

Instantes, intuición e interpretación en la obra de Concha Romeu

Instants, intuition and interpretation in the work of Concha Romeu

MARIANA PIÑAR CASTELLANO* & TERESA FERNANDA GARCÍA GIL**

Artigo completo submetido a 26 de janeiro e aprobado a 31 de janeiro de 2014.

*España, artista visual e investigadora. Licenciada en Bellas Artes, Máster en Producción e Investigación en Arte. Universidad de Granada (UGR), España.

AFILIAÇÃO: Universidad de Granada (UGR), Departamento de Pintura Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, Avda. de Andalucía, s/n. 18015 Granada, España. E-mail: mariana.pinar@gmail.com

**España, profesora, artista e investigadora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada (UGR), España.

AFILIAÇÃO: Universidad de Granada (UGR), Departamento de Pintura Facultad de Bellas Artes Alonso Cano, Avda. de Andalucía, s/n. 18015 Granada, España. E-mail: ifgarcia@ugr.es

Resumen: Trabajo sobre las obras de Concha Romeu, artista madrileña, para adentrarnos en el estudio del tiempo en las mismas, entre el tiempo olvidado y los instantes del tiempo revivido a partir de las fotografías huella y de las manipulaciones que constituyen la esencia de las obras, "Desvivirse", libro de 50 imágenes de mujeres y "Mi mundo" esfera de cien mujeres, en las que los lenguajes del tiempo nos abren caminos de entendimiento de las piezas.

Palabras clave: tiempo-olvidado / tiempo-revivido / huellas / instantes / narraciones.

Abstract: Article about the works of the spanish artist Concha Romeu, in order to gain a closer acquaintance of their study of time, the forgotten and the revived one, from the photographs and the manipulations which constitute the essence of the works. "Desvivirse", book with fifty images of women and "Mi mundo", a sphere of one hundred women, where the languages of time show us the way to understand the pieces.

Keywords: forgotten time / revived time / fingerprints / instants / narrations.

1. A partir de las huellas del pasado

En la descripción de las dos obras, objeto de este trabajo, vemos que se realizan en tiempos cercanos, participan de estrategias igualmente cercanas del proceso de creación, en las dos se utilizan tela de algodón que ya tuvo su utilidad y por tanto su historia y sobre ellas, las huellas de los rostros de mujeres anónimas, fotografías antiguas en las que el tiempo de compilación de éstas, por la autora, excede con mucho el tiempo de constitución de las obras, adelantándose la intuición del instante de su propio horizonte existencial: una nueva existencia como obras.

Así en las piezas “*Desvivirse*”, libro de cincuenta imágenes de mujeres (Figura 1) y “*Mi mundo*” esfera, de cien imágenes de mujeres (Figura 2) realizadas en 2011 y 2013 respectivamente, la fotografía como etnología conformadora de imágenes es desgarrada y enlazada como el hilo que teje Ariadne. En ambas, esta manipulación es articuladora del relato, pero se muestran diferentes en su organización en el espacio, edifican, en el caso de *Desvivirse* con la planimetría de las hojas de un libro que al abrirse las hojas se diluyen como un torrente de fragmentos de ojos, bocas, pelo etc. para en *Mi mundo*, ir conformando una esfera en la que suman la tensión de todos los retazos en una atracción centrífuga. Ateniéndonos a su descripción las obras se continúan y participan de una misma temática y poética.

Por tanto, su temática, el olvido de la vida de estas mujeres anónimas, se trastoca en, de algo sin relevancia a ser el centro de atención de la autora en sus obras, adquiriendo en este tránsito la evidencia de su valor. Temática recurrente, que se renueva por el específico tratamiento del lenguaje, sobre todo es su aspecto temporal. Lo que se narra son instantes del pasado vivificados por el compromiso de la autora que es capaz de hacer coincidir distintos tiempos en las piezas, interiorizar las imágenes y arrojar posteriormente su empatía y solidaridad con estas mujeres con la mixtura de sus propias vivencias.

