

KC

Esto me da mucho gusto porque una de las críticas que recibimos con frecuencia en la licenciatura de historia del arte es porque la mayoría de los estudios versan sobre las artes plásticas únicamente, pero creo que tanto como en la maestría estudios de arte como en la licenciatura pues cada vez vamos estableciendo estos vínculos además con los cursos que se empatan con otras licenciaturas como es el caso de ustedes y bueno creo que uno de los aspectos interesantes de mesas de este tipo es que justamente se pone en evidencia de manera mas clara estas interrelaciones que siempre han existido entre las diversas artes, entre el arte y otras humanidades, la literatura la Filosofía y bueno las ciencias y muchos otros aspectos. Entonces En esta mesa tenemos el gusto de contar con varios distinguidos creadores e intelectuales, contamos con la presencia de Sandra Pani que es la artista, Jorge Torres a mi izquierda, que es compositor y teórico de arte, Elisa Misrachi es filosofa y Alberto Blanco conocido poeta traductor y ensayista. Voy a leer también un poco de sus curriculum cuando se presenten cada uno de ustedes, primero va Jorge después Elisa, y después Alberto luego con la propia artista, entonces sin mas, este, procedemos a esta conversación, esperemos que sea mas conversación que ponencias propiamente y bueno, desde luego les invitamos a ustedes intervenir también en esta platica con sus preguntas, sus reflexiones y sus observaciones sobre estos temas.

Vamos a iniciar con Jorge Torres que como les comente es compositor y teórico del arte, su campo de interés es la posible relación correlativa de la reflexión entre el afecto y la memoria y los límites de la representación estética, es licenciado en composición por la escuela nacional de música de la UNAM, también egresado del conservatorio superior de la Sorbone en Paris, es maestro en estudios de arte por la Universidad Iberoamericana y doctorante en filosofía también aquí en la universidad, es miembro del sistema nacional de creadores y sus obras han sido estrenadas en festivales como el de Ravinnia en Chicago y Viarsa en Chatham, si es así?

Yo habría querido tener una experiencia familiar con la obra de Sandra y al contemplarla aquí en el espacio de la universidad me encuentro con una sensación muy extraña y que resulta tal vez un poco todo lo contrario, es decir, una sensación de lo que no me es tan familiar, pienso a partir de esto en un texto de Freud, de los pocos textos que Freud dedica realmente al arte, y que en español se produce como lo ominoso y justamente el argumento de Freud pasa de esta condición de un haiki, hiding es decir justamente lo no familiar y el dice que en algún momento que esa condición de lo familiar se transforma en lo justamente en lo desconocido, es decir el termino hiling, es decir ominoso, existen las dos posibilidades lo familiar y lo completamente siniestro y lo completamente desconocido y un poco en la noche pensando en esta mesa redonda pensaba en la sensación un poco siniestra de este bosque que tenemos aquí, de estos árboles que están flotando, que están ingravidos, que de alguna manera están siendo el testimonio y la huella de algo que esta pasando, algo que esta aconteciendo y que yo quisiera como de alguna manera llevar hacia cuatro puntos, en primer lugar el asunto del que se trata todo esto es el cuerpo,

La obra de Sandra siempre esta girando en torno a esta transformación a esta eclosión de los cuerpos y eso me parece importante porque el siglo veinte justamente trae a cuenta la división del cuerpo como logos de transformación de vida el logos material que permite nuestra existencia en el mundo ese es Nietche, el artista se la juega literalmente, no es un asunto de representación, aquí Sandra no creo que este representando nada, no esta evocando nada, yo pienso que se la esta jugando, se esta jugando el sentido de la vida, el sentido del cuerpo, el sentido de estar, y la posibilidad de generar líneas de fuga para términos de la vida que vivimos y el mundo en el que estamos y entonces creo que la idea de devenir funciona muy bien porque estos cuerpos justamente parecen ser, esa, no se si huella, pero en todo caso, esa marca de la temperatura de ese devenir, un devenir vegetal en el caso de ella, es decir estos cuerpos parecieran ser, como diría yo, como unas maquinas deseantes en este movimiento en ese volcarse hacia, curiosamente un punto de fuga de si mismo, por eso me da la impresión que ninguna de ellas alcanza la situación completa, se trata justamente de que el devenir no es poder transformarse en algo, si no al contrario, es dar a nuestra mente esta condición pasado, presente, futuro en la que vivimos como si el tiempo fuera eso y llevamos a una condición de eclosión un tiempo que siempre esta en el medio, es decir que siempre se esta efectuando, que esta siempre en movimiento y me da la impresión que este tiempo que se

