

Complejo Santa Cruz "Río a Río"

Río a Río une dos puntos geográficos, Río de Janeiro y Río Gallegos con una muestra de tres artistas de la misma generación que provienen de la gráfica. Andrea Juan, Carla Rey y Lucrecia Urbano, trabajan con técnicas y propuestas diferentes, donde la investigación y el concepto de trabajo aportan a la gráfica actual, una propuesta contemporánea. En el Complejo Cultural Santa Cruz de Ramón y Cajal y San Martín, imperdible.

Lucrecia Urbano

¿Quién es Lucrecia Urbano?

Empecé estudiando a los nueve años en los talleres infantojuveniles de la Escuela Provincial de Bellas Artes en Córdoba y continué después en la Universidad hasta que elegí la formación de grabado y me recibí de licenciada. Antes de rendir la tesis, viajé a Italia donde trabajé el grabado de manera muy tradicional y desarrollé técnicas experimentales. En el exterior aprendí a valorar una particularidad que tiene la Universidad de Córdoba porque

Lucrecia Urbano.

su escuela de arte se encuentra dentro de un campus que cuenta con psicología, filosofía, teatro, cine, música y existe interacción entre las distintas áreas. Otra vez en el país, me radicé en Buenos Aires donde me costó la adaptación y en ese momento estaba investigando la inclusión de la fotografía en el grabado, pero no me conformé con la calidad plástica y técnica del trabajo; hasta que en 1996 me fui a vivir a Estados Unidos y allí conocí nuevas técnicas de grabado no tóxico y me sirvió mucho la facilidad e inmediatez para hacer lo que buscaba. Otra vez en Argentina seguí investigando y en ese momento conocí a Andrea Juan y empezamos a trabajar paralelamente. Me gusta trabajar en mi taller con mi ritmo ya que al tener dos hijos, organizo el día de tal forma que aprovecho mucho la mañana y la noche. Via internet conocí a Keith Haward que creó un posgrado en la Universidad de Alberta, Estados Unidos, realicé 20 días intensivos y hoy continúo mis estudios vía internet.

Me interesa ser profesional, creo que logrando la perfección de la técnica, luego puedo manipularla.

¿Por qué el grabado?

Me gusta mucho el tema de la impronta, de la estampa, de la manera indirecta de trabajar y la sorpresa de descubrir que después de trabajar sobre una matriz, puedo traspasar una imagen y no existe el vínculo directo como en la pintura. Me gusta el tema de la repetición y trabajo mucho la variación de la misma imagen, que se repite pero va cambiando de contexto, de connotación y de significado. Eso es una característica del grabado: la multiplicidad. No me interesa hacer tiradas o ediciones porque no hay mercado que compre la obra múltiple y tampoco me interesa repetir la obra varias veces, pero sí la cualidad de la repetición en diferente contexto.

Tiene que ver con una comparación de la realidad y se refiere a todo aquello que se repite y es múltiple, como los hábitos y lo que hacemos a diario porque son rutinas y contextos y cuando esa misma imagen la sacamos de ese contexto, adquiere otra connotación y eso me interesa.

¿Qué trabajos realizó anteriormente?

Trabajé en mi tesis que se llamó "Mutantes" y trataba de una imagen transformada, donde un mismo motivo podía descontextualizar al espectador si estaba colocada de diferente manera. Me gusta el tema de la ironía.

Después estuve trabajando en una serie que se llamó "Historias del tiempo" que hablaba de los diferentes tiempos: reales y virtuales, y estaba conformada por la familia porque creo que personas que están muy cerca nuestro no siempre están tan presentes. Por ejemplo, yo nunca conocí a mis abuelos pero los tengo incorporados en mi vida por anécdotas. Son las ausencias y presencias en un tiempo hoy y como el recuerdo y el futuro se conforman. Es el tiempo de la rutina diaria que nada tiene que ver con el tiempo para sanar una herida: un tiempo vertical, otro horizontal y la carrera por el tiempo.

¿Qué elementos aparecen en su obra?

Trabajo con series y necesito agotar los temas, que tengo en la cabeza, o agotar dos

con el tema religioso sobre la existencia.

Utilizo las flores como algo simbólico de bienvenida y de partida, tal vez porque cuando nació finalmente mi primer hijo, me encontré en mi habitación llena de flores y tuve un flash donde me pregunté: "¿Estoy viva o estoy muerta?" (...risas...). Las flores te reciben y te despiden y me llama la atención cuánta connotación pone uno en una flor.