2. Encadenamientos de instantes y tiempo estético

Para el estudio constituyente de las obras, de su lenguaje, vemos de interés las tesis de W. Benjamin parafraseando su texto de “Tesis de filosofía de la historia, Angelus Novus”: “Las obras sólo son restos de una realidad. A partir de ellos hay que rescatar la ‘verdad’ que se persigue...” nos parece que podría estar hablándonos de las obras de Concha, tanto del proceso constitutivo de la misma como del proceso recreativo del espectador. También respecto a la verdad de la obra, Benjamin se refiere a que su verdad es su propia existencia, para continuar aclarándonos, “...que al interiorizar los restos de la obra, su verdad, vivifica y convierte el tiempo pasado en tiempo estético.”

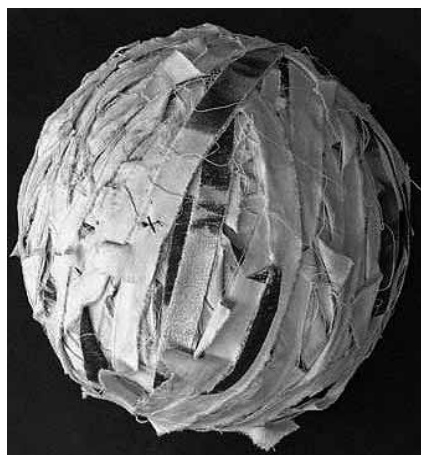
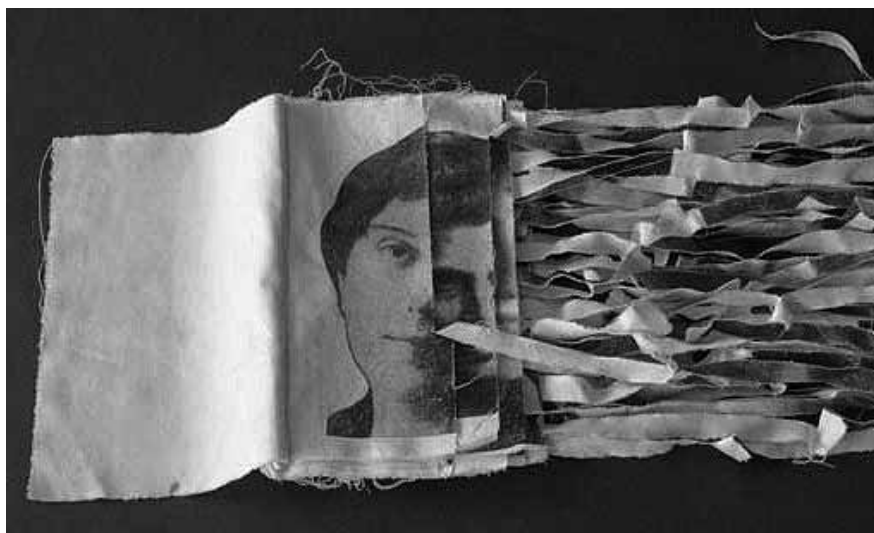

Figura 1 - Fotografía de la obra "Desvivirse" de Concha Romeu. Libro de 22 x 120 x 2 cm. Autor: Jesús Paniagua. Madrid, 2011

Figura 2 - Fotografía de la obra "Mi mundo" de Concha Romeu. Esfera de diámetro 20 cm. Autor: Jesús Paniagua. Madrid, 2012.

Observamos en que las fotografías — huellas del pasado actúan como bisagra del mundo olvidado y el revivido, heterocronías. Desde la elección de los materiales, las sábanas sustratos de otras vidas ya están cargadas de tiempo, historia y sentido, siendo el sustrato en el que se transfiere la fotografía para convertirse en el módulo fotografía-huella a la que se suma la manipulación de la autora; las elige para volver a proyectarles existencia, presencia, las amplía, y las trata hasta crear la narración concreta, siendo distinta la manipulación inferida a cada una de ellas.