convierte en una especie de refracción de imagen, imagen vista donde cada una de estas adecuaciones contiene parcialmente la memoria de todas las demás y esta aconteciendo en una especie de continuo ahora, continuo realizarse, entonces a partir de estas ideas me parece que hay mucho que leer, mucho que interpretar, mucho que sentir de las obras de Sandra y aquí me parece que el asunto de la música que tiene que ver particularmente con esta exposición es importante, porque Mario Lavista a trabajado contigo Sandra y ha hecho una obra en la cuál hay una especie como de intercambio de flujos donde la palabra composición toma toda su dimensión. Se diría quizá que, crear es siempre componer, componer fuerzas, reordenar fuerzas, a sabiendas que nunca podremos reorganizarlas del todo porque esas fuerzas tienen que fugarse de si mismas, entonces esta especie de espacio compartido, ese espacio compartido entre las fuerzas dinámicas de la música y esta temporalidad que esta atrapada en estos, en cada uno de estos cuerpos árboles, en cada una de estas entidades de adecuación espaciales me parece que generan un punto de integración muy interesante y ha sido desde la segunda mitad del siglo veinte un lugar realmente explorado y realmente, como les diría yo, un lugar gozado, Un lugar de gozar, entonces un poco por ahí quería yo pasarles mi reflexiones

EM : que en ciertos intersticios en ciertos espacios se conjugan distintos elementos de lo que nosotros solemos llamar arte, es decir se conjugan la pintura, la palabra, la poesía misma y el espacio vivo donde esto puede concluir, entonces aquí en este caso, para mí estos cuerpos o este ser árbol que Sandra presenta y nosotros podemos recorrer en el espacio lo que esta jugando justamente, es ese límite en donde, o ese límite ese intersticio donde lo que se juega justamente la apertura de lo animal, lo vegetal, Jorge lo llama hilo vegetal, y lo humano, cuál es el límite o cual es esa apertura, ese entre lo animal y lo humano, y para eso nada mas voy a traer a cuenta una cita de Heidegger sobre el texto que tiene sobre el origen de la obra de arte en donde dice: "La tierra es el surgir hacia nada de lo que constantemente se cierra y así se salva", en este caso que es lo que se salva o que es lo que se materializa aquí?, es la obra de arte, es el lugar en donde estamos constantemente jugando, con los cuerpos, esos cuerpos de la existencia, esos cuerpos particulares que se transmutan se transforman, en una continuidad en donde constantemente se organizan, se reorganizan, su sentido ya no podemos nosotros delante de estos cuerpos delante de estos arboles encontrar una diferencia entre lo que sería un cuerpo humano y un cuerpo vegetal, hay una huella o un registro de ese lugar en donde lo abierto, Heidegger lo llama lo abierto permite, o surge o brota o marca la existencia misma, aquí en este caso en alentar el cuerpo surge como esa posibilidad material... Que es lo que se materializa en los cuerpos? la existencia misma, que es lo que se materializa en el cuerpo de la pintura?, la existencia del mundo y de la tierra, el ser árbol va mas allá de líneas contingentes podemos advertir que el espacio de lo telúrico, todo parece desplegarse o confluir en el espacio mismo de la tela en el lienzo, en el lienzo mismo, cada cuerpo árbol, cada ser es una ordenación por lo tanto espacial y cada una de estas ordenaciones se configuran como una potencia que asume el carácter abismal de la existencia, el ser árbol solo puede alcanzarse mediante una efectuación sobre lo abierto del mundo vegetal, solo desde el mundo vegetal es que este árbol se transforma se transmuta perdón, en el cuerpo, en el cuerpo de la artista, en el cuerpo de la creación y sobre todo en el cuerpo mismo de la obra de arte, lo que se materializa en la obra, lo que se materializa en el cuerpo es la potencia de la vida, ese lugar en esta operación artística en el que la apertura humana al mundo y la apertura ya sea animal o vegetal parece coincidir. En ese intersticio del arte del mundo vegetal y el mundo animal, pierde toda diferencia, las ramas las hojas, los tallos y las raíces han vuelto de su destierro y están en el lienzo habitan una delgada frontera entre lo animal y lo humano, esa frontera que las separa en una superficie en la que nunca cesan de emerger, en la que nunca cesan de transformarse, aquí delante de esta obra recorriendo en este espacio asistimos a una suerte como de puesta en presencia por la diferencia, la diferencia de lo que solemos nosotros denominar como lo animal y lo humano, pero en donde, en donde esa diferencia, se disemina, y alcanza a culturarse mas allá de la diferencia, todo el tiempo esas reorganizaciones esas transmutaciones de lo único que pueden dar cuenta es de la potencia de la vida misma y de los cuerpos y como esos cuerpos constantemente nos llevan, nos desplazan y en ese desplazamiento alcanzan a significar la realidad desde otro lugar y a re significar el lenguaje desde otro lugar, y estos poemas que tenemos atrás de nosotros son como una geografía misma donde los cuerpos hacen sitio y los cuerpos entendiéndanlo aquí no como nuestro cuerpo único que lo podemos reconocer, único cuerpo, si no como el cuerpo de la palabra, el cuerpo de la pintura, el cuerpo del arte mismo, lo que son es una geografía de cuerpos que hacen sitio, que