Otra parte de la obra es la serie "Invisibles" y habla de aquellas cosas que no se ven, lo intangible: somos envases o somos contenidos que contenemos o no algo y no lo sabemos porque vemos a todos iguales. La repetición me obsesiona y quiero destacar que somos únicos e individuales, eso es lo que me mueve a trabajar en este tema.

¿Podemos ser "únicos"?

A pesar que uno vive en la multiplicidad, uno puede ser único y me interesa que no se diga "Grupo de artistas" y estoy a favor de personificar y no masificar para reconocer lo bueno o malo de cada persona para que nos ayude a crecer. Con el hartazgo de repetir y repetir, salta lo opuesto y decimos: "Esto me molesta" y eso es lo que busco, que la repetición moleste.

En su obra hay mucho sentimiento

Es inevitable porque es mi canal de expresión y no puedo abstraerme de mis sentimientos y trabajar de manera técnica sin tener algo que decir o qué hacer o un disparador. A veces pienso que sería mejor para no involucrarme tanto, pero no puedo hacerlo, como tampoco podría adaptar mi obra para algún salón porque me estaría "prostituyendo".

¿Cómo nació "Río a Río"?

La propuesta de juntarnos para hacer la exposición "Río a Río" tiene que ver con el hecho de que estuve viviendo durante nueve meses en Río de Janeiro y apenas llegué me contacté con gente que le interesó mi propuesta. Allí di un seminario sobre las técnicas de grabado no tóxico y artistas de San Pablo se encontraban trabajando en lo mismo paralelamente con artistas de Canadá. En esta oportunidad faltaron Esteban Alvarez y Tamara Stubdi y la intención con ellos fue reunir cinco artistas de la misma generación, que veníamos trabajando completamente opuestos. Nos unen las diferencias, se trabaja muy bien y no existe invasión de uno al otro. Cada uno trabaja en su taller, nos respetamos y nos alentamos. La experiencia fue muy rica y al regresar a Buenos Aires, Sonia Cortez nos ofreció traer la exposición a Río Gallegos y pensamos: "Río a Río" y acá estamos. No creo en las casualidades pero sí en las casualidades porque al fijarme en el mapa, descubrí que Río de Janeiro y Río Gallegos se encuentran a la misma distancia de Buenos Aires y a la vez son opuestos; allí uno se calienta y acá uno se enfría (...risas...). Los dos lugares tienen salas muy contemporáneas, especiales para mostrar nuestros trabajos y nos encantó el Complejo Cultural. Soy de Córdoba y me parece maravilloso poder acercarme a la gente del interior del país, es como estar en casa.

¿Quisiera decirle algo al público?

Andrea Juan

¿Quién es Andrea Juan?

Nací en Buenos Aires y estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, después de estar trabajando durante diez años, hice muchas muestras individuales en Buenos Aires y en el exterior y participé en salones nacionales.

¿Qué técnica emplea?

La técnica es mixta, siempre trabajo con técnicas variadas, no me importa qué técnica es sino qué necesito yo para decir lo que quiero decir. De repente, estoy usando técnicas de grabado, fotografía, pintura, collage y lo que sea para lograr el tipo de imagen que quiero obtener. Como docente trato que mis alumnos tengan la posibilidad de conocer todas las técnicas para que ellos puedan elegir cuál les conviene usar porque hoy contamos con materiales y técnicas nuevas que facilitan el trabajo.

Trabajo el grabado no tóxico y quiere decir que no tiene toxicidad y es biodegradable, de fácil manipulación y es bueno que la gente sepa que estos productos existen para poder utilizarlos.

Hablemos de Proyecto S.O.S.

"Proyecto S.O.S." es una muestra que vengo desarrollando desde hace dos años con una serie de imágenes de ambulancias que van por un terreno salitre y de pronto pasan a otro lugar. La ambulancia llega a un lugar en donde empieza a trabajar en operaciones aspersocópicas en las que no se abre el cuerpo sino que se realizan pequeñas incisiones donde las pinzas ingresan y se opera mediante una cámara de video. Esta modalidad es como "no doloroso" y surge la idea de una situación no traumática y de una ambulancia que se dirige a un lugar que no existe y empiezan a jugar la verdad y la mentira, lo real y lo irreal, a preguntarnos qué hay adentro de uno que no conocemos y qué tan real es una operación que uno nunca vio.

