MUERTE Y DESTRUCCIÓN EN UN CUADRO

ALGUNOS AÑOS DE NEGROS

Sameer Makarius

CURADOR: SANTIAGO VILLANUEVA

NECESIDAD DE ESPACIO

Una anécdota personal no alcanza. Pasa mucho con el arte de tragedias, con los artistas que marcan su asunto en dictadura, que necesitan de la primera persona trágica para bloquear: le hacen camino corto a la obra. Si en el arte de la guerra la sorpresa es lo que da victoria, las obras podrían afirmar esa sorpresa para trabajar la guerra.

Makarius resolvió esto de muchas maneras a la vez. Partiendo del concretismo para llegar a la otra figuración, y pasando por el action painting. Dejando que psicoanalicen una de sus pinturas abstractas. Dando forma al extendido concepto de Años negros, para una obra amplia en el tiempo. En la "indecisión" de la fotografía-pintura. Sosteniendo no elegir.

Para pensar a Makarius hay que hacer el ejercicio de anteponer varias escenas, tradiciones y nombres propios; su obra es clave para ver las conexiones entre Europa del Este y la pintura argentina, como pasa también con los húngaros Lajos Szalay y Magda Frank. Nació en El Cairo en 1924 y se formó tanto en Egipto como en Alemania y Hungría. Expuso en la "Primera Exposición de Arte No Figurativo" en Budapest, y fue miembro del grupo Európai Iskola, junto con Endre Bálint, formado durante la ocupación soviética. Por ese momento conoció también a Ernő Kállai y a Tamás Lossonczy, con quien comparte proximidades y formas de pintar. El mismo Makarius decía que los húngaros preferían el arte abstracto lírico al concreto, pero él eligió el camino que empatizaría con sus colegas concretos argentinos, para transformarlo acá en otra cosa. De Hungría fue a Suiza en un camión de la Cruz Roja, de ahí a Egipto y desde ahí a París, para llegar definitivamente a Argentina en 1953.

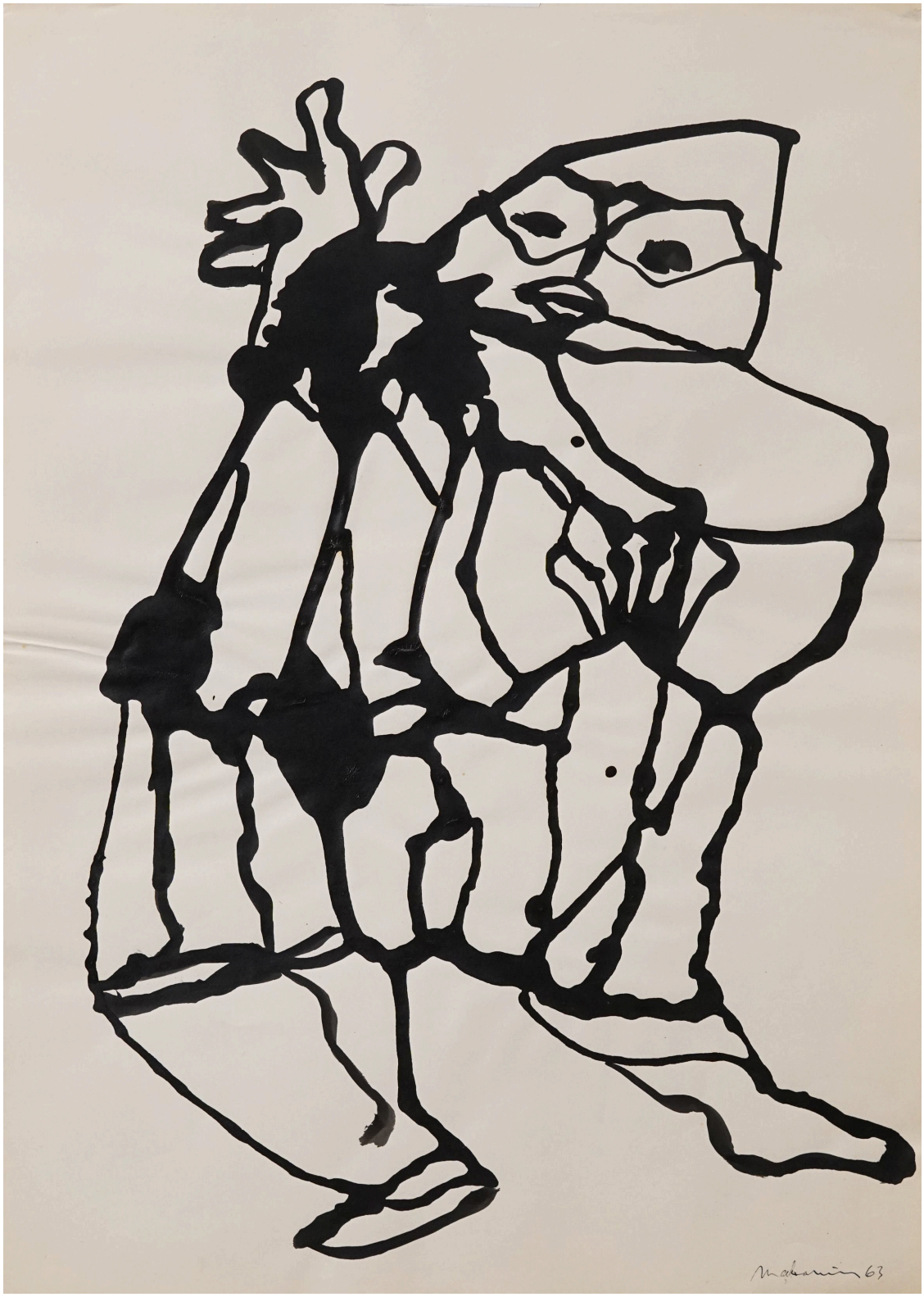
Makarius llega cargado. Por esos años conoce a Franco Di Segni, artista con el que comparte algunas exposiciones. Di Segni publica en 1959 el libro "Muerte y destrucción en un cuadro de Sameer Makarius (psicoanálisis aplicado al arte)", donde narra las experiencias con grupos de estudio que se reunían a ver una obra de Makarius para conocer sus "emergentes", una especie de entrada en calor, con los lugares comunes de la disciplina, para lo que sería en un futuro las clínicas de obra. A partir de asociación libre y destacando los aspectos más "impactantes y seductores o rechazantes", los grupos se reunieron durante sesiones de una hora y media para analizar una de sus obras de action painting. Los comentarios rozaban los de una charla informal: "¿Nueva esperanza después de la explosión atómica?", "La muerte y el lugar común, la estupidez satisfecha. Descabellada condición humana", "Explosión. Las estrellas fugaces caen". En una de las sesiones entra Makarius y constata: "La guerra. Una explosión en el subsuelo de mi casa en Budapest. Mi madre estaba dentro; yo era el encargado del refugio; había salido por un rato y al volver de afuera tuve que luchar para volver a entrar. Mi madre no murió, pero tal vez yo viví el hecho con culpa." Di Segni confirma que la temática de la obra, por las conclusiones grupales, es la imposibilidad de elaboración de la muerte y por eso la falta de capacidad para transformar esa experiencia en otra cosa: el cuadro sostiene y la anécdota temática se universaliza, todos la pueden leer. Sin embargo, a esta cruel sincronía de imagen, experiencia y anécdota Makarius la resuelve con otros recursos.

