho rescata a la mujer-indefensa de un plato de sopa. Este plato simboliza el contexto hogareño/familiar/culinario al cual la cultura relegó durante siglos a la mujer; evidenciando el engaño de un *rescate* que solo perpetúa un modelo de sumisión.

La sopa es universal, las antiguas recetas de sopa de diversas culturas son muy parecidas a las que figuran en los libros de cocina contemporáneos. Tanto los ingredientes como las técnicas son prácticamente idénticos. Por otro lado, hay un vínculo muy fuerte entre la sopa y los sentimientos de inocencia y vulnerabilidad propios de la infancia. Acoplado a ello, encontramos la relación sopa-curación. Aunque la forma en que nos alimentamos ha variado enormemente y las teorías que asocian la medicina y la nutrición han cambiado de forma radical, la cocina para los convalecientes se ha mantenido constante durante siglos. Eso es lo que hacían nuestros abuelos, los abuelos de nuestros abuelos y decenas de generaciones antes que ellos.

Esta doble vinculación con lo infantil y la sensación de curación hacen que el solo ver un plato de sopa nos lleve a sentirnos en un lugar de comodidad y confort, de una vulnerabilidad permisible por un contexto de cuidado cercano a lo maternal. Que las obras den a primera vista ese sentimiento de familiaridad deja al espectador en el estado perfecto para poder ingresar en una segunda capa discursiva: la del comentario crítico, deconstructor de toda una serie de *verdades* y lugares comunes que asociamos con nuestra crianza, con los valores y preceptos (tanto enseñados activamente como aprendidos inconscientemente) a los que ese plato de sopa automáticamente remite.

La sopa es, en este contexto discursivo, una comida *femenina*: la elabora la madre en la cocina hogareña y, como tal, es el vehículo simbólico ideal para mostrar una perspectiva *feminista* de las relaciones sociales. Esos hombres y mujeres, animales salvajes, frondosos bosques y húmedas selvas (que simbolizaron en sus contextos originales la perpetuación de roles de género patriarcales y anacrónicos), invaden y resignifican el espacio de la sopa, se entrelazan y reformulan entre sí, dando lugar a un collage generador de dudas, de replanteos, de análisis y reflexión.

Obras sobre tela

La mesa está servida. Técnica mixta sobre tela, 80 × 225 cm, 2023

Familia Sagrada. Técnica mixta sobre tela, 70 × 150 cm, 2021

Familia Sagrada.
Audiovisual,
30 segundos, 2023

La casa está en orden

Rocío Salgueiro

Prof. Lic. en Sociología, Instituto de Investigaciones Gino Germani / rociosalgueiro@gmail.com

En un primer acercamiento a *Familia sagrada* resalta la simetría y el orden en la sala de estar de un hogar de holgados recursos. El espacio es amplio, pulcro y está prolijamente decorado. En el centro cuatro personas que parecieran constituir una familia tipo y delante de ellos una mesa con tortas y otros postres.

La familia posa para el retrato, padres e hijos están vestidos esmeradamente. En sintonía con la atmósfera que los rodea, su disposición es meticulosa: la madre y el padre detrás, los hijos delante, madre e hija a la izquierda, padre e hijo a la derecha. Todos miran al frente. Nadie sonrío. El padre parece adueñarse de la escena: mientras la madre fija la vista más allá del espectador y toma con decoro sus manos enguantadas delante de sí, al igual que la niña, el padre mira de frente y coloca su mano sobre el hombro del hijo, único contacto entre los cuatro.

La disposición y expresividad de los retratados, así como el entorno simétrico y organizado transmiten una sensación de inmovilismo, de inmutabilidad.

Sin embargo, hay en la composición líneas de fuga, elementos discordantes: por un lado, dispuestos en el fondo de la escena, a ambos lados de la sala de estar hay cuadros que muestran imágenes apocalípticas, con figuras pertrechadas y beligerantes que lanzan rayos y generan destrucción, invocando los relatos distópicos de la ciencia ficción. Por otro lado, entre la familia y la mesa se filtran plantas con flores y sobre los postres y muebles se posan aves e insectos.

Familia sagrada es una obra cargada de simbolismos que se van descubriendo en capas sucesivas. Es una pintura y también una historia. Nos habla de un espacio doméstico no edulcorado ni romantizado, donde las comodidades no redundan en la felicidad, donde la reproducción de estereotipos promueve la rigidez y falta de comunicación.