cobran lugar y que dan sentido a la existencia material de las cosas, es una especie, de esta lugar en el que se busca procurar es esta inter disciplina lo que nos permite ver desde la filosofía, el arte, desde la creación misma, desde la poesía, es como generar esos espacios o esos tiempos en donde lo que lo que va a pervivir justamente o lo que se va a disgregar o se va a diseminar son los cuerpos, los cuerpos están siempre en ese limite en esa apertura entre lo humano y lo animal, entre la creación y la representación, siempre, aparecen rompiendo justamente aquello que parece limitarlos, por eso el limite no es algo que los delimita hacia un espacio interior si no, justamente el limite es lo que los potencializa o los abre hacia un devenir retomando la palabra que Jorge acaba de explicar, es justo en el entre, en el limite en donde se da la comprensión humana del mundo y solo es posible por medio de la experiencia, por medio de una especie de cercanía extrema a las cosas y a la materialidad de las cosas y bueno solo para terminar con esta idea, el árbol aparece aquí en la pintura y su cuerpo surge por medio del mundo, su cuerpo surge por medio de la palabra, su cuerpo surge por ese hacer sitio y ese tomar lugar de los cuerpos en la existencia misma de la vida. Gracias

AB: en el año caña dos conejo Yo estaba estudiando filosofía en le UNAM, estaba estudiando química en la Ibero y no como pasatiempo absolutamente pensé entregarme a la neuroquímica ... pero eso fue hace mucho tiempo, antes de empezar la platica le pregunte a Carolina porque estaba tomando una fotografía de una pieza, ¿que ves aquí?, vamos a empezar por lo mas inmediato, ¿que ves en esta cosa que esta cosa que estas fotografiando?, y lo primero que me dijo ella fue, veo mucha fuerza, ok, pero en concreto, ¿que ves?, pues líneas de fuerza, esta bien, una intensidad, esta bien, bueno, ¿no ves un cuerpo?, si claro que veo un cuerpo, ok, se ven cuerpos, ¿qué mas se ven?, un árbol, ok, un árbol también, ¿qué mas vemos?, mm... manchas, esta bien, ¿y? pues como venas, como carreteras o como un mapa también visto desde arriba, como una disección. Son muchas cosas diferentes como para encontrarse en un solo dibujo, decir que esa reunión de elementos aparentemente disímbolos, dispersos hacen una unidad y esa unidad es paradójica es apenas comenzar, Jorge en la tesis que escribió sobre el trabajo de Sandra, habla de la paradoja de los cuerpos, y creo que lo enfoca desde el punto de vista del cuerpo como objeto y el cuerpo como sujeto no?,

No hay obra de arte que no sea paradójica, y la razón es muy simple, es que no hay ninguno de nosotros que no sea paradójico, así de sencillo. Empecemos por el principio, por el titulo de la exposición, De ser árbol, si le piensan un poquito se van a dar cuenta que el titulo aunque parece muy simplón y muy sin chiste al principio, tiene miga, por como se puede leer de dos maneras, aquí vamos a ver la experiencia real que nos está presentando unos dibujos que tienen que ver con el hecho de ser árbol, como si la artista se hubiera transformado en una planta, en un árbol que nos va a compartir su experiencia de ser árbol. Una experiencia bastante extraña por cierto, tendríamos que hablar ya de experiencias chamanicas para poder enfocar la posibilidad de convertirse en árbol . Pero también el titulo se podría leer al menos de otra forma, como un condicional, de ser árbol...yo haría o yo diría o yo me portaría así...tal vez si se me concediera de ser árbol...podría platicar esto o aquello. Es decir, ya en el titulo mismo estamos hablando de dos posibilidades totalmente diferentes, si es y no es, la artista ya es un árbol y evidentemente no es un árbol, y las dos cosas son ciertas y las dos cosas son falsas y las dos cosas se presentan a la vez.

