

Grands Formats: beaume d'éthère

ENTREVISTA A NATHALIE REGARD REALIZADA POR PIERRE DURIEU

París, septiembre 2002

La exposición "Cher Peintre" (Querido Pintor) que tuvo lugar en el Centre Georges Pompidou al igual que la exposición "Urgent Painting" (Pintura Urgente) que se desarrollo en el Museo de arte moderno de la Ciudad de Paris intentaban, cada una a su manera, una tentativa de rehabilitación o de reevaluación de la practica pictórica actual : una, bajo la figura tutelar de Francis Picabia, la otra bajo el concepto de urgencia a manifestar una reactividad internacional a la omnipresencia de los nuevos medias en el campo de la creación. Estas dos exposiciones, mas allá de sus intenciones afichadas, me parecen desenterrar una forma de desafección desuso por la pintura, una "ghettoisacion" del medio. Como se sitúa usted en este debate y esta manera ver el lugar de la pintura hoy?

Como lo dice Claude Leveque : " todos se van a morir". La vida es corta y frente a la adversidad se miden los espíritus privilegiados. Estoy segura que la inventiva esta hache y ahora, en el centro de la creación misma. No en un medio determinado que por si solo sabría expresar la creación y circunscribirla. Seria una visión del progreso demasiado superficial. A pesar de esto los fenómenos de moda existen, quien podría negarlo. Es cierto que ser pintor hoy en DIA es quizás encarnar una resistencia frente al establishment del arte contemporáneo pero no veo la necesidad de estar a favor o en contra de la pintura. Las cosas deberían de ser vistas de otra manera. Hablar de "la muerte de la pintura" es para mi una contradicción. En la actualidad cotidiana estamos inflingidos por un mar de imágenes densas que ira creciendo cada vez mas. Sin embargo la pintura sabe por si sola instaurar una forma de "silencio" que hace parte de su esencia. El interés de hacer pintura hoy reside en un real intento de atrapar el tiempo que

se diluye en permanencia. El pintor es alguien que posee los útiles y las capacidades necesarias para producir, incluso en la desesperación, una obra que "sirva", que no se resume ni a una silla, ni una mesa o cualquier otro objeto, sino una cuestión ininteligible. Con la vaga esperanza de obtener algo de justo sentido. La pintura es un lenguaje cada vez nuevo, que se reinventa sin cesar. Su muerte anunciada no hace más que reconfortarla para un nuevo renacer. Este comienzo es la respuesta. Es en esta dialéctica entre el nacimiento y la muerte de la pintura en la cual se sitúa su acontecimiento, su herencia y también su destino.

Se definiría usted como un pintor realista?

Si y no, todo depende de lo que se entienda por realismo. Mis cuadros están siempre vacíos de personajes, en soledad me siento conectada con mi pintura. También por eso me gusta trabajar en esta soledad, desde donde, de igual manera se puede comunicar. Lo que expresa mi trabajo es una forma de realismo de la soledad humana, una oda al mundo industrial, quizás por eso es realista. Pero al mismo tiempo, es una denuncia de algunos mitos sociales como el encierro, para un bien estar social que no existe. Se puede entrever también la imagen de la luz al final del pasillo, arquetípica de la muerte, que jamás hemos vivido.

Me interesa mucho la emergencia de lo que es lógico. Un evento real, humano, inscrito en su propio tiempo. Estoy atenta a lo que posea una cualidad actual y subversiva que conlleve algo atemporal.

La estrategia de los planos, de cortes, y de recomposiciones que desarrollo es fundamentalmente barroca.

La inquietud que experimentan estos espacios vacíos, mezclando lo real y la alucinación, guarda innegablemente relación con el surrealismo. La foto me permite guardar la ilusión, sin lo cual no habría sueño...y así crear otro mito. También me permite documentar una realidad desconocida. El reporte de una foto sobre la tela, con la ayuda de un proyector para trazar los contornos, es una operación que realizo con la máxima distancia posible, desalojada de toda intención conciente y sin identificarme con la imagen fotográfica. Entonces lo que dibujo no es ni una toma de posición, ni un juicio. Lo

involuntario toma la delantera en los brochazos. En efecto, cuando pinto son cuadros abstractos.