También sugiere finales alternativos a este status quo: la destrucción civilizatoria que implican las guerras, o un cuestionamiento al orden establecido, que dé lugar a la contingencia y su vitalidad.

Recetas confiables. Técnica mixta sobre tela, 180 × 120 cm, 2022

Cuidado con los bigotes. Técnica mixta sobre tela, 100 × 150 cm, 2023

La potencia de la naturaleza femenina instintiva

Alejandra De Gatica

Secretaria General Académica de la Universidad Nacional
de San Martín / aledegatica@yahoo.com.ar

El instinto de la mujer salvaje ruge desde el interior al que fue conminado. Está allí, trota detrás nuestro, camina por los fondos, aparece entre las sombras, golpea el corazón para recordarnos la potencia de la naturaleza femenina, esa fuerza que siempre y a pesar de todo –la historia, la racionalidad moderna, el orden domesticador, el silencio, el descrédito, la banalización, el menosprecio, el éxito de la cultura por sobre la naturaleza, el predominio del jardín por sobre la selva– reaparece.

El felino rugido instintivo de lo femenino busca desesperadamente hacerse oír, porque está en su esencia alimentar y proteger.

Alimentar, cuidar, asistir: capacidades que requieren mucha más fuerza y coraje que la violenta aspiración de conquista permanente de lo otro. Así como se devasta la virgen naturaleza de nuestro planeta, porque es una naturaleza se ataca ese instinto. La domesticación de las habilidades de cuidado les sustrae a ellas su poder natural y las convierte en pesadas cargas sin sentido. El sin sentido, excelentísimo mecanismo de dominación cultural que consolida la desposesión del pensamiento autónomo y crítico.

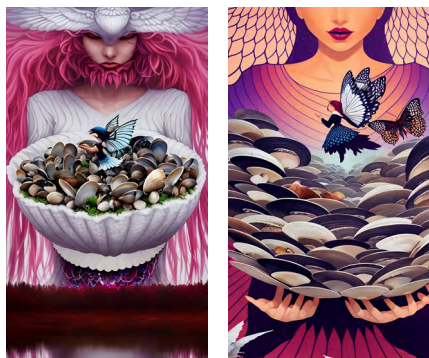
Alimentar, cuidar, asistir son armas muy poderosas de construcción de lo humano y provienen del instinto femenino salvaje. A contramano de los discursos críticos emancipatorios, hoy la astucia consiste en naturalizar, para devolverle a lo femenino aquello que le fue sustraído, para quitar el maleficio impuesto por el orden disciplinador.

Adentro de esta belleza estereotipada, debajo de esta domesticada educación, detrás de las flores románticas y los edulcorados arlequines vive la naturaleza, la selva, el felino astuto. El poderoso instinto femenino salvaje de la mujer aquí se impone, para recordarnos y alertarnos que somos la última alternativa para esta humanidad mancillada.

Sopa de patatas y salchichas. Técnica mixta sobre tela, 150 × 120 cm, 2023

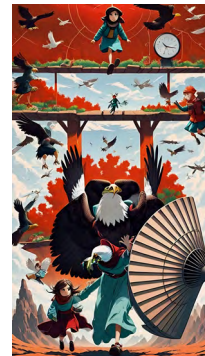
Sopa de almeja.
Técnica mixta sobre tela,
90 × 90 cm, 2023

Sopa de almeja.
Audiovisual,
30 segundos, 2023

Sopa de Col y Ers. Técnica mixta sobre tela, 120 × 90 cm, 2023

Sopa de Col y Ers. Audiovisual,
30 segundos, 2023

Puchero.
Técnica mixta sobre tela,
150 × 150 cm, 2023

Puchero.
Audiovisual,
30 segundos, 2023

Sopa de 9 ingredientes. Técnica mixta sobre tela, 100 × 75 cm, 2020

Sopa de 9 ingredientes. Audiovisual, 30 segundos, 2023

Sopa de zanahoria y naranjas. Técnica mixta sobre tela, 80 × 85 cm, 2021

Sopa de zanahoria y naranjas. Audiovisual, 30 segundos, 2023

Cocina estrecha. Técnica mixta sobre tela, 100 × 120 cm, 2023

Salirse de plato

Lucía De Leone

Universidad de Buenos Aires; CONICET; Universidad Nacional de las Artes / lmdeleone@gmail.com

