

“Arte y emigración: las Watts Towers de Sabato Rodia en Los Ángeles”
Conferencia Internacional, Génova, Italia, 2 - 4 de abril de 2009

[Convocada por Alessandro Dal Lago, Luisa Del Giudice, Thomas Harrison;
Patrocinada por la Università di Genova, el UCLA International Institute, RAMSES –
proyecto de la Unión Europea]

El presente informe sólo tiene un carácter descriptivo, y no trata de expresar consenso ni sobre el significado de las torres ni sobre los resultados de la conferencia.

Las Watt Towers de Sabato Rodia en Los Ángeles, esta reunión histórica dedicada a una de las obras de arte y arquitectura más significativas del pasado siglo, y al artista italiano emigrante que las creó, se celebró en la Università di Genova, Italia, del 2 al 4 de abril de 2009. Sin lugar a dudas, el carácter internacional e interdisciplinario de la conferencia dio a sus participantes una oportunidad única para considerar el monumento y a su autor a través de un amplio espectro de perspectivas académicas. Artistas, sociólogos, historiadores de la arquitectura, etnólogos/folcloristas, historiadores orales, cineastas, estudiosos de la literatura y del cine, líderes comunitarios, especialistas en patrimonio y conservación, y gestores de instalaciones de arte bruto se congregaron para hacer un balance histórico de un artista único y de su idiosincrática obra de arte. Los participantes reconocieron el perenne misterio que encierra su obra (¿por qué construyó Rodia las torres y qué significan?), y sugirieron nuevos caminos para la investigación. Finalmente, acordaron volver a reunirse en Los Ángeles en otoño de 2010 para continuar el fructífero intercambio de ideas iniciado en Génova. Se está planeando además la publicación de algunas de las contribuciones a la conferencia a fin de que los resultados de este intercambio sean más tangibles y accesibles a un público más amplio.

Un aspecto interesante de este encuentro fue que tuvo lugar bajo la rúbrica de “Arte y emigración”, lo cual añadió una nueva dimensión al poder discursivo de las torres y a sus múltiples significados. Los participantes situaron a Rodia y sus torres en el contexto de emigraciones globales, espacios sociales y urbanos conflictivos, relaciones entre el arte y el desarrollo económico, la imaginación colectiva de culturas emigrantes locales, tradicionales e italo-americanas (del norte y el sur de Italia). Al mismo tiempo, se prestó especial atención al genio artístico y arquitectónico de Rodia, a las implicaciones conceptuales de su obra, al lugar que ocupa en la historia del arte, y a los innumerables problemas de gestión y conservación que plantea una instalación de arte bruto como las torres.

Tras las ponencias introductorias a cargo de los organizadores de la conferencia, el resto de las presentaciones se dividieron en cuatro secciones: 1) La comunidad de Watts y su monumento: Realidades físicas, socio-económicas y políticas; 2) El arte bruto, las tradiciones vernáculas y la imaginación colectiva; 3) Emigraciones italianas: Herencias literarias, artísticas y visuales; 4) Reproducir Nola. **(Véase el documento adjunto en pdf para un programa más detallado)**. Durante el transcurso de la conferencia se proyectaron varios documentales sobre las Watt Towers (Edward Landler y Brad Byer: *I Build the Tower*- traducido simultáneamente al italiano para la audiencia; el film

tridimensional de Tom Koester: *The Watt Towers*, que supuso un heroico esfuerzo de apoyo técnico desde Italia (Udine); así como un reportaje sobre la creación del Watts Towers Arts Center, realizado por Rosie Lee Hooks y S. Pearl Sharp: *Fertile Ground: Stories from the Watts Towers Arts Center*, narrado por la diputada al Congreso Maxine Waters).