Se podría decir que mi trabajo se relaciona con el arte informal aunque no busco identificarme con este movimiento, aunque borrosas mis imágenes permanecen bastante precisas.

Sus estudios los hizo en el INBA, en México. Los fresquistas y muralistas mexicanos tienen una influencia en vuestro trabajo ?

La pintura de los muralistas mexicanos me atrae por diferentes razones. En un contexto técnico, la utilización que Siqueiros supo hacer de los materiales industriales en su pintura y murales, me inspiró en la investigación del silicato de potasio. Este medio a base de sílices, por su particular porosidad confiere a la pintura en exterior una durabilidad excepcional cuestión que me interesa particularmente. Esta técnica fue utilizada por Orozco en un gran mural realizado al exterior en la Escuela Nacional de Profesores. Pero evidentemente la apropiación del espacio urbano por estos artistas retiene toda mi atención. Esta noción de adaptación al espacio arquitectónico está muy presente en mi trabajo y constituye una preocupación recurrente y casi obsesiva, en mi proceso creativo.

Claro está que ya no es el medio utilizado como propaganda política lo que me apasiona hoy en día, sino el militantismo por la conquista de un espacio autónomo para la pintura.

Así como también el lado colectivo en la elaboración de este tipo de obra me atrae gracias al intercambio constructivo que permite con gente de intereses diversos.

Algunos de estos aspectos están presentes en una obra de 200 metros de superficie que realicé en Valparaíso en 1995. "Los Bañistas" este fue realizado al aire libre, para un lugar público, un parque que reúne la entrada de un cementerio y un balneario público, Torpederas.

La opción de un mural se impuso para crear un auténtico contacto entre la gente que frecuenta aquel lugar por medio de esta obra, en este sentido se

relaciona con la preocupación del movimiento muralista en sus principios. Además para mi esta realización, integrando el arte a un lugar público y popular, me permitía de afirmar una real voluntad de escapar al medio cerrado de las galerías de arte y mezclar el arte a la vida cotidiana. Es una tentativa de arte monumental "heroico" que apunta a la integración de los cuerpos pintados al muro pintado, en este caso mujeres voluptuosas puestas sobre la arena de la playa, en un contexto que se relaciona inmediatamente la pintura, en una clase de redundancia carnal voluntaria y amplificada.

Cual es el rol que esta impartido al color en sus cuadros ?

Para un pintor, la practica del color es cotidiana e incesante. Una lucha sin fin para ordenar el espacio del cuadro. Sin jamás lograrlo totalmente. Cada experiencia de mezclar colores tiende hacia una única intención : encontrar el color perfecto que corresponde a lo que quiero ver sobre la tela, confirmado por el doble ideal, de lo que la mirada ha percibido de la realidad. Esta aproximación al color es fundamental en mi intervención de la imagen.

El placer del que mira se inscribe en el intersticio entre lo que la obra le da a ver al ojo y la realidad de lo que reconoce como existente en el mundo tangible. En mi proyecto de los grandes formatos, el color se expresa por la mancha, por la sedimentación de un gesto y de los chorreos que se sobreponen a la imagen fotográfica antes proyectada. No queda mas que fiarse a la metamorfosis de la naturaleza de una mancha, naturaleza que solo se deja ver parcialmente.

La luz y la sombra son indisolubles y me interesa también los diferentes tonos del gris que le aporta a la imagen una distorsión suplementaria. Aunque en algunos cuadros casi no hay medias tintas, lo que amplifica el carácter rudo de la imagen

Vuestras telas recientes están elaboradas como un plano de secuencia, funcionando como collage de puntos de vista que bien hubieran podido ser captados por cámaras dispuestas bajo diversos ángulos. Estas secuencias constituyen un conjunto indisoluble, dinámico, difícil de aprehender de una sola mirada. Donde se sitúa el espectador frente a este trabajo? No Serra un intento de desestabilización del espectador?