Yo comenzaré diciendo que conocí a Sandra por su esposo Mario Lavista compositor mexicano, no diré que el compositor mas grande o mas importante o no se que, porque esas ya son palabras que tienen que ver con la necesidad de establecer una especie

de hit parade que no me interesa en lo mas mínimo. Pero de que es un artista es un artista, y de que es uno de los compositores mas conocidos y mas reconocidos en México no cabe la menor duda y hay muchas y muy buenas razones para ello, a Mario lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Cuando emparejo y caso con Sandra empecé a conocer a Sandra y lo primero que vi de ella fueron trabajos que ya estaban en este terreno, trabajos extraños, como decía Jorge y tiene razón, trabajos nada familiares, incomodos casi me atrevería a decir yo . Si los observan con naturalidad si es que eso es posible se darán cuenta que bonitos no son, honradamente, bellos si, eso es otra cosa, la belleza es otra cosa, pero bonitos lo que se dice bonitos no son, sencillos, pues aparentemente, pero no son tan sencillos, son complicados, entre mas los ve uno mas complicados son, son incomodos incluso, a mi me producen eso, son incomodos hasta en el formato, aquí se ve fantástico el trabajo, le decía a Sandra que nunca había visto su trabajo tan bien acomodado, tan a gusto con el espacio, porque son

formatos muy exigentes son formatos muy verticales, si a mi Sandra como muestra de gratitud por esta mesa redonda me regala una de estas piezas, no estoy sugiriendo nada, pero de ser árbol....., así como una posibilidad, de ser....yo no tendría donde ponerlo o como ponerlo, porque vivo en un departamento y los departamentos no tienen esa altura, así que o lo tendría que trepar al techo o lo tendría que dejar una parte que anduviera abajo en el piso o traicionarlo en el sentido del orden y tendría que volverlo horizontal o peor aún lo tendría que guardar enrollado, así es como ninguna de las opciones me parece atractiva, lo lamento Sandra no voy a poder aceptar tu regalo. Estos trabajos así como son exigentes en cierto sentido incómodos, obedecen, a algo, por algo son así, ¿porque en estos papeles verticales tan largos?, alguien puede decir, ¿porque no usa color, porque no hay color, en estas piezas?, creo que es una pregunta que nos podemos plantear, ¿porque tampoco hay?22:50?, tan austeros, ¿que es lo que esta tratando de hacer aquí la artista, que no nos esta seduciendo ni con colores, ni con imágenes bonitas, ni siquiera con formatos cómodos?, hay otra cosa que se esta manifestando en estos trabajos, la misma idea de juntar en un sola imagen un cuerpo, un árbol y un halo, no es tan evidente, aunque por otro lado no faltan razones para identificarlo. Vivimos en el mismo planeta, ocupamos espacio pero aun en un sentido . Muy parecido, en que sentido? En la diferencia de muchas otras criaturas del planeta ocupamos verticalidad , véanlo ahí esta nuestros compañeros de vida, solo que nosotros si nos podemos desplazar, los árboles también pero lo hacen muy despacito por eso nos da la sensación de que casi no se mueven. Esa verticalidad esta presente por supuesto en todos los treinta y seis trabajos que están aquí y nos esta hablando también de algo, de una voluntad de ascenso o de descenso, de un eje, la columna vertebral con el tronco de un árbol, se alínean, yo le comentaba a Sandra que en una ocasión un pensamiento muy enigmático aparentemente ni mas ni menos que de Platón es una imagen, me van a disculpar la palabra, de exige mo se que y esto yo lo descubrí antes de Platón, la descubrí por supuesto en mi trabajo, en un poema, la imagen es la siguiente, el hombre es un árbol inverso, un árbol de cabeza, ¿como llegue yo a esa imagen?, me llevaría mucho tiempo platicarles, solo puedo decirles que sucedió en un callejón de Tijuana después de una fiestecita familiar como a las 5:00 de la mañana. Pero yo llegue a esa imagen y después me la encontré en un libro de Platón, por eso les digo que yo la encontré antes de Platón, pero Platón la había visto por supuesto hace 2500 años y Platón lo dice tal cuál: El hombre es un árbol inverso, y que nos esta diciendo o que nos esta queriendo decir Platón con esa imagen, o que entendí yo oscuramente en esa imagen, que hay una posibilidad de vernos como un árbol, pero no con las raíces en la tierra, si no con las raíces en lo alto. Esa aspiración de lo alto, esa verticalidad está presente en todos estos trabajos, junto con el dolor y la angustia por llegar a conseguirlo y hasta ahí lo dejo.

