

(català / castellà)

(català)

Ficcionar des de la ficció sense narrativa

Lola Donaire

Una esquerda en un mur, per a un creador, no és una esquerda en un mur, és un tall que li obre la possibilitat de la creació, a l'acollida d'allò que obre aquesta incisió. Hugo Mujica

Fa uns quants anys Nora Ancarola va realitzar una exposició on mostrava diverses instal·lacions i vídeos sota el nom de "*Ferida*". La presència de la pintura era important, però va introduir-hi altres mitjans com la fotografia i el vídeo, tant per experimentar com per contribuir a reforçar un discurs que a partir d'uns quants elements autobiogràfics explorava la idea de fractura, de ruptura, en el mateix fet discursiu i en la idea de subjecte. Encara que aquesta idea no sigui nova ni en l'art ni en la cultura, l'artista elaborava aquesta reflexió d'una manera ben arriscada, en intentar relacionar el fet pictòric amb les tecnologies reproductives, en particular el vídeo, que té a veure amb el moviment i el temps contra l'estàtic de la pintura. La representació quedava afectada en obligar l'espectador a realitzar un esforç perceptiu, d'atenció, alhora que se li obrien possibilitats interpretatives respecte al tema, així com a la manera en la qual aquest era presentat.

Aquelles obres es podrien considerar profètiques, ja que posaven en evidència el que avui es revela com la més profunda de les crisis que el nostre sistema hagi viscut des de fa dècades, i encara que aquesta crisi al principi es fa visible en el fenomen econòmic, augura unes transformacions futures en la percepció del món i les relacions humanes que encara no podem ni imaginar. La intuïció sobre aquest futur no ha de ser necessàriament apocalíptica; qualsevol crisi és una oportunitat per replantejar tot tipus de circumstàncies i problemàtiques, relacions i sistemes de comunicació. Davant una realitat en crisi hom pot ignorar-la i intentar evadir-se'n, o buscar noves formes i maneres a partir del rebuig profund del passat; però també es pot insistir en idees que són considerades obsoletes o caduques per un sector d'una comunitat o una línia determinada de pensament.

En l'àmbit de l'art es donen tots aquests punts de vista que incideixen i afecten la representació. Des de fa molt temps la representació ha estat i continua estant profundament qüestionada. S'han desenvolupat discursos que en el seu interès pel principi de realitat l'han explotat fins a l'excés i han acabat per substituir allò representacional en favor de la idea de *presentació*. Aquesta problemàtica afecta d'una manera molt especial a la pintura, que s'ha vist abocada a recórrer un camí cada vegada més tortuós en la recerca de nous procediments i maneres de *dir*, en haver d'enfrontar-se al conflicte plantejat pels discursos més crítics amb la representació i, per aquesta mateixa raó, amb el principi de realitat.

A partir de l'exposició "*Ferida*" i les mostres successives que han determinat els seus últims cinc anys de producció, Nora Ancarola ha centrat les seves investigacions en el vídeo i en la vídeo-instal·lació, i menys en la pintura.

Tanmateix, els treballs d'aquesta nova exposició titulada "Ales" tornen a recuperar, o diguem-ne a posar més èmfasi, en els procediments pictòrics i bidimensionals. L'actitud d'Anarola ha estat la d'optar per insistir en el que certs discursos donen per clausurat i no pas perquè impliqui un pas enrere o un evadir-se de la realitat, sinó pel convenciment que la pintura no ha esgotat les seves possibilitats representacionals, encara que tampoc es proposa realitzar pintures definitives.

L'interès inicial en la fissura, que seria una metàfora d'un lloc per on s'escapa o apareix alguna cosa que no coneixem o bé on hi ha una cosa que no podem assolir, és transformada o substituïda per la idea d'entroncament, però continua essent un element lliscadís que té a veure amb el sentit de l'obra, un sentit que no acabem d'aprehendre. Les pintures són imatges constituïdes per alguns fragments recognoscibles de la realitat, bé per l'aplicació del "transfer" fotogràfic, bé per l'ús del "collage", i se superposen entre abstraccions pictòriques en diferents capes indefinides. No hi ha un límit clar entre les capes, de manera que els elements recognoscibles tant pot ser que sorgeixin com que se submergeixin en l'espai, tot formant un escenari semiborrós.