Desde inicios de los años 60 trabaja en Años negros: deja que una línea arme continuidad. Años negros no es una serie sino una manera de entender la forma, que se diluye en figuras que respetan un patrón hasta llegar a un rostro. Pero no cualquier rostro, sino uno que sea casi caricatura, casi esquema y que parezca tener un trazo involuntario. En un texto que escribe en 1987 sobre esta serie dice que son: "gritos de protesta y dolor contra la insensibilidad, agresividad e irracionalidad del ser humano, que según parece, tiene que matar hasta cansarse y saciarse de la sangre y el sufrimiento de sus semejantes, en un punto o el otro del globo, desde y para siempre". Hace movimientos de composición y descomposición hasta llegar a la figura.
Como ejercicios de líneas que entre el azar y el control se van cruzando hasta formar dictadores, heridos, gritones, madres con hijos, ángeles, pájaros, lloronas. La serie atraviesa cuatro décadas y sostiene esta idea de líneas libres, pero con la rigidez del control. Le arman un humor a la guerra, no la tematizan.
En Makarius hay sistema sobre anécdotas. Cuando escribe sobre la línea dice que "El espacio no existe aisladamente, es resultante de realidades con necesidad de espacio", y creo que su historia tenía necesidad de espacio, y su obra se lo da.