Los encuentros académicos más estimulantes siempre fomentan el diálogo abierto (que es su misma razón de ser), y en nuestra reunión no faltó el debate animado. (De hecho, las Watt Towers no han dejado ser polémicas desde el momento de su creación). Los participantes entraron a veces en discusiones acaloradas, a pesar del poco tiempo disponible para la discusión y las preguntas y respuestas. Tales intercambios continuaron fuera de la sala de conferencias en los pasillos, las terrazas, y durante las comidas. Dadas las numerosas entidades administrativas, cívicas, no lucrativas, artísticas y dedicadas a la conservación que están afiliadas o que son responsables de las Watt Towers, no es sorprendente que estas entidades no se hayan enfrentado, aliado o reafirmado mutuamente a lo largo de las décadas. Es posible que algunas de estas diferencias conflictivas estén estructuralmente arraigadas (e.g., la ciudad de Los Ángeles en oposición al Committee for Simon Rodia's Towers in Watts sobre problemas de gestión y conservación; la administración de la ciudad en oposición a la comunidad de Watts en el área de desarrollo económico). Otras dicotomías pueden que hayan surgido sinérgicamente (e.g., la Watts Towers Community Arts Center en relación a las torres de Rodia, unidades separadas pero simbióticas). La cuestión más acuciante que surgió de la conferencia de Génova, al menos según podría interpretarlo un observador ajeno, es la de salvar las diferencias entre discursos y objetivos divergentes y facilitar y/o crear un "lugar común". El futuro de esta estructura tan apreciada y representativa de la ciudad de Los Ángeles, así como también la prosperidad de la comunidad de Watts (que ha respetado y salvaguardado las torres durante décadas), parece depender de ello.

Los temas más debatidos en la conferencia (a pesar, como ya se ha indicado, al poco tiempo disponible para el debate) corresponden al primer y al cuarto panel. El Panel 1 examinó la historia de los distintos propietarios de las torres, el papel de varias agencias estatales, cívicas y artísticas, y las dificultades que comporta el financiamiento de su conservación. El conocido Committee for Simon Rodia's Towers in Watts (CSRTW)-el mismo comité que rescató las torres de su demolición en 1959 (y que el próximo octubre celebrará el 50 aniversario)-no estuvo presente para dar a conocer su perspectiva actual sobre las torres. No obstante, el CSRTW presentó por adelantado a los organizadores de la conferencia una lista de 10 puntos, que se hizo circular entre los participantes, en la que expresaba sus objeciones a la presente situación y/o a los métodos de conservación de las torres. Debido a que al recibir esta comunicación ya se había fijado el programa de la conferencia, no hubo tiempo para discutirla, tal y como hubieran deseado algunos de los asistentes. Muchos conferenciantes expresaron su deseo de clarificar estas cuestiones (e.g., quizá recibiendo una respuesta a los diez puntos por parte de administradores y conservadores, o realizando una visita con guía al lugar donde se ubican las torres). No se formularon planes colectivos en Génova, sin embargo se discutieron algunos informalmente (en conversaciones con representantes de la ciudad de Los Ángeles). No hay duda de que después de examinar la precaria situación de otros ejemplos de arte

bruto (e.g., en España), muchos de los cuales han caído en el abandono e incluso están actualmente siendo demolidos, la atención que reciben las Watt Towers puede parecer afortunada. ¡Las torres de Rodia se benefician de una comunidad proactiva que se preocupa por ellas, de conservadores, de un centro de arte adyacente y de la atención internacional!

Otra cuestión interesante, pero también indirectamente polémica, emerge del contenido *italiano* de la obra de Rodia: e.g., la importancia de la relación entre las torres de Rodia y el festivo *Gigli* de Nola. ¿Cómo responde la obra de este artista “independiente” o “de fuera” a su patrimonio cultural específico, a su experiencia como emigrante, y a su visión del mundo. Si bien Rodia muestra marcas identificables de una estética italiana/americana, tradiciones de trabajo artesanales, y los motivos, los temas y la visión del mundo de un emigrante, ¿resulta problemático aplicar a las torres un discurso de etnicidad potencialmente “esencializante”? Esta cuestión separa a los especialistas en etnología italianos o italo-americanos de aquellos otros interesados en enmarcar el arte y la arquitectura dentro del contexto más amplio del Modernismo y/o del estudio de la emigración global. A la luz de la celebración de la “italianidad” de Rodia, surgió una comparación dolorosa entre Los Estados Unidos e Italia: ¿Se toleraría en la Italia actual la construcción de una obra de arte como las torres de Rodia por un emigrante? La respuesta implícita fue: No.