En “Desvivirse”, la tela rasgadas de cada una de las hojas del libro y dispuestas a la formación de un tejido donde la vida de las mujeres parecen fluir conjuntas, constituye una estrategia por la que se multiplican los aspectos significantes. Pero a su vez, la propuesta hecha en forma de libro, que predispone a la lectura y que queda en suspenso por el rompimiento del mismo, conforma una metáfora de cambio de estatus, del tránsito de ser un libro a pasar a ser río de imágenes fragmentadas que fluyen, refuerza el sentido de un aprehender esas vidas, sus instantes como retazos de tiempo. Texto-río-flujo se interconectan dando imágenes que buscan su legibilidad. Weigeil (1999: 183) a propósito de la memoria y la escritura nos dice: “el pasado, el ya no ser, trabaja apasionadamente en las cosas”.

En “Mi mundo”, la estrategia de formar con las tiras de esas fotos, un ovillo, consigue imágenes desestructuradas y amalgamadas que ruedan de forma conjunta. Vemos referencias claras en los comentarios de Mieke Bal (2006: 7) a propósito de su ensayo sobre Louise Bourgeois, hablando sobre la tensión de centralidad de la pieza Spider de 1977, “la narrativa es centrifuga; induce a adentrarnos por caminos inexplorados, a desarrollar tramas que se alejan del centro de atención”, en la obra que nos ocupa, cada rostro, cada mujer de las 100 fotografías de la pieza, conforman un ovillo de intersubjetividades, vinculadas por la fuerte conectividad estructural que crea una esfera densa y opaca donde su nueva y fuerte existencia, deja, por un lado, traslucir las diferentes presencias y por otro las oculta en la superposición que le infiere. La referencialidad de la obra de Concha con la de Bourgeois es grande, esencialmente no narran biografías sino talentos y formas de habitar en el espacio y tiempo. En cambio, si observamos distintas concepciones en el tamaño de sus piezas.

3. Derivas del proceso creativo. Sintaxis de alegorías temporales

Las ciudades globales/ informacionales son “espacios de contemporaneidad” en el sentido literal de una reunión de tiempos, puntos nodales de múltiples temporalidades y son también mediadores primarios entre los lugares y los flujos, el registro espacial de formas temporales que interactúan. (Osborne, 2010: 164-5)

En estas cuidadas obras se observa el talante del paseante, del recorridor de tiempos e imágenes que distraídamente va a acoplando los itinerarios que muestran obsesiones y pensamientos prendidos en los vericuetos del camino que salen al encuentro del hábito de la actividad. Conocimiento inconsciente del camino- proceso creativo, andado y desandado tantas veces y del que quedan instantes como los de la producción de estas piezas y su vivificación poética.

Sobre la fenomenología del instante, Bachelard nos llega a decir que “el instante es el rasgo verdaderamente específico del tiempo”, para continuar haciéndose la pregunta: “¿Y cómo no ver luego que la vida es lo discontinuo de los actos?” Esta intuición que Roupnel nos presenta en términos particularmente claros:

Se ha llegado a decir que la duración era la vida. Sin duda; pero cuando menos es preciso situar la vida dentro del marco de lo discontinuo que la contiene y en la forma acometedora que la manifiesta. Ya no es esa fluida continuidad de fenómenos orgánicos que corrían unos en otros confundiendo en la unidad funcional. Como extraño lugar de recuerdos materiales, el ser no es de suyo sino un hábito. Lo que el ser puede tener de permanente es la expresión, no de una causa inmóvil y constante, sino una yuxtaposición de resultados fugaces e incesantes, cada uno de los cuales tiene su base solitaria y cuya ligadura, que es sólo un hábito compone a un individuo. (Bachelard, 1932-2000: 21)