Esta obra promueve una apropiación de la cocina y de las tareas tradicionalmente asignadas a la mujer (que recalca en la imagen patriarcal de la mujer doméstica) para irradiar otros saberes y ante todo poner sobre la mesa otros deseos de las mujeres, contrapuestos a los oficiales. El ojo que mira desde afuera se encuentra con otros ojos, esos que no devuelven la mirada, que están por demás abiertos y que pertenecen a una mujer que ocupa ese clásico espacio femenino con un gesto que *enchastra* la dimensión afectiva esperable y tradicional. No hay allí reparo ni retorno a lo maternal ni a los olores de la infancia; más bien se percibe a una persona entre apurada y ensañada con el alimento que apuñala. No sabemos si está trabajando, si está fascinada con la labor o si está descargando una bronca ancestral. Lo que sí sabemos es que esta mujer no está sola; y, aunque pareciera no atender a su contorno, se abre toda otra capa de significados hacia donde se corre el punctum y lo que advertimos son dos escenas de insurrección femenina que desmontan prácticas heterocispatriarcales de tinte amatoria y de domesticación corporal. Primero, una mujer golpea y reduce a un varón usando como arma un ramo de flores: ¿será que fue el regalo que le hiciera para “celebrar” a la mujer en el día de su lucha y eso despierta la revancha como modo de reparación histórica?, ¿será acaso que es el comodín del varón para pedir perdón ante algún acto de violencia de género y la mujer le *da vuelta la tortilla*?, ¿será tal vez el quiebre de la reproducción de la lógica del amor romántico? Luego, una mujer reutiliza los platos y en lugar de servir la comida se sirve ella, en el sentido de hacerse a sí misma un servicio: se recuesta, descansa, despliega su cabellera que no está amarrada a una cofia y atiende a sus gustos y su comodidad. La cocina es estrecha porque encierra en recipientes al cerdo, a las salsas, la torta; y así como la naturaleza invade la cocina con su presencia amenazante, las mujeres se salen del plato (como la mujer que vence al varón), atraviesan los límites del plato (como la mujer que usa dos platos para menearse casi orgásmicamente), desbordan los contornos de los ojos (otra forma del plato) y se alistan en la heterogeneidad para dar rienda suelta a la reflexión, a la duda, al deseo, a la imaginación.

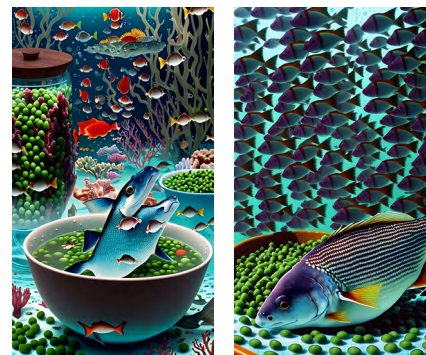
Sopa francesa. Técnica mixta sobre tela, 60 × 90 cm, 2021