Además de disfrutar de una reunión relajada y casual, los participantes en la conferencia de Génova sobre las Watt Powers también tuvieron ocasión de relacionarse informalmente en actos sociales: e.g., almuerzos en la hermosa sala de recepción de la Facoltà di Scienze Della Formazione (Dept. de Antropología), con su terraza orientada hacia las montañas, una cena elegante y amena la primera noche en la zona del puerto, en el restaurante “Tre Merli” (con el tema recurrente del “*pesto alla Genovese*”). Entre otras actividades los conferenciantes hicieron un recorrido a pie por la ciudad acompañados de un guía y visitaron su rica arquitectura de fin de siglo Art Nouveau (conocida como *Stile Liberty* en italiano). Tuvieron también la oportunidad de visitar dos exposiciones simultáneas de Fabrizio De André, famoso canta-autor genovés (1940-1999), en el Palacio Ducal y en la recepción restaurada del Palazzo Cicala del siglo XVII, delante de la catedral de San Lorenzo- en cuya escalinata se celebró el 5 de abril el espectáculo eclesiástico del domingo de Ramos. Los participantes disfrutaron también de otro tipo de espectáculo italiano, una huelga de vendedores ambulantes (que protestaban contra ciertas ordenanzas municipales), que dejó paralizado el centro de la ciudad el día 2 de abril cuando todos se disponían a ir a la Universidad para asistir al acto de inauguración de la conferencia. Finalmente, los conferenciantes pudieron asistir a una inolvidable interpretación de “Alpha Rap”, un poema de Paul Harris titulado “Sam’s Ark: An L.A. Landmark”, cuyo uso exclusivo de la vocal A rinde tributo a la silueta arquitectónica de las torres de Rodia.

Sin duda esta conferencia puso de manifiesto que Rodia y las torres aún mantienen el interés de especialistas, suscitando discusiones animadas y provocando polémicas-lo que da testimonio del valor que se les atribuye como un símbolo de creatividad, fortaleza y redención. Este, algunos de los participantes concluyeron, puede que sea el “lugar

común” que da a este extraordinario ícono cívico la capacidad de las salvar líneas divisorias que existen entre clases sociales, razas, grupos étnicos o el estatus legal de los emigrantes. Enfocando su atención en este lugar común (y no en las líneas divisorias) los angelinos podrían encontrar el modo de reanudar el compromiso social, el acto compasivo y un renovado interés en cuestiones de justicia social.

Aprovechando el impulso creado por la conferencia de Génova, se ha puesto en marcha la organización de un festival y conferencia titulado “The Watts Towers Common Ground Initiative”, programado para el otoño de 2010. Si bien este proyecto estará enfocado en Rodia y sus torres a nivel local, también explorará cuestiones de arte, emigración, desarrollo humano y comunitario, y servirá así mismo para fomentar proyectos colaborativos y asociaciones en el mundo del arte, el teatro y la música por toda la ciudad y a través de barreras culturales, geográficas y socio-económicas (para más detalles dirigirse a luisadg@hummet.ucla.edu). Las torres se han convertido en un símbolo de creatividad y firmeza inquebrantables ante la adversidad. También representan una fuente de identidad e historia para la comunidad local afro-americana y latina. ¿Cómo sería posible que todos los angelinos acogieran las torres como algo propio?; ¿cómo podrían los barrios de nuestro paisaje urbano que están tan económicamente deprimidos como Watts beneficiarse del desarrollo artístico y comunitario, especialmente aquellos que no tienen nada parecido a las torres? Incrementar visibilidad de las torres y su celebrar su construcción sólo puede ayudarnos a salir de nuestros actuales dilemas sociales y existenciales.