Las telas que menciona son unos conjuntos imponentes de 7.5 metros y hasta mas de 10 metros. Quise explorar la disolución del espacio y montar una composición dislocada. Por el agenciamiento del montaje de las telas, le compete un sentimiento de continuidad. Estoy conciente de la agresividad que de ellas emana pero es de esta brutalidad que nace esta fuerte impresión de espacio específico. Esto ultimo resulta de una interacción entre la representación, el documento de un espacio real y el espacio pictórico. La visión de la fabrica esta fragmentada por medio de un nuevo montaje mas luminoso de lo que es en la realidad. La fotografía aparece como fuente de identificación de la imagen pintada y la materia pictórica, despinta por capas la imagen fotográfica. Estos grandes formatos se ven activos y reactivos. Toda idea de reposo esta excluida e incluso llegaría a decir que se quieren ver ruidosos. En este desorden organizado, los muros, ventanas y techos, permanecen identificables. El espectador no sabe a que nivel de la realidad situarse. Las líneas de dirección que las estructuran deben suscitar asociaciones pertinentes, sosteniendo la duda constante.

Me definiría como una artista intuitiva que encuentra dificultades en el acercamiento al mundo racional. Mi trabajo me permite crear mi propio medio. Aunque las tensiones y los opuestos son perceptibles, la agresividad esta excluida y por el contrario, una forma de armonía y de calma que me son propias se revelan. Me gusta ser la organizadora solitaria de mi relación con el mundo, y osar el riesgo en permanencia, únicas actitudes que me permiten una forma de conciencia que llama el traspaso de los limites. A riesgo de simplificar las cosas, podría decir que mi trabajo se inscribe en la articulación a veces conflictual de las nociones de razón y de intuición. No me gusta para nada el sentimiento de seguridad y me gusta la urgencia, la urgencia que se impone al momento de pintar, de organizar o de preparar una de mis exposiciones. No hay limite entre mi vida y mi trabajo, ninguna frontera, a veces hago cosas que considero totalmente irracionales, pero mas tarde me doy cuenta que tenia razón en seguir mi intuición.

Cuales son las referencias de su trabajo: el cine, la fotografía, el entorno urbano, la arquitectura monumental?

Diferentes modos de expresión interactúan en mi trabajo. Me gusta la idea de un arte pictórico atento al impacto de diferentes disciplinas, así como la ciudad nace de una forma compleja de interdisciplinaridad. Las imágenes de fundiciones y fabricas que elegí trabajar, me parecen una excelente metáfora urbanística con sus nociones de esqueleto, anaqueles, verticalidad y monumentalidad. En este sentido, veo mis obras como fondos, o yuxtaposición de imágenes cinematográficas atravesadas por circulaciones indiferenciadas, como lo es el espacio urbano. El publico se encuentra inmerso dentro de la obra y alcanza una experiencia intima. El gigantismo del formato contribuye a una solicitud importante de la mirada. El desplazamiento del espectador induce a una relación a la imagen cinematográfica , animando la secuencia de los cuadros dispuestos delante de el.

Idealísticamente me gustaría exponerlos en aeropuertos o estaciones, por la amplitud de los espacios y la deambulación de los personajes de paso. Esta euforia y la energía específica de estos tipos de lugares, sería propicio para la percepción de mis telas. Según yo, esta noción de desplazamiento es esencial. De esa manera el espectador hace propia la pintura y esta a su vez toma sentido gracias a la libertad del que la esta mirando.

El impacto de la fotografía me parece igualmente fuerte por su modo de expresión y por su manera de relatar un evento, o de captar una atmosfera, constituye el modelo en si, el dibujo por excelencia. Por medio de estas imágenes fotográficas desenfocadas, que yo misma tomo, aparece la atmosfera de los cuadros. Podría existir la duda al ver estos cuadros, duda por la amplitud del formato. De lejos se puede vislumbrar la credibilidad de un fotografía, pero si uno se acerca, el empaste muy visible arruina toda ilusión. La materialidad de los brochazos esta presente. Sin ambigüedad.