Sopa francesa.
Audiovisual,
30 segundos, 2023

Sopa de zapallo y tiburón. Técnica mixta sobre tela, 60 × 90 cm, 2022

Sopa de zapallo y tiburón. Audiovisual, 30 segundos, 2023

Instalación

Chorizos. Collage sobre papel, 28 cm de diámetro, 2023

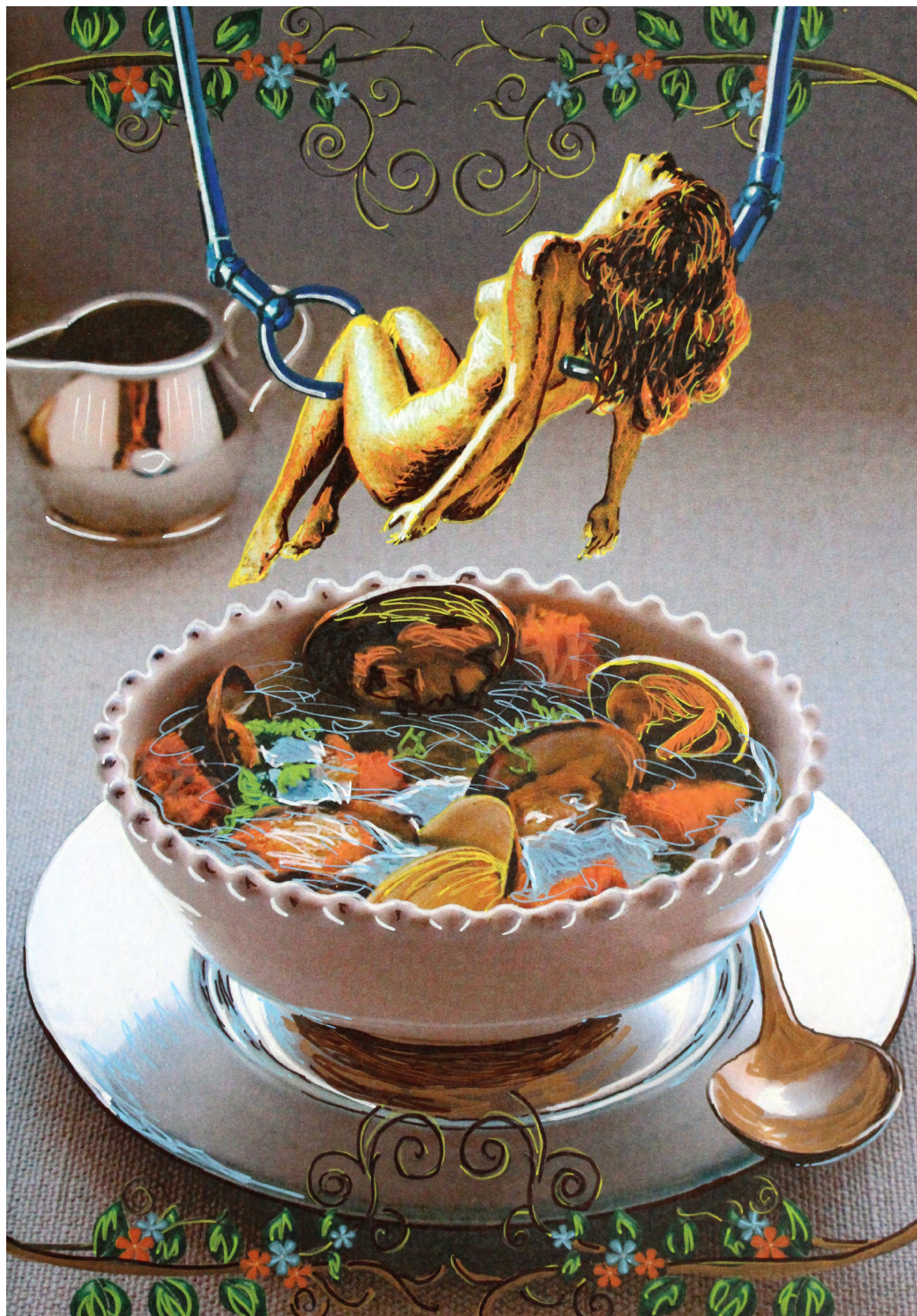
Obras sobre papel

Gazpacho. Técnica mixta sobre papel, 62 × 88 cm, 2017

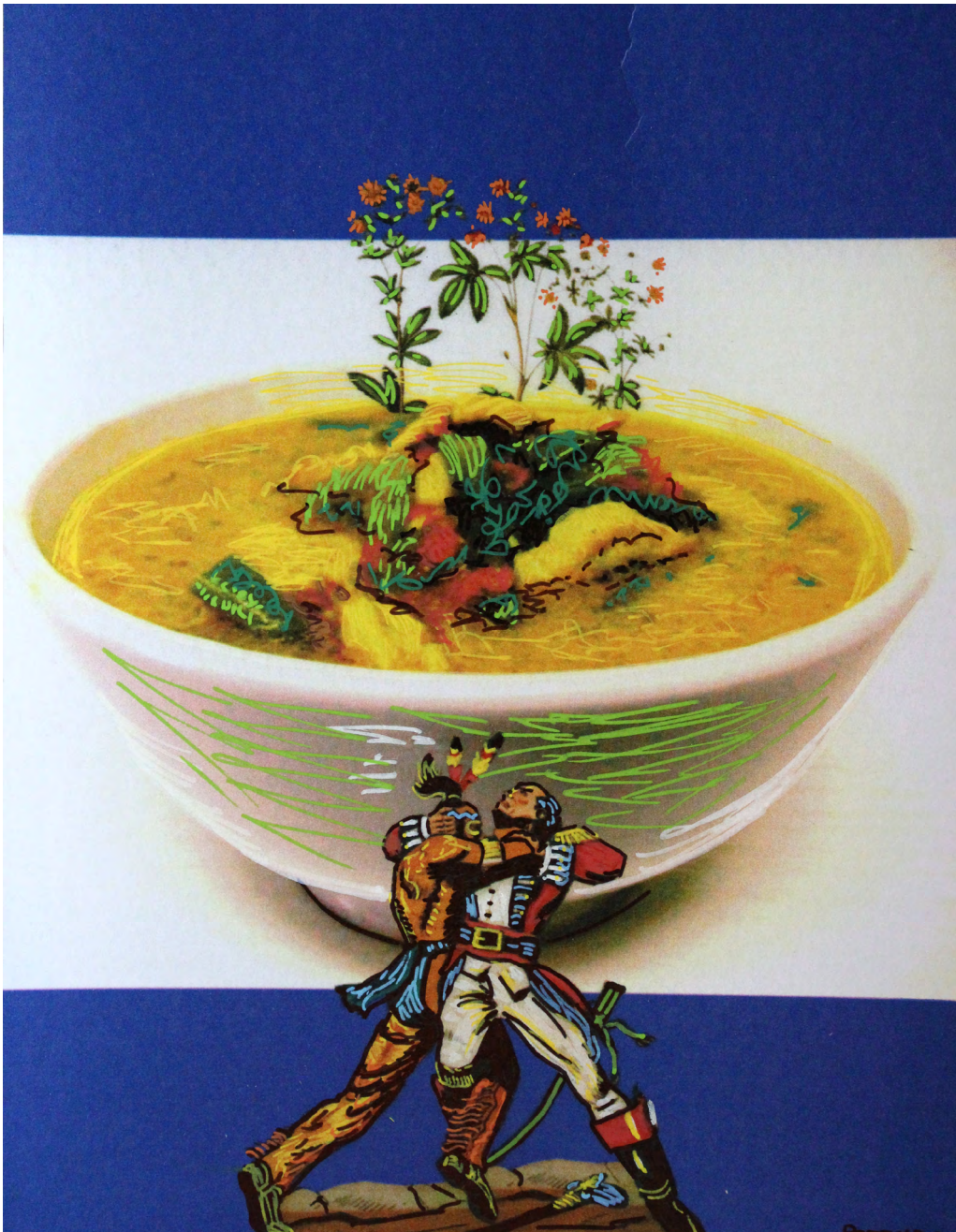

Sopa de calabaza y arroz. Técnica mixta sobre papel, 42 × 47 cm, 2017