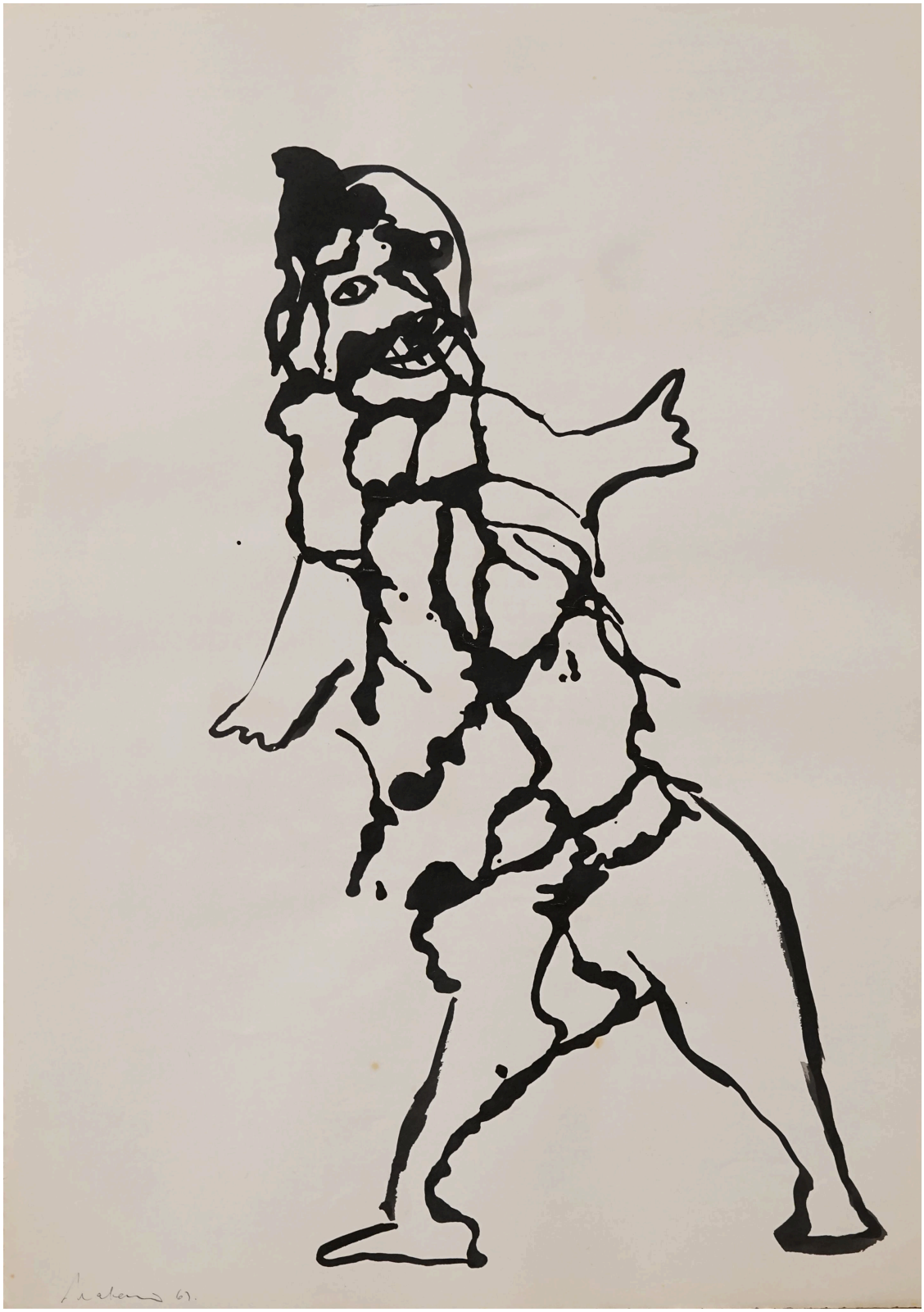
Santiago Villanueva Agosto 2026

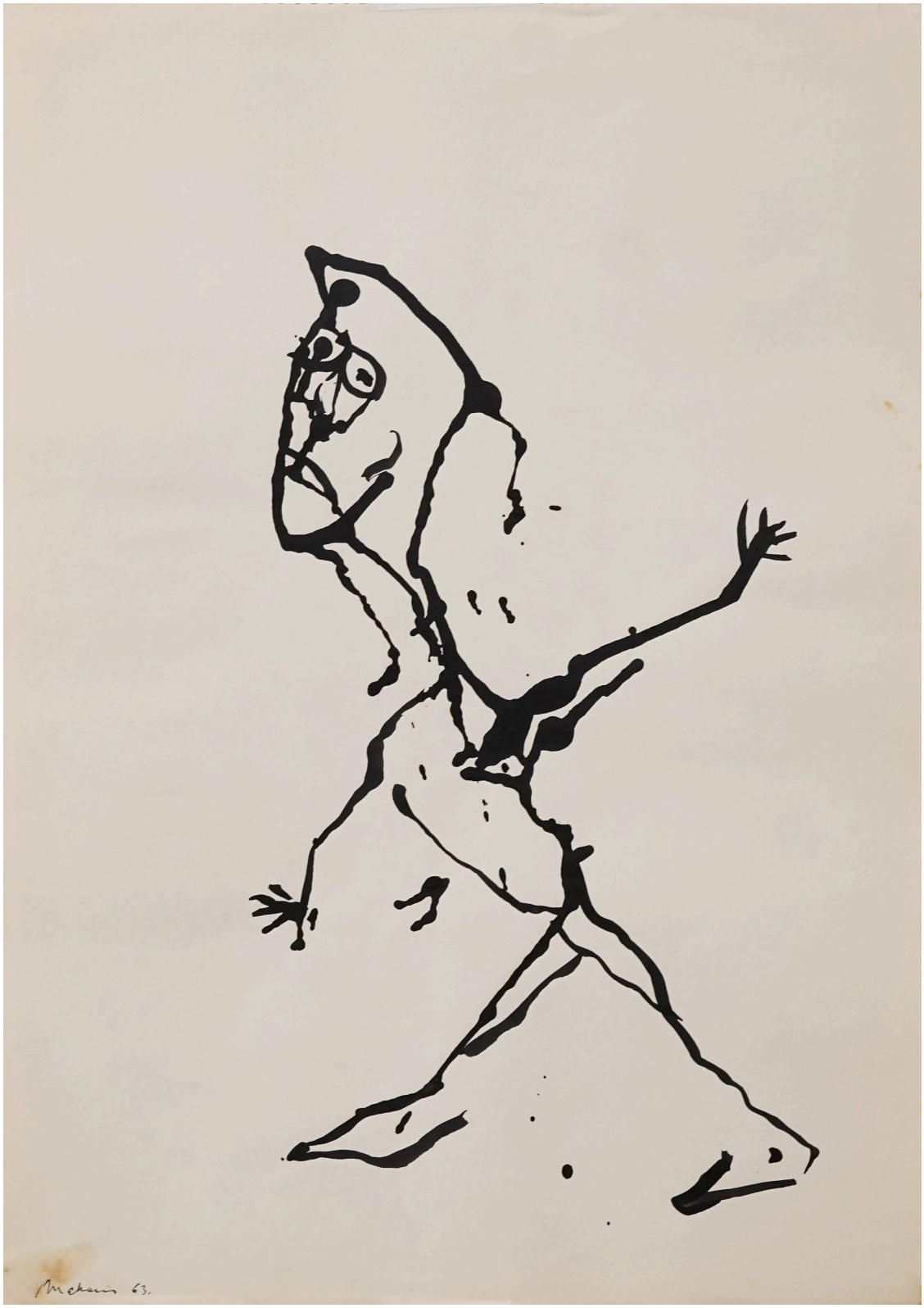
s/t (serie de los años negros)
Óleo sobre tela
100 x 70 cm.

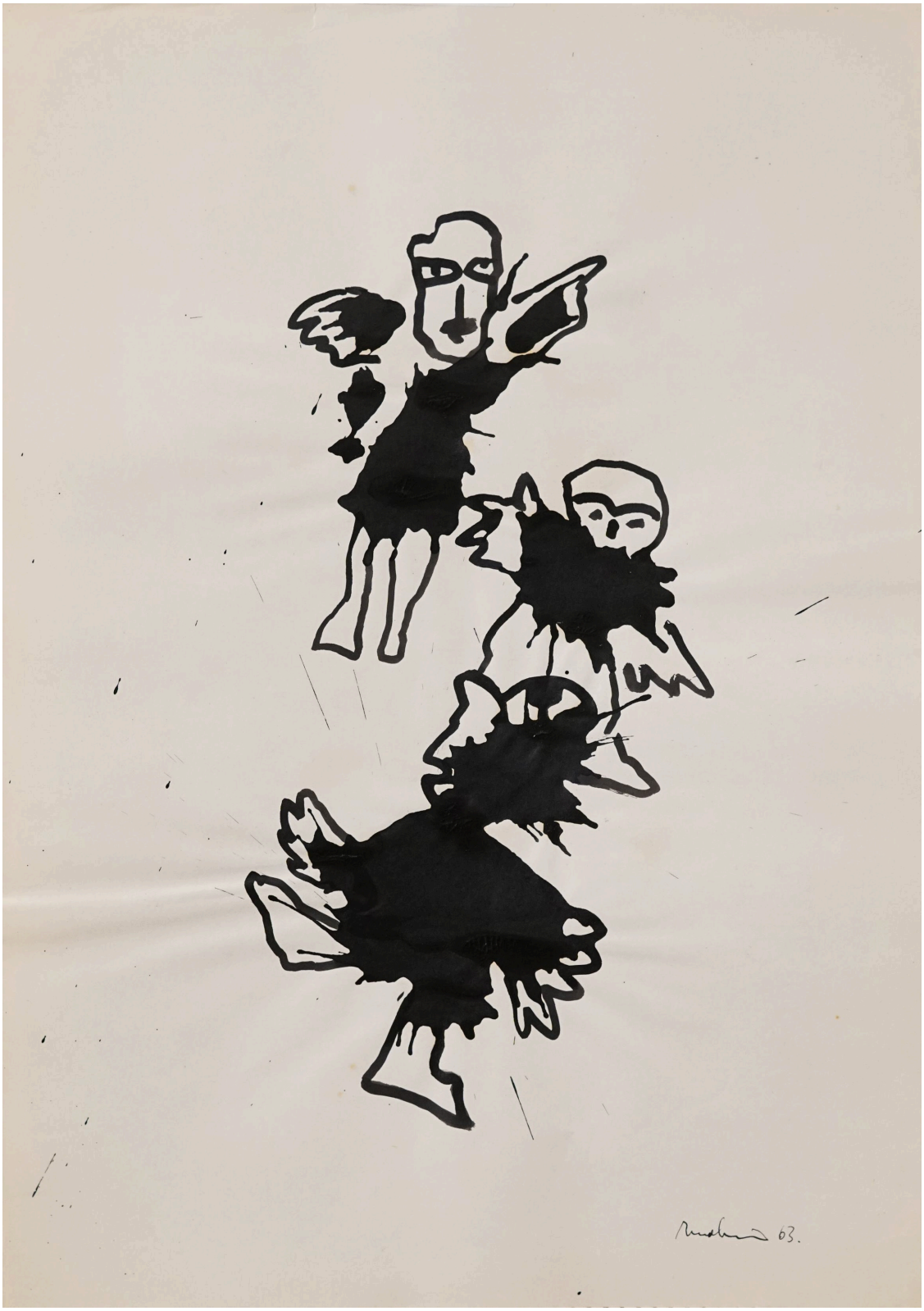
s/t (serie de los años negros)
1963 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

