

Materialidad visual, imagen, prácticas de observación

Natasha Pons entrevista a Liliana Porter y Norton Maza

Esta entrevista, que contiene las mismas preguntas para ambos artistas, se centra en el tema de la materialidad y su capacidad de cuestionar lo establecido, a través de su uso o presencia como elemento constituyente dentro de la producción de obra, poniendo el foco en la posibilidad de develar huellas que se hacen presentes en la materialidad como resultado de las prácticas de observación. Nos interesaba las diferencias y/o similitudes que pudieran existir.

En el desarrollo de tu trabajo, ¿cómo se hace presente el ejercicio de clasificación e interpretación de las imágenes?

Liliana Porter: Si entiendo bien tu pregunta, diría que busco y organizo las imágenes de acuerdo a los temas que articulo en mi obra. En otras palabras, pienso que la materialidad debe estar de acuerdo con el concepto. Por ejemplo, es común en mi trabajo la presencia de una imagen representada y un objeto tridimensional. Todas son representaciones y eso es justamente lo que trato de señalar, los distintos niveles de representación.

Norton Maza: Estamos en un mundo saturado de imágenes, tanto fijas como en movimiento, que han hecho perder mucho la esencia del ser humano en su simplicidad. A su vez, el avasallamiento de imágenes genera confusión, desinformación y, otras veces, informaciones, como las imágenes periodísticas que evocan determinadas realidades. Depende de los ángulos en que se plantean determinados dramas o también alegrías. Por otro lado, también está la imagen ligada a la publicidad, al deseo, que genera el sobre consumo de las cosas, u otras que generan conciencia, por ejemplo, del cambio climático. La imagen también está ligada a la historia, partamos desde la Iglesia y los relatos que iban haciendo de lo que era el paraíso y el infierno. El recurso de la imagen es muy fácil de usar como herramienta de manipulación, entonces uno va clasificándolas por grupos y va sacando de ellas herramientas que permiten desarrollar obras, desde los contenidos y las realidades a las que están sometidas.

¿De qué manera investigas las materialidades con las cuáles trabajas?

Liliana Porter: Investigo en los mercados de pulgas, sobretodo, o donde aparezcan, a veces puede ser un aeropuerto, ya que mucho de esa materialidad son figurines o piezas de porcelana, adornos cotidianos. La otra materialidad suele ser un soporte (tela, foto, papel, estante), viene de estudiar y trabajar ex profeso con las convenciones del arte.

Norton Maza: Yo llego al tema de la materialidad en función de los proyectos, es decir, desde el contenido. De pronto hay obras que siento que son necesarias traducirlas en escultura o técnicas mixtas, instalaciones o simplemente pictóricas y, por qué no, dibujos, acuarelas, etcétera. La materialidad está ligada al tipo de materiales, más o menos precarios o de última tecnología. A veces combino ambos, por ejemplo, cartones, juguetes u objetos encontrados con piezas trabajadas en fibra de vidrio, policromadas, con bronce. Hay una diversidad de materiales y recursos. También hay esa fragilidad en los materiales, hay piezas que me interesan que sean en materiales nobles desde lo precario, formando la obra para que vaya directo al basurero; reciclo piezas que luego reintegro a la basura, siguen su curso y sirven para determinados proyectos. Pero la elección es evidente que está en función a los contenidos que quiero trabajar, no simplemente trabajo con el cartón porque me interesa el cartón. ¡No! Trabajé con este material cuando hice la obra Armería Maza representado por la Yam Gallery en la feria de arte Zona Maco 2017 México, armas de cartón y madera reciclada, pues te hablaba de la precariedad, de cómo las armas te llevan a la pobreza humana.

Liliana Porter, *The Intruder*, 2011.

¿Cómo entiendes la relación de la materialidad con la contundencia de su interpretación e interpelación, tanto personal como del público?

Liliana Porter: La verdad no entiendo esta pregunta.

