

**MUESTRA
GRÁFICA**

HILOS CONDUCTORES

Encuentro creativo en Nacogdoches

ADÁN SÁENZ

Al primera vista los artistas aquí reunidos solo tienen en común haber coincidido en el tiempo y el espacio durante un periodo de tres años en la universidad Stephen F. Austin de Nacogdoches, Texas, donde tuve el placer de conocerlos, ya fuera como compañeros de estudios o, en el caso de Teresa Kirchner, como maestra y guía. Al echar un segundo vistazo a su obra se advierten hilos conductores que unen sus visiones estéticas aparentemente disímiles. Al no encontrarse ya casi ninguno de ellos en Nacogdoches, estas imágenes son una especie de *memento* de encuentros fortuitos y de ósmosis voluntarias o involuntarias, de muchas de las cuales soy consciente por primera vez al escribir este texto. Todos ellos han enriquecido mi vida e influenciado mi obra, por lo cual me considero muy afortunado.

La obra de Rima Drake, Ashley Whitson y Angela Rice está fuertemente influenciada por el movimiento *underground* del surrealismo pop, o *lowbrow*, originado en California. El *lowbrow* es una mezcla singular de surrealismo, cultura urbana, protesta política y narrativas personales, que se ha mantenido aislado, en gran medida, del mundo oficial del arte. La obra de Rima es ecléctica por instinto y por convencimiento. En sus piezas se mezclan antiguos símbolos alquímicos, referencias a la cultura circense, iconos culturales de Texas, etcétera. Su obra está determinada por una voluntad de encontrar belleza en asociaciones insólitas, en objetos ordinarios vueltos extraordinarios. Muchas de sus piezas comienzan en excursiones a bazares de antigüedades, o en visitas al cajón especial donde guarda objetos diversos que son esculturas en potencia: relojes desarmados, piezas de mu-

ñecas *vintage*, engranajes, dados, juguetes antiguos, pequeños huesos, una piel de serpiente. Muchas veces he sido testigo del acto de magia mediante el cual una pieza de un juguete descartado es vaciada en plata o bronce y, por virtud de una técnica refinada, transformada en un bello broche o una pequeña escultura. Rima, a quien fascina la alquimia, tiene precisamente cualidades de alquimista: toma objetos olvidados y los transforma en arte.

Ashley toma su inspiración de fuentes similares por lo cotidianas, y similarmente ignoradas en el arte "oficial": películas y viejas series de televisión, de donde ella extrae personajes, los transforma y los convierte en caracteres que cumplen funciones en su vida tan importantes como la de cualquiera de sus amigos de carne y hueso. Las pinturas, dibujos y esculturas de Ashley son catárticas. Ella misma se vuelve un personaje, muchas veces da su cara a alguna figura de sus obras, y así las coloca en un espacio casi real, las vuelve ventanas a un mundo imaginario, una continuación de la existencia. Si la obra de Rima es una búsqueda de magia en sitios recónditos, la de Ashley es una búsqueda del estado ideal, de un sitio protegido de amenazas, de ese *kibbutz* del deseo del que hablaba Cortázar.

Angela Rice es por naturaleza irreverente, e irreverentes son sus pinturas. Tiene una oveja a la que regularmente da de beber *kool-aid* de fresa para que su lana se tiña de rosa. Hasta hace unos meses, además de artista, era entrenadora de caballos para rodeo. Es políticamente incorrecta, y orgullosa de ello. Elementos de *comic*, de *mangas*, personajes de televisión o de videojuegos se mezclan con algo que no es crítica social sino sátira y una saludable intención de reírse de sí misma en primer lugar y de todo lo que se ponga enfrente después. Si Angela los ve de noche en la carretera, los atropellará. Quedan advertidos. *Beware.*