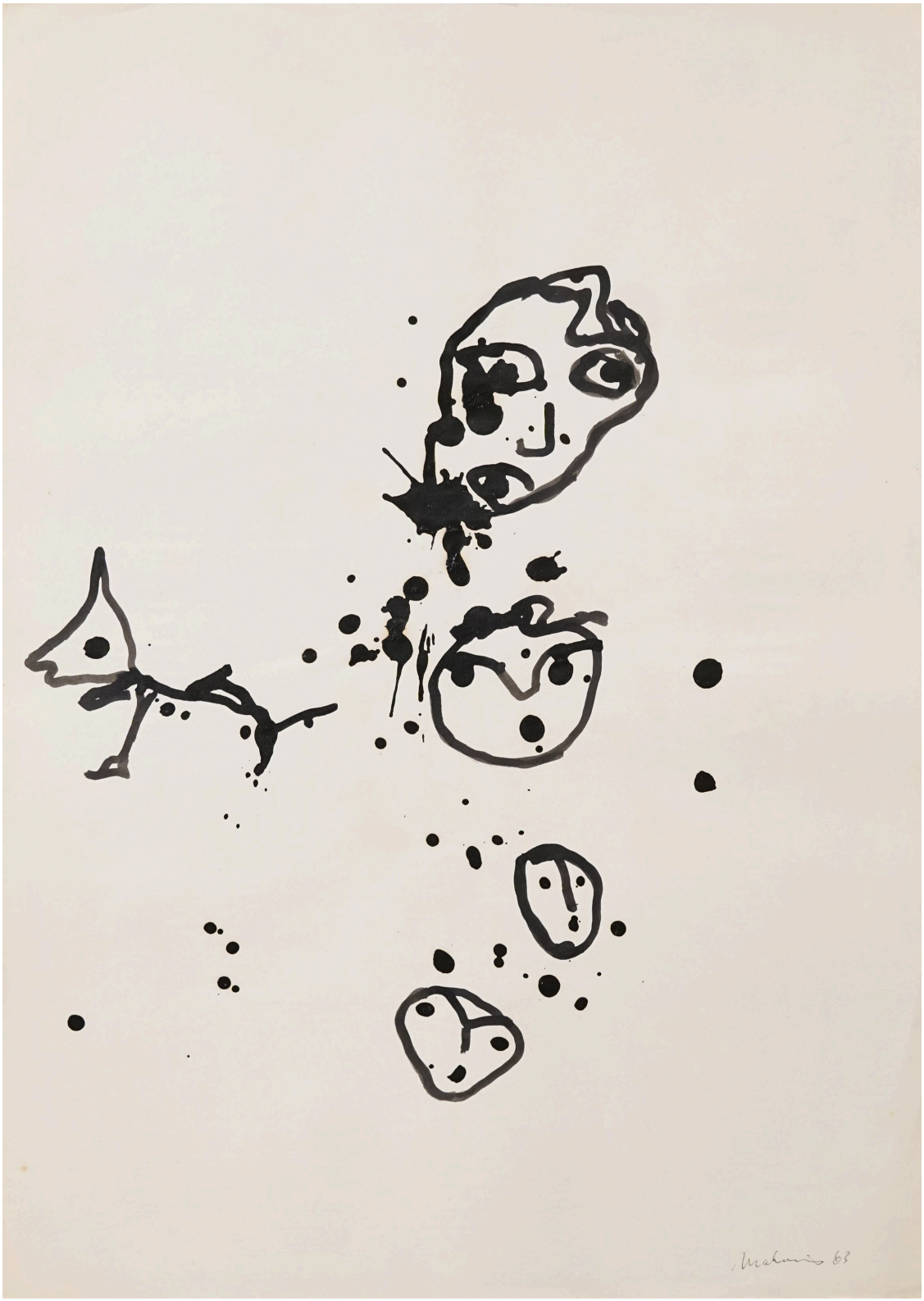
s/t (serie de los años negros)
1963 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

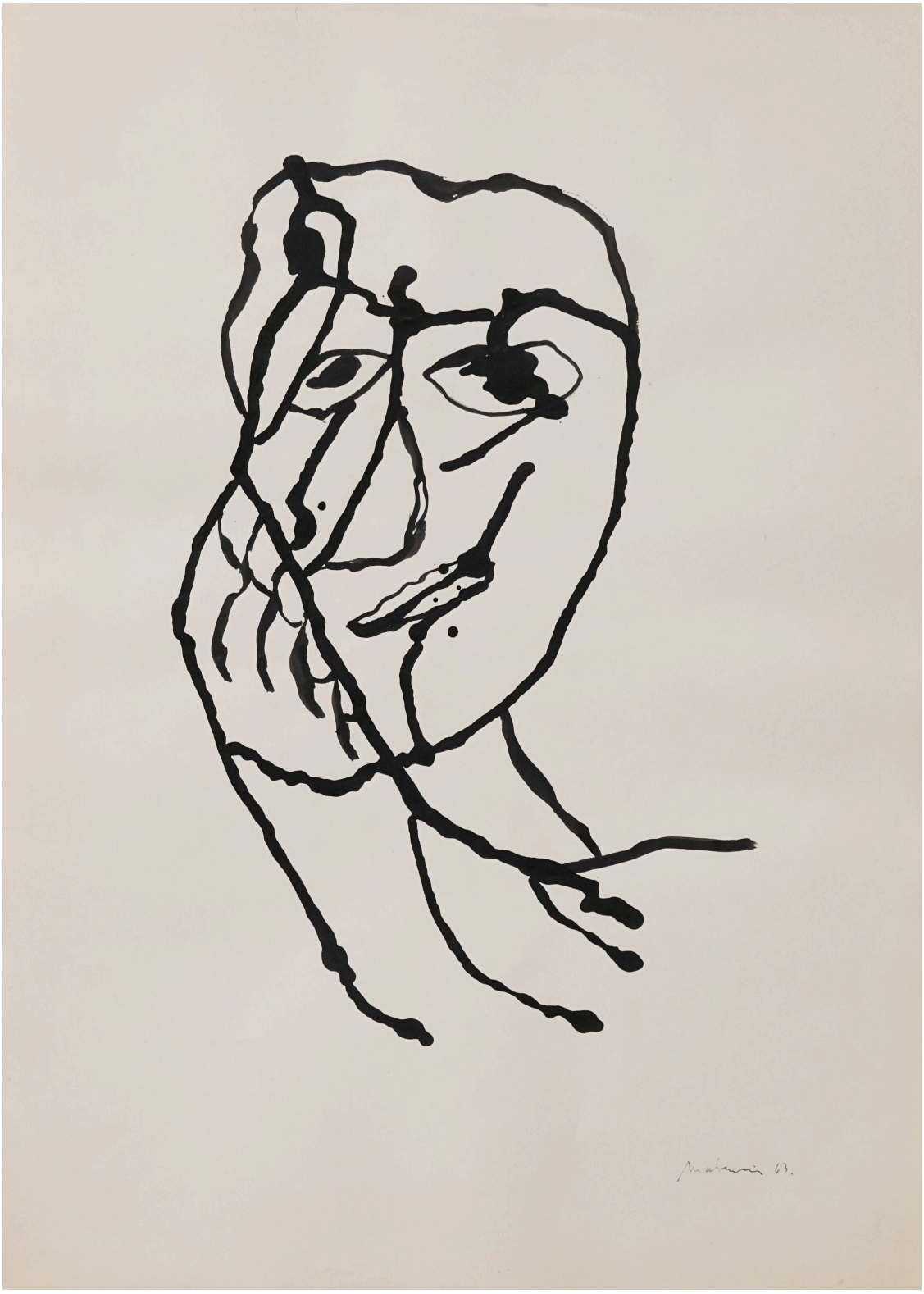
s/t (serie de los años negros)
1963 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