KC Muchas gracias Alberto para cederle la palabra a Sandra Pani , es artista visual, nació en la ciudad de México en 1964, estudio artes plásticas en Florencia Italia, en Chelsea School of art and Desing en Londres, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la ciudad de México, ha realizado exposiciones como "Subsistir" , en el Museo Universitario del Chopo en 1992, "Dibujos recientes" en el Museo Macay en Mérida en 1999, "Geografía del Cuerpo" en el Museo Gene Byron, en Guanajuato en 2003, "Dualidad y transformación" en el Museo Diego Rivera Anahuacalli en la ciudad de México en 2009, y es Miembro del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, muchas gracias Sandra te paso la palabra.

SP

Antes que nada quiero agradecer aquí la presencia de Jorge, de Elisa, de Karen y de Alberto, y obviamente de todos ustedes, alrededor de la exposición, bueno estoy agradecida todos ven en mi trabajo, porque a fin de cuentas esa es la intención, quisiera hablar un poco de lo que son estas imágenes de cuerpo árbol para mi, estos dibujos los inicié en el 2007, es una serie que he ido creciendo hasta el día, este año que hice la última pieza para terminar con el número 36, y el número 36, tuve platicas con Alberto Blanco alrededor de la fuerza que tiene un número cósmico que cierra un ciclo. Estas imágenes tienen que ver con un dialogo entre mi mundo interno y el mundo externo, tienen que ver con el símbolo del árbol y el símbolo del cuerpo, tiene que ver con toda una parte que llevo mucho tiempo, de cómo este fenómeno todas las cosas vivas tienen un mismo diseño, todas las cosas vivas se parecen, como podemos ver de cierta manera la verticalidad de un árbol ,el tronco, comparado con una columna vertebral, o por ejemplo las nervaduras de una hoja comparado con las venas. Como de cierta manera en todo hay un mismo diseño con cambios y permutaciones según sean diferentes elementos, pero siento que de esa manera se manifies-