Claro está que el individuo como las obras que genera comparten un mismo espacio y tiempo. Enlaza con Bachelard y con las obras analizadas, Castells, cuyo espacio de las mismas, las obras, conforman instantes de “tiempo cristalizado”, este último término acuñado por él, y citado por Osborne “...en el análisis de Castells, el espacio es tiempo cristalizado o el soporte material del tiempo que comparte prácticas sociales” (Osborne, 2010: 165)

Así como a veces, sentimos que una imagen tiene un aire familiar aún cuando se nos presenta como nueva, creemos que los tiempos que conforman nuevas narraciones nos abocan a conocer los ecos del pasado, instantes intuidos y es precisamente con estas obras de Concha en donde observamos múltiples fenómenos que tiene que ver con las formas temporales, creando sintaxis temporales como ejes de los lenguajes de estas piezas.

Conclusión

[...] me parece evidente que la imagen no está en presente. [...] La imagen misma es un conjunto de relaciones de tiempo del que el presente no hace más que derivar, ya sea como un común múltiple o como el divisor más pequeño. Las relaciones de tiempo

nunca se ven en la percepción ordinaria, pero se ven en la imagen, desde el momento que es creadora. Vuelve sensibles, visibles, las relaciones de tiempo irreductibles al presente (Deleuze, 2003: 134)

Las palabras de Deleuze son muy apropiadas para cerrar la reflexiones verdidas sobre “Desvivirse” y “Mi mundo” de Concha Romeu en las que aunque centrándonos mas en sus componentes temporales, hemos observado y constatado los vínculos ineludibles con el resto de elemento genéticos que conforman sus imágenes

Resaltamos que, intersubjetividad, formas de conectividad, son también hilos conductores de las obras y también en ambas, crean un sentido de co-pertenencia y empatía en la que la autora está también comprometida son otros aspectos que devienen de los ejes temporales de las dos piezas.

Queremos hacer más visible que lenguajes del arte culto, como podría ser el tratamiento de estas dos obras que presentamos, basadas sobre todo en el juego de temporalidades puedan confluir, ser centro y parte de un arte reivindicativo.

Concluimos que en estas obras, lejos de quedarse en un arte ensimismado, abstraído o fuera de lo social, hemos encontrado que es por su propia presencia y constitución que tienen esa doble significancia del ámbito individual y colectivo, enriqueciendo la contemplación con la llamada de atención que reivindica su existencia. En ambos casos se muestra la función de empatía y heterocronía como nexo del sentido.

Referências

- Bachelard, Gaston (2000) *La intuición del instante*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Breviarios.
- Bal, Mieke. (2006) *Una casa para el sueño de la razón. Ensayo sobre Bourgeois*. Murcia: CENDEAC.
- Deleuze, Gilles (2003) “Le cerveau, c’est l’écran” en *Deux régimes de fous. Textes et entretiens*. Paris: Ed. Minuit.
- Larrañaga Altuna, Josu (2010). *Lazos de sangre. Concha Romeu*. En <URL: http://www.aytocamargo.es/recursos/doc/Camargo_es/Cultura/Exposiciones/844936780_242201114349.pdf > [Consultada el 24 de Enero de 2014]
- Osborne: (2010), *Mas allá de la estética. Ensayos filosóficos sobre el arte contemporáneo*. Murcia: CENDEAC. P. 313
- Romeu, Concha (2013) *Mi mundo*. Fotografía de la obra. [Consultada el 24-02-2014] Disponible en <URL: <http://www.galeriagurriaran.com/pag-romeu.htm>>
- Romeu, Concha (2011) *Desvivirse*. Fotografía de la obra. [Consultada el 24-02-2014] Disponible en <URL: <http://www.galeriagurriaran.com/pag-romeu.htm>>
- W. Benjamin, (1989) “Tesis de filosofía de la historia”. En *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus.
- Weigel, Sigrid (1999) *Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin*. Buenos Aires: Ed. Paidós
- Bachelard, Gaston (1994) *La tierra y los ensueños de la voluntad*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.