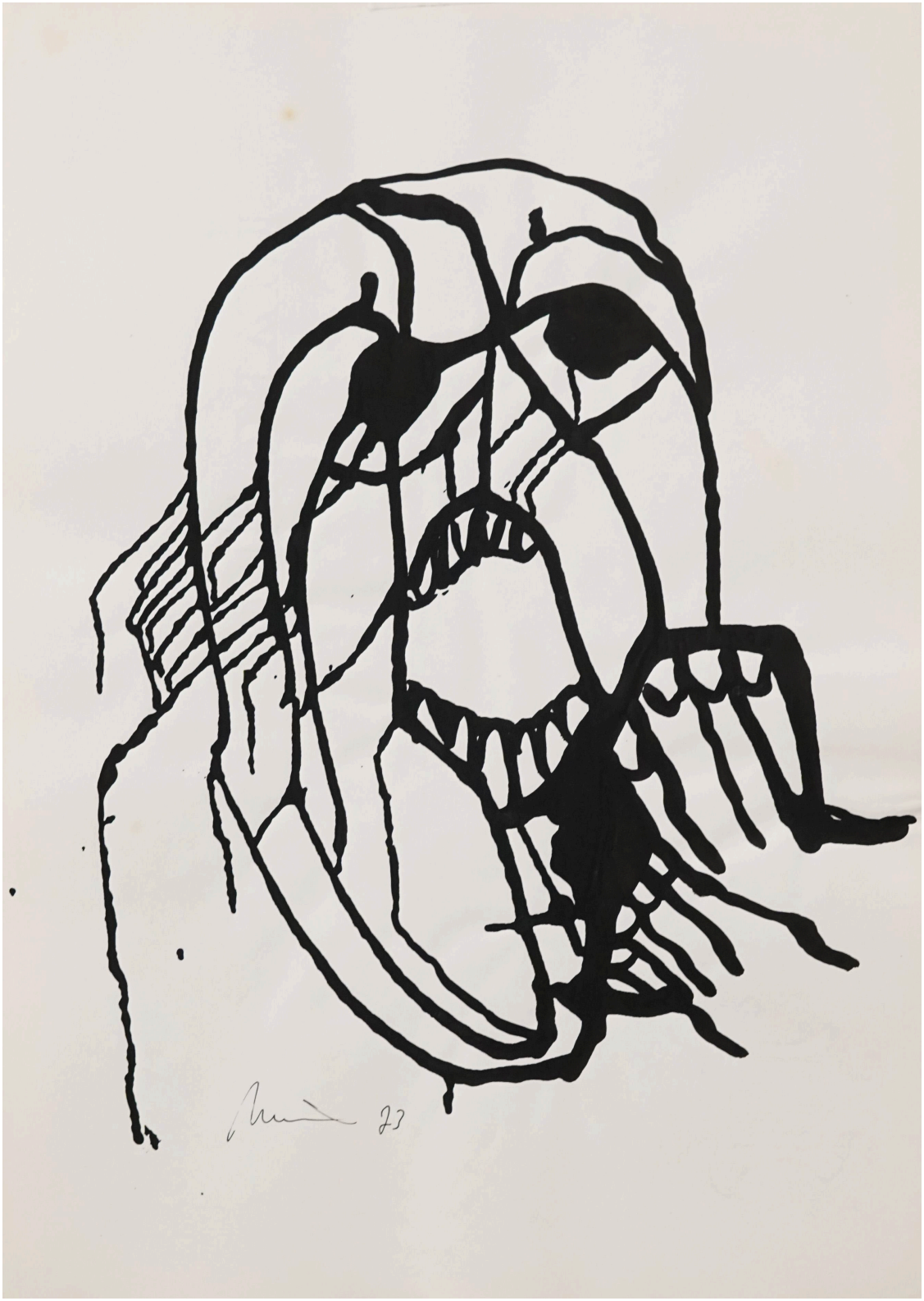
s/t (serie de los años negros)
1963 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

s/t (serie de los años negros)
1963 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

s/t (serie de los años negros)
1963 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

s/t (serie de los años negros)
1973 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

s/t (serie de los años negros)
Óleo sobre tela
100 x 70 cm.

s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1988 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1988 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

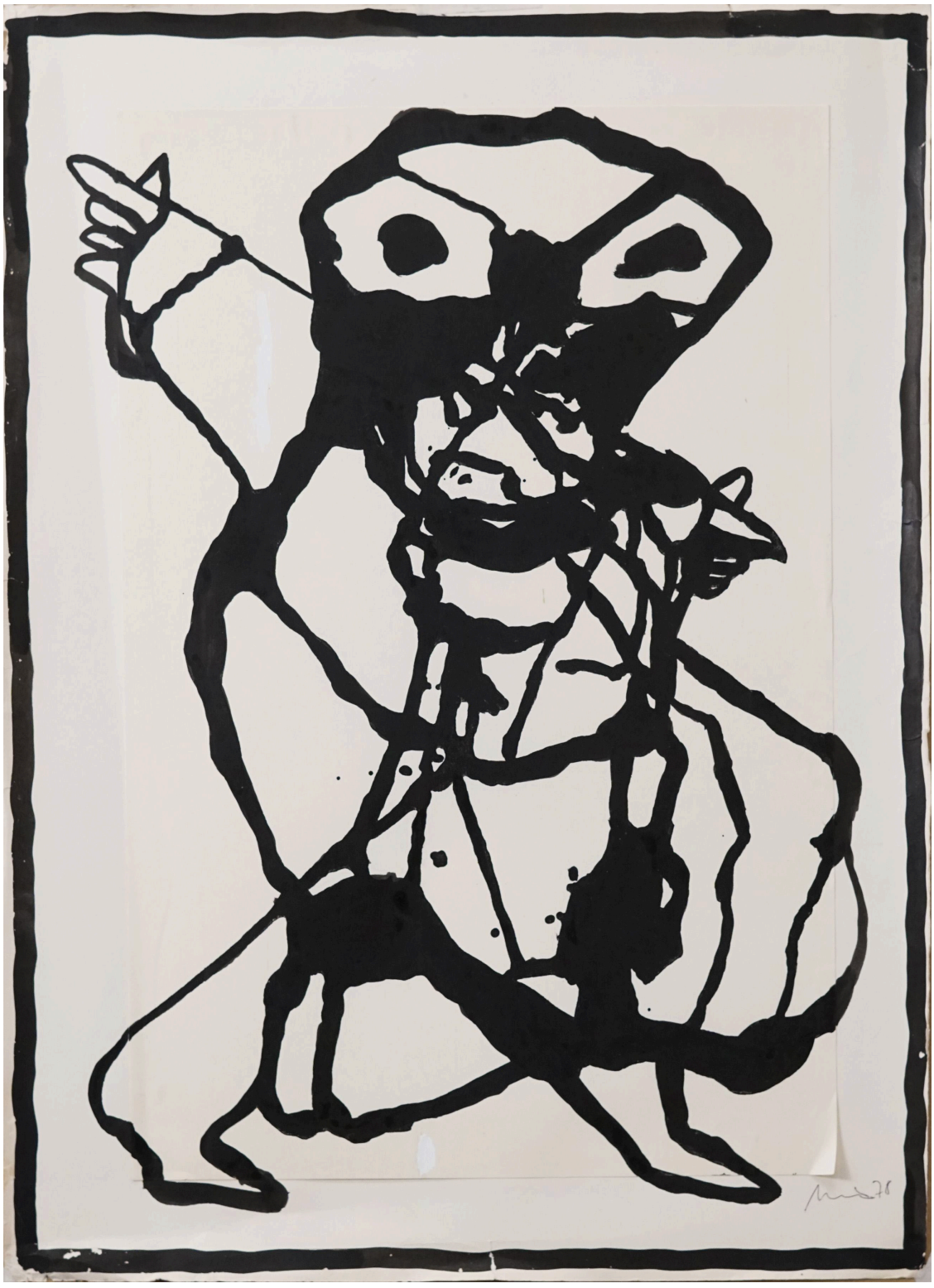
s/t (serie de los años negros)
1988 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
Óleo sobre tela
100 x 70 cm.