Sopa de almejas. Técnica mixta sobre papel, 40 × 30 cm, 2017

*Locro. Técnica mixta sobre
papel, 32 × 27 cm, 2017*

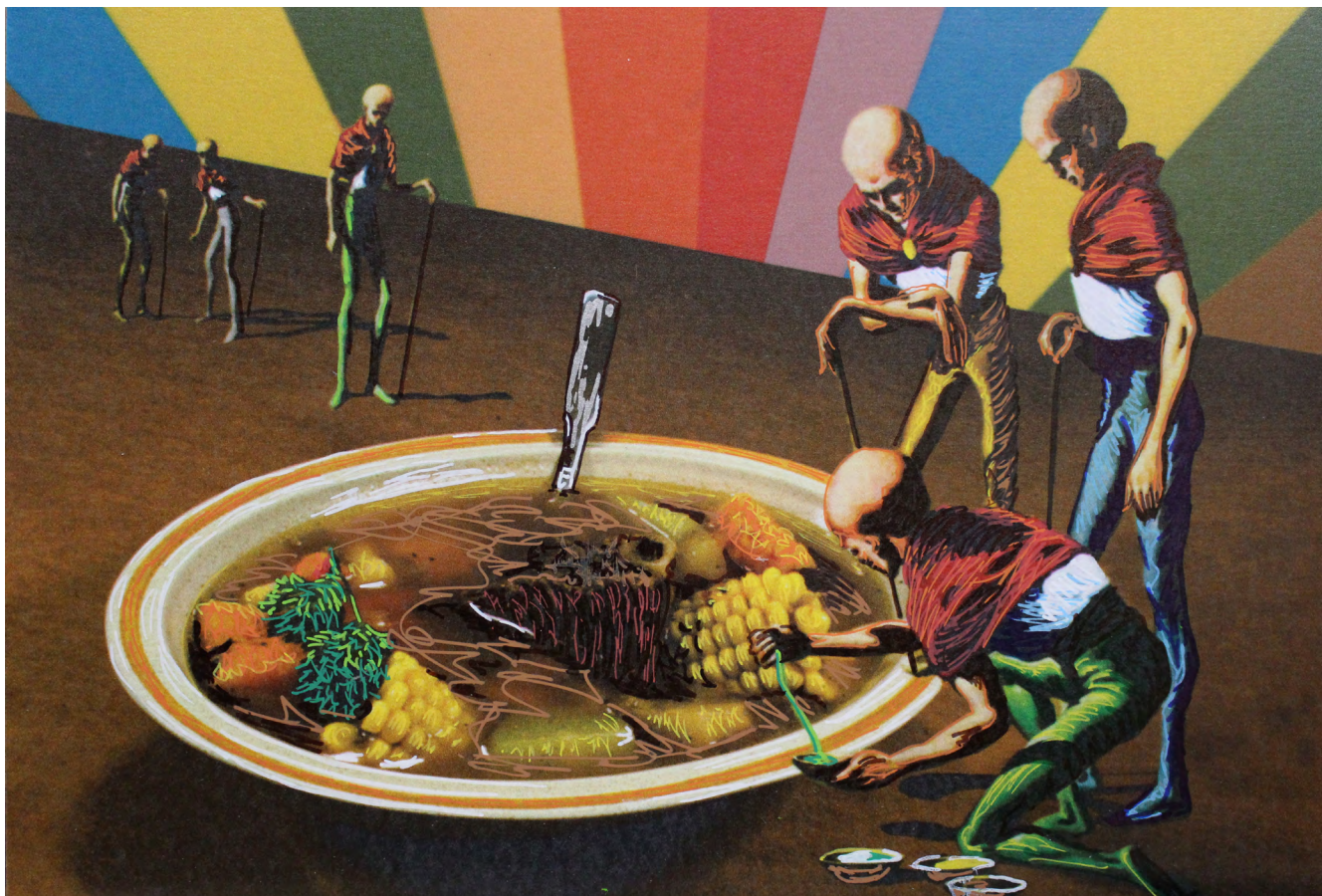
Sopa de patacones. Técnica mixta sobre papel, 22 × 30 cm, 2017