¿Por qué la sedujo este tema?

Porque creo que la verdad es verdad en cuanto y tanto uno la ve como tal y una verdad no es igual para todos. Creo que todo siempre es muy relativo y aunque hay verdades que son como genéricas, en realidad, si empezamos a escarbar descubrimos que nuestro concepto sobre una verdad dista mucho comparado con la del otro, entonces la verdad del otro no es menos verdad que la nuestra, solamente es que son distintas. Es muy divertido ver que el otro tiene otra mirada de las cosas, que piensa otras cosas y que no todos pensamos iguales y que de todas formas nos podemos convivir.

¿Por qué la ambulancia?

La ambulancia surgió por casualidad porque después de trabajar con la arena quisé seguir trabajando con esas imágenes y se me ocurrió emplear sal gruesa que era lo más parecido a la arena pero faltaban un montón de elementos como el sol, el mar. Encontré un auto que me encantó, era casualmente una ambulancia y a los tres meses mi papá me mostró el instrumental de la aparoscópica y me fascinaron las pinzas largas. Empecé a trabajar con estas piezas y globos de colores y fui armando una serie que se fue enhebrando sola.

¿Por qué colgó camisolines?

Los camisolines colgados generan una sensación de que allí hay seres. Caminar entre los camisolines es agradable y uno se puede divertir con ellos. Entre ellos cada cual inventa el recorrido y si uno quiere salir corriendo, sale o puede dar una vuelta.

¿Qué series trabajó anteriormente?

Antes de Proyecto SOS, me había mudado a una antigua casa del barrio de San Telmo que había sido una imprenta y me encontré con una serie de tacs de impresión gráfica, originales

Andrea Juan.

arrancaba los tacs, especialmente sus manos y fue muy divertido ver la reacción al momento de llevarse el taco.

En otra etapa estuve trabajando con fotografías en la arena donde yo dibujaba signos y dibujos que después fotografiaba y esas fotos las pasé a fotopolímeros, que son placas fotosensibles de impresión, algo así como aguafuerte o aguatinta antigua, pero con un material no tóxico. Trabajé simultáneamente con fotografías de las imágenes sobre la arena y haciéndolas en grabado. Surgieron varios trabajos sobre grandes bastidores y otros trabajos más chicos impresos sobre papel. Habían líneas en la arena que continuaban en el mar y las olas las iban desbastando o médanos que se iban transformando con el viento.

Después empecé a trabajar con la ambulancia sobre sal gruesa y de ahí en más con los elementos quirúrgicos y operaciones. Vi y filmé varias operaciones...

¿Algún médico en la familia?

Sí, mi papá. En la muestra en el Centro Borges pasaba simultáneamente y sin fin, una operación filmada desde el quirófano y otra donde se veía la cámara que estaba dentro del cuerpo.

¿Por qué toma una operación?

Trata sobre el cuerpo humano y lo interior, de las cosas que uno nunca llega a ver dentro de uno o las cosas que uno no se atreve a mirar porque no tenemos acceso a ver dentro de nuestro cuerpo. Una operación es algo que tiene que ver con lo triste o doloroso y en este caso la idea es que no sea triste, ni feo, ni doloroso, evitar esa angustia y que sea algo más feliz.

¿Nos curamos?

Siempre (...risas...), siempre terminamos bien y hay un final feliz, sin lágrimas, sin tragedia.

¿Y qué papel juega el alma?

El alma queda libre y no está comprometida en ese aspecto, está por encima de todo y puede jugar siempre a favor como algo positivo, agradable y para mejor.

¿Qué hace hoy?

Hoy estoy trabajando en una serie que comprende fotografías que tomé en un camino de Londres a Gales con imágenes en movimiento y se aprecian hermosos árboles muy verdes y en fotomontaje aparece la ambulancia con otro auto que la acompaña en el camino.

¿Qué le diría al público?

Que no tenga miedo porque no es una muestra agresiva y espero que la vean sin prejuicios.

¿Qué experiencia se lleva del sur?

Me parece fascinante poder visitar Río Gallegos y seguiremos trabajando en otros proyectos para regresar.

¿Qué nos pueden contar de Carla Rey?

Andrea: Lamentablemente Carla no pudo estar presente en Río Gallegos pero nos acom-