s/t (serie de los años negros)
1983 Tinta sobre papel
45 x 30 cm.

s/t (serie de los años negros)
1978 Tinta sobre papel
50 x 36,5 cm.

s/t (serie de los años negros)
1978 Tinta sobre papel
46 x 34 cm.

s/t (serie de los años negros)
1978 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

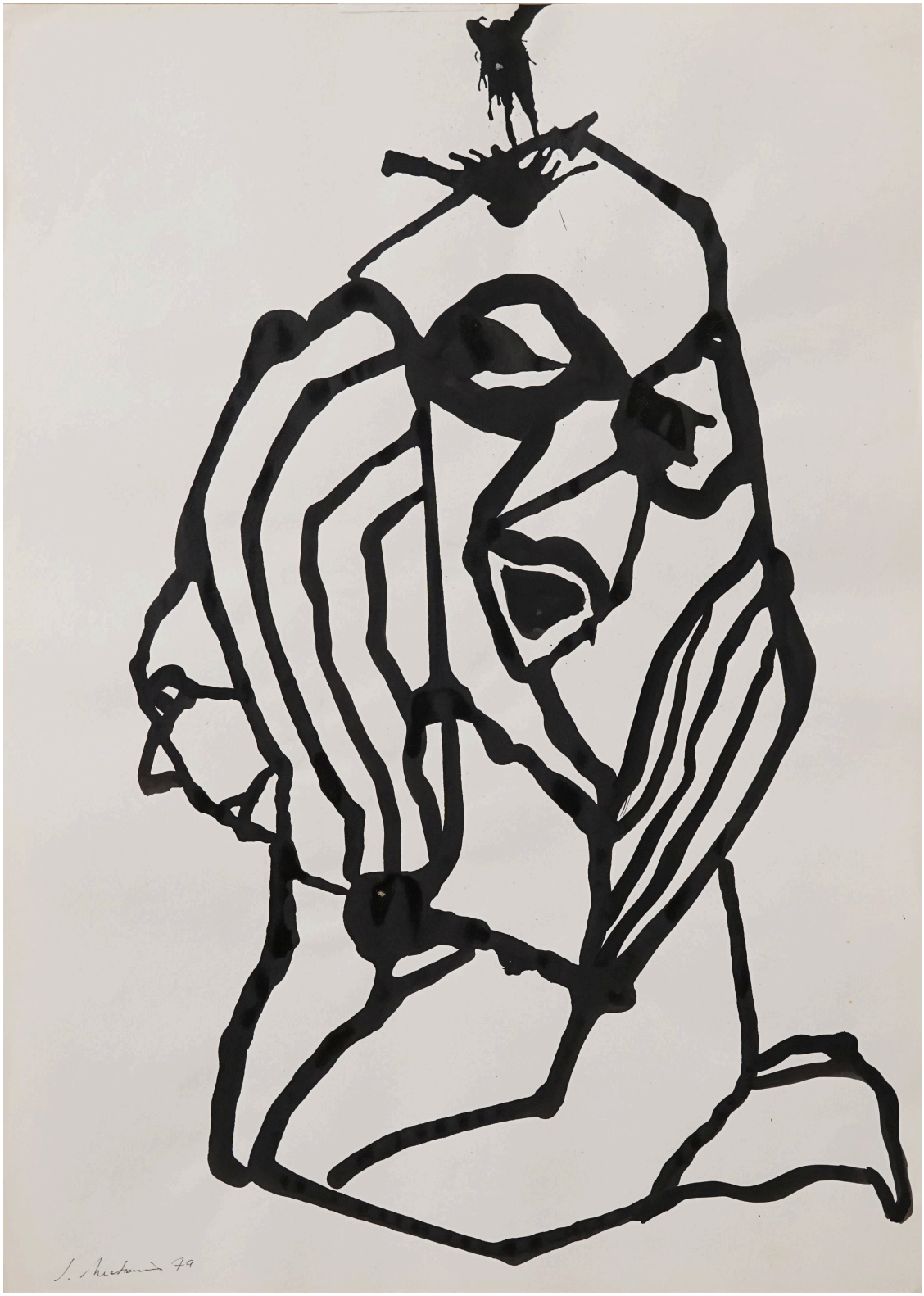
s/t
1978 Tinta sobre papel
44 x 31,5 cm.

s/t (serie de los años negros)
Óleo sobre tela
100 x 70 cm.

s/t (serie de los años negros)
1978 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