Aqua dance. Técnica mixta sobre papel, 24 × 28 cm, 2017

Pincho de cerdo y langostino. Técnica mixta sobre papel, 30 × 40 cm, 2017

Puchero. Técnica mixta sobre papel, 24 × 31 cm, 2017

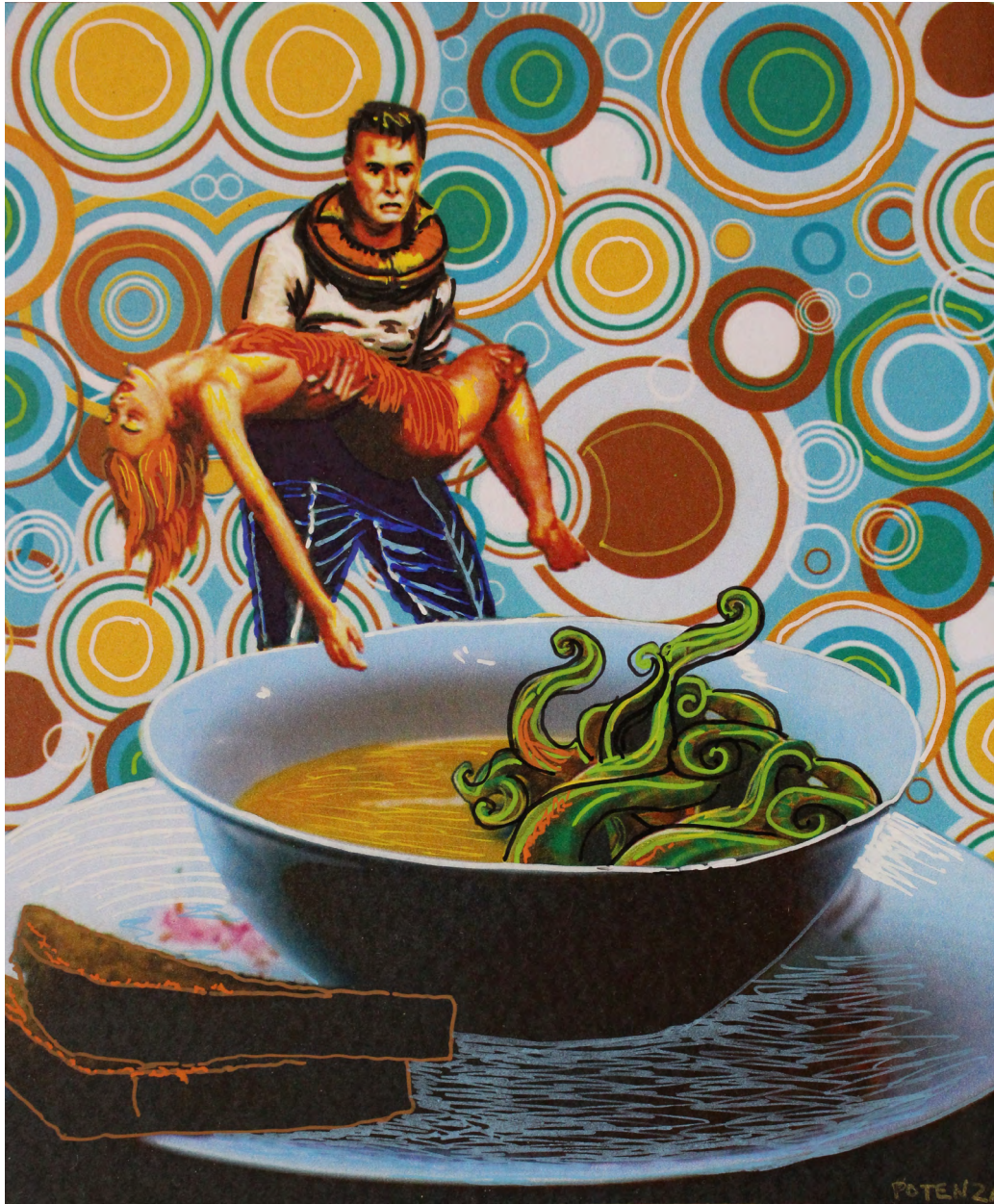
Sopa de maíz blanco y amarillo. Técnica mixta sobre papel, 45 × 55 cm, 2017

Sopa de porotos. Técnica mixta sobre papel, 35 × 29 cm, 2017

Sopa de quinoa y espárragos. Técnica mixta sobre papel, 29 × 35 cm, 2017

Sopa de zapallo. Técnica mixta sobre papel, 33 × 28 cm, 2017

Caldo de pollo. Técnica mixta sobre papel, 25 × 25 cm, 2017

Sobre la artista

Formación

Se ha formado en serigrafía con Andrea Moccio y en pintura con Martín Riwnyj. Recibida de Técnica en Publicidad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y Gastronomía en la Asociación de Gastronomía Argentina (AGA).

Algunos premios y distinciones

2021

Convocatoria Creación “Vivamos Cultura”, Línea Exhibición, Ministerio de Cultura, Ciudad de Buenos Aires.

2010

Mención concurso Arte Único Fernet Branca, Buenos Aires.

Mención especial 1º Concurso de Pintura Artroad, Sofitel Los Cardales, Buenos Aires.

2008

1º Premio Salón “El campo y la ciudad”, Galería Pasaje 17, Buenos Aires.

2007

1º Premio 9º Salón Nacional de Pintura, Avellaneda, Santa Fe.

4º Mención XXIX Salón Nacional de Pintura, Museo de Bellas Artes Félix de Amador, Luján, Buenos Aires.

Mención Salón nacional de Pintura, Municipalidad de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires.

Becas

2009 y 2006

Subsidio Fondo Metropolitano de las Artes de la Ciudad de Buenos Aires.

Algunas exposiciones individuales

2022

“No remedy for Love”, Galería Cariló Arte Contemporáneo, Cariló, Buenos Aires.

2016

“Living la vida loca”, Round Point-Cariló Arte Contemporáneo, Cariló, Buenos Aires.

2015

“Amor y Aventuras”, Centro Cultural Parque España, Rosario, Santa Fe.