Podem entendre l'entroncament en el sentit que les imatges es van relacionant a mesura que els elements van sorgint de l'imaginari i de la memòria de l'artista. Les imatges que s'entrecreuen a partir de referents literaris, vénen del record o dels suggeriments inconscients d'aquestes lectures, sense cap voluntat de fer de les obres transcripcions ni il·lustracions narratives. Les obres literàries són un motiu per explorar la manera en què operen la memòria i l'imaginari; per tant, la representació no es planteja pas com una recerca de la versemblança ni tampoc de la veritat, sinó que resulta de les operacions o mecanismes mentals que constitueixen les imatges, de com aquella es construeix. La investigació del procés creatiu es basa en un model psicoanalític que ens recorda la manera d'operar surrealista en enfrontar imatges disperses, però difereix d'aquella en el qual es prenen com a referents obres de ficció reals i no pas del món dels somnis, ni la realitat confrontada. Tampoc no es persegueix cap acte alliberador de traumes i impulsos reprimits; l'artista investiga sobre el procés i aquest interès és voluntari i conscient.

Partir de relats imaginaris és ficcionar des de la ficció, qüestió gens insòlita en l'art ni en la pintura, que gaudeixen de nombrosos exemples de reinterpretacions, tal com ho fa el cinema amb la literatura, però que aquestes ens condueixin a unes obres sense narració és deixar el discurs en suspens, mut, sense llenguatge o un sense sentit -com si talléssim l'emissió d'un film de suspens just en el moment que està a punt de resoldre's l'enigma-. Les obres es concentren en un punt crític sense desenllaç i amb unes imatges gens complaents, que assolixen tota la seva potència com a confrontació a l'excés de realitat en l'art, quan veritablement la realitat es presenta confusa, borrosa i desconcertant en l'actualitat, a partir dels esdeveniments més recents.

L'artista també mostra en aquesta exposició diversos vídeos sota els mateixos plantejaments que les pintures. La superposició d'imatges en moviment i els sons apareixen i desapareixen com en un acte màgic, sense narrativa i frustrant qualsevol possible sentit. Ja que la màgia és tan real com qualsevol esdeveniment de la vida i sempre està carregada de quelcom inhòspit i incert, misteri i meravella que desperten l'ansietat de la revelació, així les obres ens abandonen a la incertesa en el moment del desenllaç. Es

verifiquen en la fissura feta sutura, tot just allà on es produeix l'entroncament, com una cicatriu encara tendra i supurant pendent de curació.

(castellà)

Ficciónar desde la ficción sin narrativa

Lola Donaire

Una grieta en un muro, para un creador, no es una grieta en un muro, es un tajo que le abre la posibilidad de la creación, a la acogida de lo que ese tajo se abre. Hugo Mujica

Hace unos años Nora Ancarola realizó una exposición donde mostraba varias instalaciones y vídeos bajo el nombre de "*Herida*". La presencia de la pintura era importante, pero introdujo otros medios como la fotografía y el vídeo, tanto para experimentar como para contribuir a reforzar un discurso que a partir de algunos elementos autobiográficos exploraba la idea de fractura, de rotura, en el mismo hecho discursivo y en la idea de sujeto. Aunque esta idea no sea nueva ni en el arte ni en la cultura, la artista elaboraba esta reflexión de un modo bien arriesgado al intentar relacionar el hecho pictórico con las tecnologías reproductivas, en particular el vídeo que tiene que ver con el movimiento y el tiempo frente a lo estático de la pintura. La representación quedaba afectada al obligar al espectador a realizar un esfuerzo perceptivo, de atención, a la vez que se le abrían posibilidades interpretativas respecto al tema, así como al modo en que éste era presentado.

Aquellas obras se podrían considerar proféticas ya que ponían en evidencia lo que hoy se revela como la más profunda de las crisis que nuestro sistema haya vivido desde hace décadas, y aunque esta crisis en un principio se hace visible en el fenómeno económico, augura unas transformaciones futuras en la percepción del mundo y las relaciones humanas que todavía no podemos ni imaginar. La intuición sobre ese futuro no tiene que ser necesariamente apocalíptica, toda crisis es una oportunidad para replantear todo tipo de circunstancias y problemáticas, relaciones y sistemas de comunicación. Frente a una realidad en crisis uno puede ignorarla e intentar evadirse, o buscar nuevas formas y modos a partir del rechazo profundo del pasado; pero también se puede insistir en ideas que son consideradas obsoletas o caducas por un sector de una comunidad o una línea determinada de pensamiento.