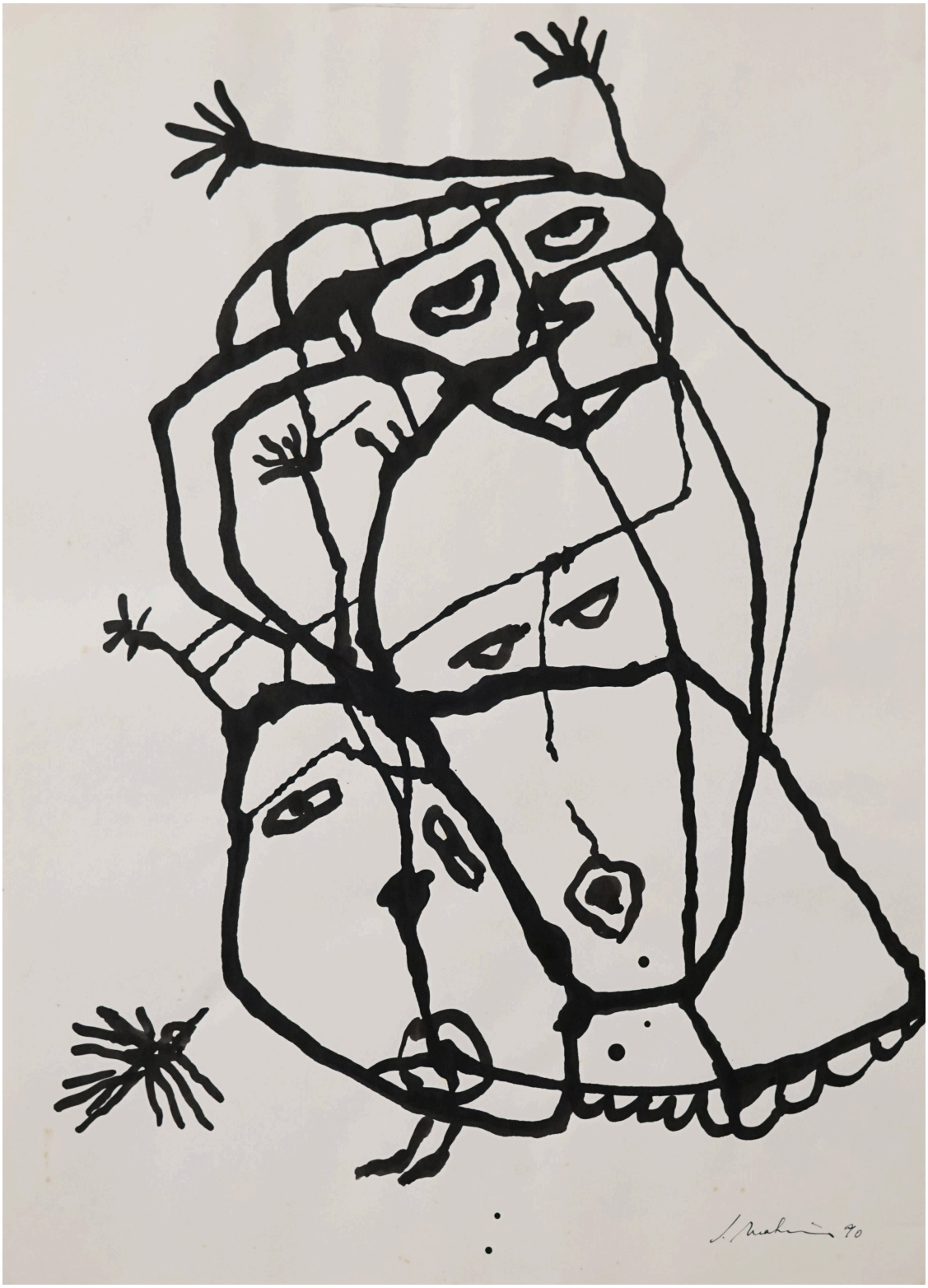
s/t (serie de los años negros)
1979 Tinta sobre papel
46 x 32,5 cm.

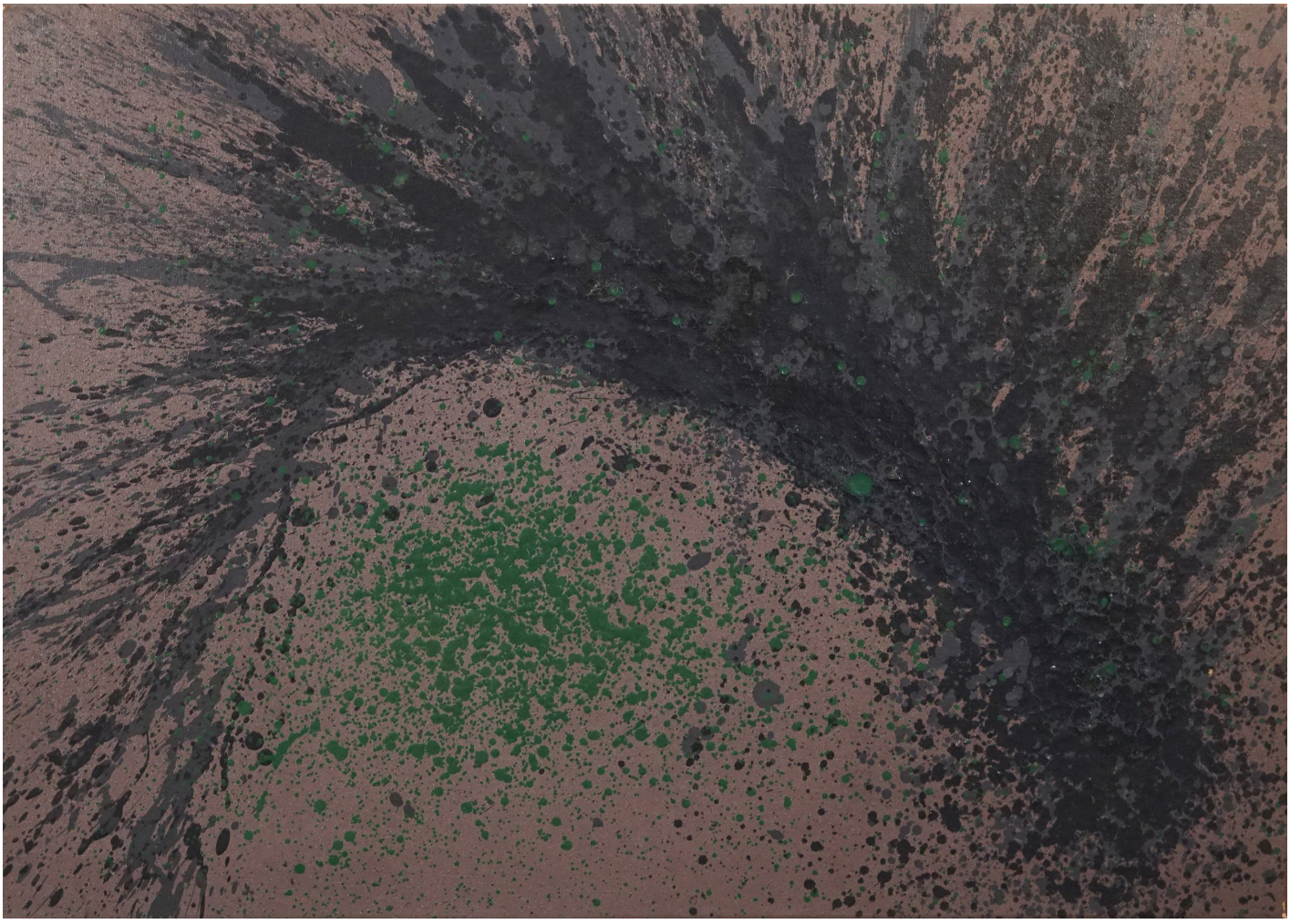
s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