Norton Maza: En parte tiene relación con la respuesta anterior, pero vamos a ser más acuciosos. La relación del público es interesante con respecto a las obras y cómo interpretan la materialidad; por ejemplo, el proyecto *Territory* (primera etapa) 2004, en donde construí fragmentos de casas con desechos el espectador estaba sometido a distintas realidades, primero la realidad del consumo porque uno está recreando en Belgrado, Serbia una cocina de altos estándares con elementos precarios. El juego que pasa con el espectador es que se olvida que todo es de madera, o cartón y telas, todo precario, y siente que hay una cocina que en el fondo tiene un velo por encima, una suerte de camuflaje y eso es justamente la precariedad. La vinculación entre el material y la pobreza va de la mano, entonces el espectador tiene una doble lectura, por un lado, una cocina apoteósica en dimensiones y, por otro, una que esta con ese velo de pobreza. Yo diría que es una obra que une el primer y el tercer mundo en una sola pieza, y eso lo facilita necesariamente el tema del material. Yo no podría haber desarrollado esa pieza si no hubiera conseguido ese tipo de materiales desechados en las calles. Y eso potencia la obra. Me interesa mucho trabajar con estos elementos, como hacer obras de resina con fibra de vidrio emulando el oro, para ser levitar un lingote. La simulación funciona a través de la materialidad, por ello es importante tener conciencia de los diferentes recursos que uno tiene para usar en cada creación.

Norton Maza, *Armería*, 2017.

El estado de apariencia, ¿cómo se hace presente (materialmente) en tu trabajo?

Liliana Porter: ¿Qué es el “estado de apariencia”? Si es la apariencia en sí, se hace presente a través de una pintura, un video, un dibujo, una obra de teatro. No tengo una única forma de solución visual.

Norton Maza: Yo siento que cuando uno trabaja con determinados recursos lo importante es dejarlos visibles, en el sentido de no ocultarlos, sino que hay un lado frontal y otro de atrás, escenográfico, que me interesa. Cuando hice la obra *Del paisaje y sus reinos en el Mac* en 2013 la persona entraba por una puerta y accedía a esa pieza, a ese bunker con todo sus recursos, casi neoclásico arquitectónico, pero cuando iba al segundo piso del museo y apreciaba la obra hacia abajo, observaba una cantidad de cachureos y artilugios sumamente precarios, las bolsas, una malla negra para ocultar determinados sectores, para generar oscuridad, los dioramas precarios, puro reciclaje y eso es interesante, pues no ocultas el material dejándolo a la vista desde otro ángulo, lo cual cuestiona nuestra condición en el sentido de reflexionar de todo lo que uno puede generar con tres o cuatro elementos y cómo uno puede manipular la información final. Podrías decir, de otro modo, que cuando uno genera una escena dramática periodística en el fondo realiza un artilugio, montando una historia para que fuera una noticia mundial, mientras todos creen que era el azar y estaba todo calculado. La doble lectura es un recurso que utilizo, como en el *Rapto* en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile en 2016 uno miraba arriba esta nave o este retablo en el cielo, pero de pronto la gente se percataba de lo precario que al inicio se veía majestuoso. La ilusión y el develar es lo que me interesa, eso ayuda a mi práctica artística.

Liliana Porter, *Joanofarc Che Elvis*, 2011.

Liliana Porter, *Memorabilia*, 2016.

¿Cómo defines tu relación con los objetos y su procedencia?

Liliana Porter: Mi relación con los objetos es la narrativa que les extraigo, en otras palabras, la obra es resultado directo de esa relación. Necesito que el objeto me diga algo o tenga la potencialidad de decir algo que me interesa a los efectos de organizar mi discurso.

Norton Maza: Es interesante esa vinculación con el objeto que se liga a algo muy personal, que es esa necesidad de seguir jugando. Uno juega con los dramas, con las alegrías obviamente y sigue jugando con todo el entorno. Cuando uno recorre el persa Bío, cachureando, hay determinadas piezas y elementos que te seducen de modo brutal, y tomados desde lo lúdico te permiten narrar historias, jugar nuevamente, casi como tirarse al suelo y construir una narrativa desde el presente, pero con juguetes ya usados y alterados con el tiempo. Es muy importante su procedencia, como cuando hice la obra *La barrera del sonido* en el CCMATTA en Buenos Aires, ese avión que atraviesa una nube de juguetes y objetos. El 90% de los juguetes fueron comprados y uno establece un vínculo con la persona que te los vende, yo les explico y les cuento el proyecto, cuál es su fin, porque sabemos que el objeto en sí mismo tiene una carga emocional muy importante. Entre los que me vendían y yo que recolectaba estábamos haciendo consiente el juego, la necesidad de jugar del otro, de ese niño que está en un conflicto bélico y dejó de jugar. Al final el objeto tiene una procedencia y tiene un trayecto hacia otro destino, que en este caso es convertirse en parte de una obra de arte que habla sobre el drama humano. Los objetos recobran sentido. Lo lúdico funciona de forma muy pedagógica en el sentido conceptual de muchos de mis trabajos.