2013

“Go Go! Ultra Cosplay Power Team”, Bisagra, Espacio de Arte Recoleta Mall, Ciudad de Buenos Aires.

2011

“Mash Up” Arteba, Stand Modo 7 Gallery, Ciudad de Buenos Aires.

2009

“Romance”, Galería Pasaje 17, Buenos Aires.

2009

“Invasión”, Galería Pabellón 4, Buenos Aires.

2008

“Joven y Efímero”, Centro Cultural Parque de España, Rosario, Santa Fe.

Algunas exposiciones colectivas

2022

“Cuidarte el corazón” Fundación Rossi, Centro Rossi, Ciudad de Buenos Aires.

2022

“Mundial 2022”, Cariló Arte Contemporáneo, Cariló, Buenos Aires.

2020

“Mujer frente al Espejo. Retratos en un siglo”, Museo Arquitecto Francisco Tamburini, Ciudad de Córdoba.

2014

“Valor Agregado”, Perotti Galería, Buenos Aires.

2011

“Cocina Estampa”, Bisagra Arte Contemporáneo, Buenos Aires.

2009

“Swinger”, Proyecto Cubo, Galería Pabellón 4, Buenos Aires.

2009

“Chocolate”, Hotel Sofitel, Galería Holz, Buenos Aires.

2009

“Cocina Estampa”, Galería Kiosco, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

2008

“Joven y Efímero”, Centro Cultural Parque de España, AECID, Rosario, Santa Fe.

2008

“StereotiPOPs”, Galería Masotta Torres, Buenos Aires.

2008

“Más allá de la Olimpia”, Galería Hoy en el arte, Buenos Aires.

2008

“Belleza intervenida”, Galería Hoy en el arte, Buenos Aires.

2008

“La Vaca”, Galería Barbarie, San Antonio de Areco, Buenos Aires.

2008

“Sociedad POP”, Sala de Artes visuales de la Fundación Euroidiomas, Lima, Perú.

2007

“Sabores y Lenguas: Miralda - Foodculturamuseum”, Museo de Arte Moderno, Ciudad de Buenos Aires.

2007

“Degustarte: arte y gastronomía”, Marca Futuro, Buenos Aires.

Algunas obras seleccionadas en concursos

2022

Premio Nacional de Pintura Bancor, Museo Arquitecto Francisco Tamburini, Ciudad de Córdoba.

2020

48° Salón Nacional de Tucumán de Artes Visuales, Museo Timoteo Navarro, Tucumán.

2019

Premio Nacional de Pintura Bancor, Museo Arquitecto Francisco Tamburini, Ciudad de Córdoba.

2015

7° Bienal “Premio Ciudad de Rafaela”, Museo Dr. Urbano Poggi, Rafaela, Santa Fe.

2013

XXXV Salón Nacional de Pintura, Museo Municipal de Bellas Artes Félix de Amador, Luján, Buenos Aires.

2012

6° Premio Nacional de Pintura Banco Central, Buenos Aires.

2011

59° Salón Nacional de Artes Plásticas, Ceres, Santa Fe.

2007

1° Premio de Artes Plásticas Fundación Esprohident, Jerez de la Frontera, España.

Listado de obras

A		
Aqua dance		33
C		
Caldo de pollo		40
Chorizos		24
Cocina estrecha		19
Cuidado con los bigotes		11
F		
Familia Sagrada		8
G		
Gazpacho		28
L		
La mesa está servida		7
Locro		31
P		
Pincho de cerdo y langostino		34
Puchero		16
R		
Recetas confiables		10
S		
Sopa de 9 ingredientes		17
Sopa de almeja		14
Sopa de almejas		30
Sopa de calabaza y arroz		29
Sopa de Col y Ers		15
Sopa de maíz blanco y amarillo		36
Sopa de patacones		32
Sopa de patatas y salchichas		13
Sopa de porotos		37
Sopa de quinoa y espárragos		38
Sopa de zanahoria y naranjas		18
Sopa de zapallo		39
Sopa de zapallo y tiburón		22
Sopa francesa		21

Centro Cultural Paco Urondo

25 de mayo 201, CP 1002,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina
Tel.: (0054) (11) 4342-5922
www.pacourondo.filo.uba.ar

FILO:UBA
Facultad de Filosofía y Letras