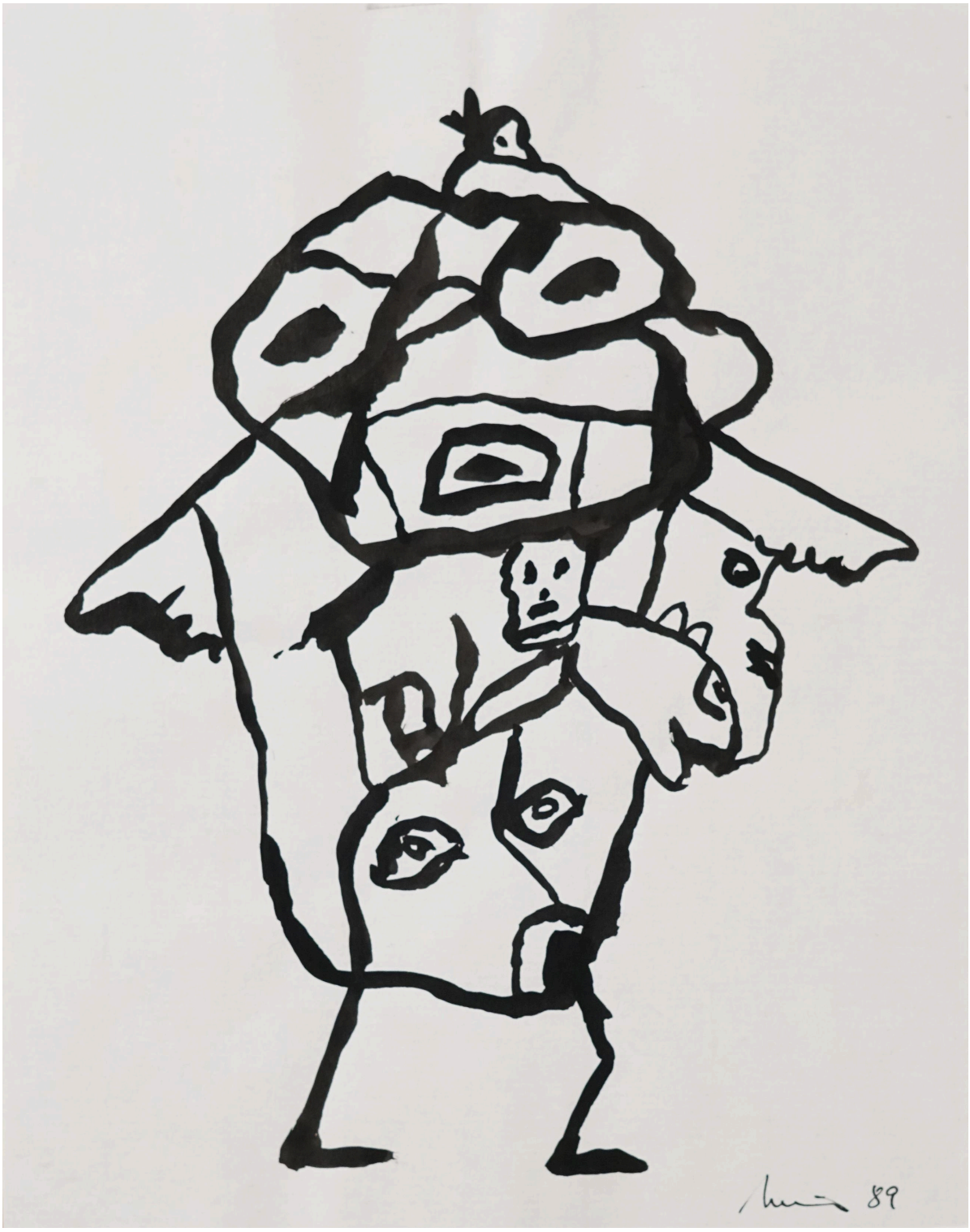
s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1990 Tinta sobre papel
44 x 32 cm.

s/t
c. 1959 Óleo sobre tela
50 x 70 cm.

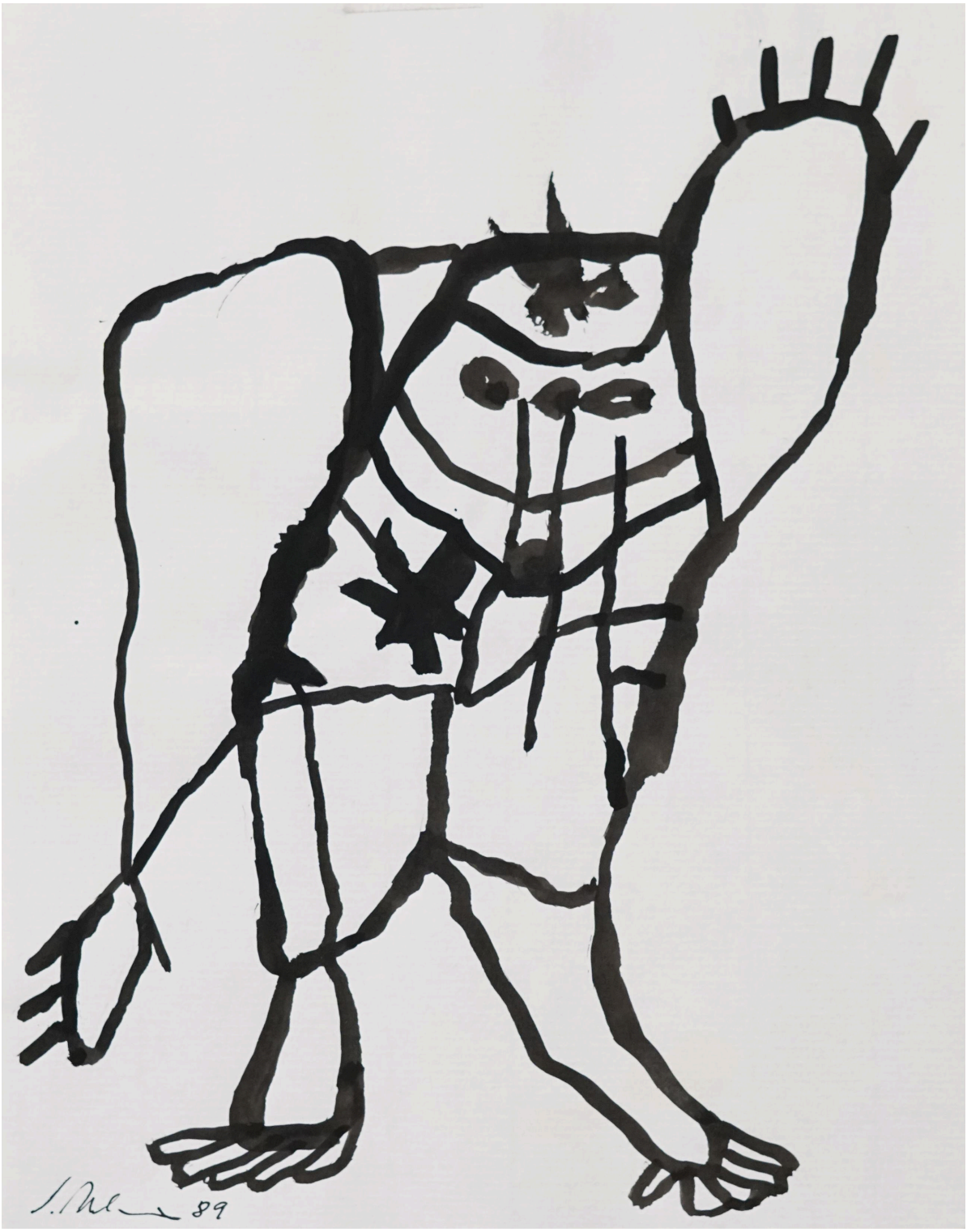
s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.

s/t (serie de los años negros)
1989 Tinta sobre papel
28 x 22 cm.