Norton Maza, *Geografías del olvido*, 2017.

¿A qué apuntan la selección de objetos de diferentes procedencias, tanto temporales como territoriales?

Liliana Porter: Desde el momento que en mi obra destaco la superposición de tiempos, es decir, la simultaneidad de situaciones que refieren a momentos dispares, mis objetos son elegidos precisamente para responder a diferencias ya sean históricas, de naturaleza o de jerarquías. Busco crear un espacio donde la aparente imposibilidad de convivencia, queda abolida.

Norton Maza: En mi caso, la relación con el objeto, nuevos y usados, tiene que ver con la economía local, pero también de cómo las personas se desenvuelven con el medio ambiente local. Y esa experiencia la viví con la obra *Territory* que contempló cuatro etapas. En Canadá, Quebec, en Serbia, Belgrado y en Santiago de Chile en el Mall Plaza Vespucio, Museo de Bellas Artes. En cada espacio, lugar, región en el globo, la relación con el desecho funciona de manera distinta, es un trabajo más antropológico. El desecho es impresionante en el caso de Serbia, pues ahí se trataba del desecho del desecho ya escurbados por otros, uno encontraba lo inutilizable utilizándolo para la obra, generando una reflexión en torno a aquello. Es importante la procedencia de los materiales, pues tiene que ver con una cosa cultural, económica, social, una cosa de precariedad o de sobre desarrollo; por ejemplo, en Francia, botaban una tina porque estaba rallada y es loco y la utilicé, porque esa tina en Serbia hubiera sido vista como una joya, hubieran realizado una fiesta por tenerla. La relación con el desecho es brutal, depende de innumerables factores. En ese sentido, soy consciente de aquello y pongo en valor esa condición. Hay una historia de cada pieza colectiva, que se vincula con los territorios socioculturales y con su relación con la naturaleza.

¿Cómo se conjuga en tu trabajo la relación entre lo construido y lo reutilizado?

Liliana Porter: En general lo que yo construyo es la relación entre cosas ya existentes. Lo nuevo es la construcción, lo reutilizado es la materia.

Norton Maza: Estas respuestas están dadas con antelación, pero me gustaría acotar entre lo construido y reutilizado que cada pieza cuando son de carácter precario, por ejemplo, *Luces de caos*, en la Galería Gabriela Mistral en 2010, se construyó una obra con materiales decadentes, muy basurísticamente increíbles, y esos los tenía un vecino que recolectaba cachureos y lo convencí en llevarlo, que no se iban a botar sino a resignificar. Obviamente tenía el mal de Diógenes y en alguna medida yo también lo tengo, pero en sentido lúdico del cuento, “esto me podría servir para algo, para un nuevo proyecto”, pero por suerte uno se controla: mi obsesión es con el trabajo. Ahora es indudable que yo también me auto reciclo, porque en esa muestra había una escultura del papa Benedicto XVI, que yo la hice, y aparece en la fotografía “La Avalancha del Caos” (2006) que termina siendo una pieza única de la colección del Estado de Chile. Esa pieza apareció en tres lugares distintos, en una fotografía, en una instalación y, además, funciona como escultura individual, es interesante como uno se auto recicla a través de fragmentos de obras que después son reconocibles.

¿Cómo definirías los siguientes conceptos: materia, materiales, imagen, imaginarios y observación?

Liliana Porter: Aunque en general yo disputo las certezas del diccionario, ya que me parecen entre arrogantes y naife, en este caso todavía estoy de acuerdo con él y sus definiciones de estas palabras específicas.

Norton Maza:

Materia: es como física cuántica, eso me interesa, en todo su sentido, comprenderla y hacer uso de ella.

Materialidades: es algo como una columna vertebral, esencial, es un lenguaje propio, cada material da la posibilidad de narrar una cosa distinta.

Imágenes: es potente, trabajamos con imágenes y las imágenes cotidianas son precisas. Te hablan de múltiples cosas, de acercamientos y alejamientos.

Imaginarios: es la necesidad de tratar de superar las imágenes reales, porque la realidad supera la ficción, entonces el imaginario te permite profundizar sobre aquello.

Observación: es como el tiempo, detenerse. Ver una nube y pasa otra en seguida. La observación es algo sublime.