Teresa Kirchner une a su talento extraordinario una poderosa visión de la realidad, una especie de surrealismo cotidiano, donde ella y los que la rodean se transforman en habitantes de un mundo fantástico que se parece a este de todos los días pero

es siempre algo más. La obra de Teresa, ya sean dibujos o pinturas, es un excelente ejemplo de retorno de la figuración al mundo del arte. Su cuadro "Texas Transplant" ha ganado el premio de la National Portrait Gallery del museo Smithsonian. En sus propias palabras: "para hacerse una idea de los problemas pictóricos que son importantes para mí, se podría combinar a Caravaggio, Lucian Freud, Paula Rego y Balthus". Aunque nació en Illinois, Teresa es mexicana en parte, pues su madre es nativa de Guadalajara, Jalisco.

Las obras de Kristi Rae son metáforas visuales que hacen referencia a sucesos personales o a refranes e imágenes de la sabiduría popular que ella transforma en obras de joyería que combinan un humor sutil con una ejecución delicada. Kristi utiliza materiales no convencionales, tales como segmentos de viejos libros, papel, tela, etcétera. Además de ser joyera es también grabadora, por lo que el papel es un material especialmente importante en su trabajo.

Mi obra está centrada en la interrelación entre el cuerpo humano y el lenguaje y el modo en que ambos afectan nuestra percepción de la realidad. El lenguaje no solo es un instrumento de comunicación, potencialmente puede ser un agente de agresión y manipulación, del mismo modo que el cuerpo, al tiempo que es el sustrato físico de nuestra conciencia, puede convertirse en víctima o agresor. ©

Adán Sáenz: Mordaza.

Adán Sáenz: Back Around the Corner.

MUESTRA GRÁFICA

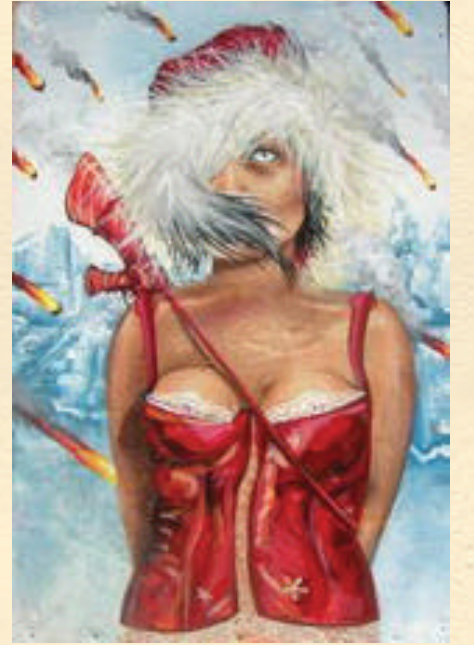
Home is Where the Heart is
Kristi Rae

Sin título Teresa Kirchner

Misconception of the Innocent

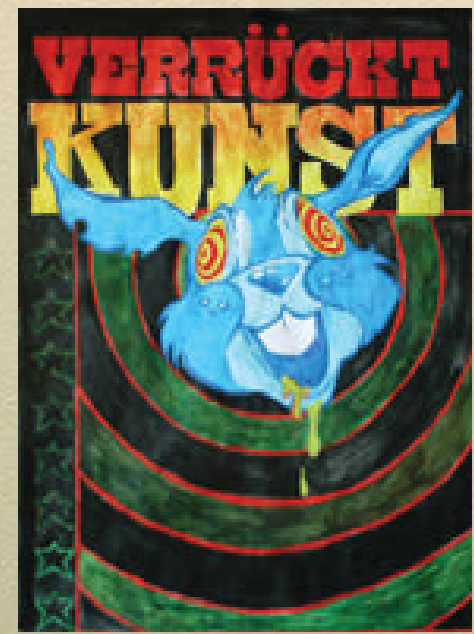
Ashley Whitson

Rima Drake

Lenguasafiladas
Adán Sáenz

Verrückt Kunst Angela Rice

Hi-v
Angela Rice