En el ámbito del arte se dan todos estos puntos de vista que inciden y afectan la representación. Desde hace mucho tiempo la representación ha sido y sigue siendo profundamente cuestionada. Se han desarrollado discursos que en su interés por el principio de realidad lo han explotado hasta el exceso y han acabado por sustituir lo representacional en favor de la idea de *presentación*. Esta problemática afecta de un modo muy especial a la pintura que se ha visto abocada a recorrer un camino cada vez más tortuoso en la búsqueda de nuevos procedimientos y modos de *decir*, al tener que enfrentarse al conflicto planteado por los discursos más críticos con la representación y por esta misma razón con el principio de realidad.

A partir de la exposición “Herida” y las muestras sucesivas que han determinado sus últimos cinco años de producción, Nora Ancarola ha centrado sus investigaciones en el vídeo y en la vídeo-instalación y menos en la pintura. Sin embargo, los trabajos de esta nueva exposición titulada “Alas” vuelven a recuperar, digamos a poner más énfasis, en los procedimientos pictóricos y bidimensionales. La postura de Ancarola ha sido la de optar por insistir en lo que ciertos discursos dan por clausurado y no porque implique un paso atrás o un evadirse de la realidad, sino por el convencimiento de que la pintura no ha agotado sus posibilidades representacionales, aunque tampoco se propone realizar pinturas definitivas.

El interés inicial en la fisura que sería una metáfora de un lugar por donde se escapa o aparece alguna cosa que no conocemos o donde hay algo que no podemos alcanzar, es transformada o sustituida por la idea de empalme, pero sigue siendo un elemento escurridizo que tiene que ver con el sentido de la obra, un sentido que no acabamos de aprehender. Las pinturas son imágenes constituidas por algunos fragmentos reconocibles de lo real, bien por la aplicación del “transfer” fotográfico, bien por el uso del “collage”, y se superponen entre abstracciones pictóricas en diferentes capas indefinidas. No hay un límite claro entre las capas de manera que los elementos reconocibles lo mismo surgen que se sumergen en el espacio, forman un escenario semiborroso.

Podemos entender el empalme en el sentido que las imágenes se van relacionando a medida que los elementos van surgiendo del imaginario y la memoria de la artista. Las imágenes que se entrecruzan a partir de referentes literarios, vienen del recuerdo o las sugerencias inconscientes de esas lecturas sin la voluntad de hacer de las obras transcripciones ni ilustraciones narrativas. Las obras literarias son un motivo para explorar el modo en que opera la memoria y el imaginario, por lo tanto la representación no se plantea como una búsqueda de la verosimilitud ni tampoco de la verdad sino que resulta de las operaciones o mecanismos mentales que constituyen las imágenes, de cómo aquella se construye. La investigación del proceso creativo se basa en un modelo psicoanalítico que nos recuerda el modo de operar surrealista al enfrentar imágenes dispares, pero difiere de aquel en que toma como referente obras de ficción reales y no del mundo de los sueños ni la realidad confrontada. Tampoco se persigue ningún acto liberador de traumas e impulsos reprimidos, la artista investiga sobre el proceso y este interés es voluntario y consciente.

Partir de relatos imaginarios es ficcionar desde la ficción, nada insólito en el arte ni en la pintura que gozan de numerosos ejemplos de reinterpretaciones, así como lo hace el cine con la literatura, pero que nos conduzcan a unas obras sin narración es dejar el discurso en suspenso, sin habla, sin lenguaje o un sin sentido -como si cortáramos la emisión de un film de suspense en el momento en que está a punto de resolverse el enigma-. Las obras se concentran en un punto crítico sin desenlace y con unas imágenes nada complacientes que alcanzan toda su potencia como confrontación al exceso de realidad en el arte, cuando en verdad la realidad se presenta en la actualidad, a partir de los acontecimientos más recientes, confusa, borrosa y desconcertante.

La artista también muestra en esta exposición diversos vídeos bajo los mismos planteamientos que las pinturas. La superposición de imágenes en

movimiento y los sonidos aparecen y desaparecen como en un acto mágico, sin narrativa y frustrando todo posible sentido. Dado que la magia es tan real como cualquier acontecimiento de la vida y siempre está cargada de algo inhóspito e incierto, misterio y maravilla que despiertan la ansiedad de la revelación, así las obras nos abandonan a la incerteza en el momento del desenlace. Se verifican en la fisura hecha sutura, justo allí donde se produce el empalme, como una cicatriz todavía tierna y supurante pendiente de sanación.