ta la esencia de las cosas. Yo lo que estoy tratando de hacer con estos dibujos es acercarme a la esencia de las cosas. Es también una búsqueda de identidad, es una búsqueda de mi lugar en el mundo, y a través de trabajar con mi propio cuerpo, estas imágenes tienen mucho que ver con lo que es el body art, en el sentido, en como se puede ver en el video que esta en la sala, yo empiezo a hacer estas imágenes acostándome sobre el papel en el cielo, en el suelo perdón, en el cielo... Exactamente... un freudian sleep, exacto, en el cielo en el suelo, y poniendo mi pecho y una vez que trazo mi huella, trazo mi silueta empiezo a dibujar y es una manera para mi de entrar en contacto con mi persona, entrar en contacto con el papel. Creo que hay muchas similitudes simbólicas, psíquicas entre el cuerpo y el árbol, estas imágenes están hechas todas de procesos de transformación psíquicos personales, en donde en mi trabajo, a través de todo mi trabajo con el sufrimiento encarnado se encuentra en estas imágenes, los procesos de lucha, de muerte, de duelo están en las imágenes y es como si las imágenes de cierta manera fueran una mapa psíquico de quien soy. Pero siento también que he encontrado una cosa muy poderosa que es que como estas imágenes y estos símbolos personales, son personales pero son universales, como de cierta manera mi experiencia alrededor de la corporalidad, alrededor de la transformación, Alrededor del vínculo con la naturaleza, alrededor de este vínculo tan poderoso que es el árbol, son reflexiones personales y son reflexiones universales, es mi cuerpo y es el cuerpo de todos, todos tenemos un cuerpo. Yo creo que los procesos psíquicos que yo he emprendido y los cuales de cierta manera están plasmados en estas imágenes son procesos que todos tenemos todos los días. Fue muy importante para mi el poder realizar el proyecto de poder acompañar las imágenes con música, como ya lo dijeron Alberto y Jorge el compositor que hizo estas piezas, esta "Música para un árbol" que acompaña la exposición es Mario Lavista que es mi marido hace once años, y siempre había habido la inquietud de mi parte de estas imágenes poder acompañarlas de música, porque yo creo que la música te ayuda e induce una especie como de espacio sagrado donde puedes entrar a un tiempo atemporal y donde puedes vincularte con las imágenes. Yo tuve formación como músico también, para mi la música no es una cosa ajena, de hecho la primera parte de la, de esta obra la realice solamente escuchando la Pasión según San Mateo de Bach, porque todo surgió por un sueño por una necesidad de trabajar visualmente con las imágenes que venían en ese sueño y estuve acompañada de la audición de la Pasión según San Mateo. La segunda serie de estos dibujos la acompañe otra vez de música religiosa, porque quería que esa esencia estuviera ahí, esa esencia que crea un poco la música religiosa que es como un puente hacia lo sagrado y quería estar acompañada de esa música, escuche, fue muy interesante mi quehacer en ese sentido, porque escuche música religiosa desde Canto Gregoriano, el Ars Nova, el Ars Antigua, Leonino, Perotino, ha todos los músicos les pedí discos, porque me había acabado la parte religiosa que tenía yo, hasta Stravinsky, hasta Messian, a Mario Lavista, entonces fue como ir de lo mas antiguo a lo mas contemporáneo y en música religiosa, eso fue una experiencia muy interesante para mi de cierta manera me parece natural que este acompañada con música y fue como sorprendente, me parece a mi, que la música que hizo Mario es una representación sonora de mis imágenes hay muchas cosas en su trabajo y en mi trabajo que son similares, entonces siento que realmente quedo natural, que si es la representación sonora de mis imágenes. A la pregunta que hizo Alberto Blanco sobre porque no tienen color yo creo que al tratar de ser muy esencial, de buscar las cosas, me deshice de muchos elementos y con el blanco y el negro además que son colores 33:25 es como puedo hablar de una manera mas clara para mi, el formato vertical es muy importante para mi porque efectivamente es lo que conecta, la parte superior con la parte inferior es como si, es un dialogo entre el mundo interno el mundo externo, la parte que tiene que ver con las fuerzas superiores y la parte que tiene que ver con la tierra ya el formato en si es muy importante, también otra de las cosas que hago yo es todas las imágenes que tienen que ver con corporalidad son prácticamente huellas de mi cuerpo entonces tiene que ser del tamaño de mi cuerpo y de esa manera siento que el espectador puede vincularse de una manera mas directa con su propio cuerpo, otra vez, mi cuerpo es su cuerpo, es todos los cuerpos. Entonces estoy realmente... encontraron su casa en esta galería, nunca había podido ver mi obra Desde tan lejos, es difícil porque es una obra muy grande, estoy muy contenta de que este aquí, de que este en el entorno de la universidad, estoy muy contenta que podamos hacer esta charla con ustedes estudiantes que además están vinculados en esto, entonces para mi es una enorme satisfacción, no tengo mas que agradecerles a todos ustedes, gracias.

KC siento que un poco lo que comentaba Sandra en pero también en este sentido que junto con estos aspectos

de diferenciación por lo siniestro digamos con lo incomodo que sugirieron Jorge y Eliza también hay esa paradoja como diría Alberto de ser sobre de semejanza, identidad, vínculo.

Debo que confesar que para mi no hay ...

No hay nada incomodo, desde que vi la obra, la vi aquí sentí como una fluidez, tal vez solamente tiene mucho que ver con el espacio, con la identidad con el cuerpo, no?, también con esta relación que hay entre la postura de un cuerpo y la postura de las hojas como si fuera como una especie de... este... también.. movimiento entre lo que es pintura, y o escritura, que para mi las alcanzaría a relacionarlos mucho también con lo zen, por así decir con el arte oriental, que es el mismo carácter y bueno la obra es de este mismo formato, no? y además de que la relación tan fluida que dice Alberto que comenta y trabaja la obra con la naturaleza también es algo que esta muy presente en el arte en la poesía y cierto aspecto de la cultura oriental y este sentido de lo sagrado desde luego con muchas diferencias y diversidades dentro de ese campo que estoy analizando.... y Jorge me va a regañar haciendo una disertación sobre arte oriental pero bueno, este, que es un campo de su particular interés, pero creo es que quería compartir eso que me pareció significativo y también este.. esta posibilidad justamente de una vinculación desde el propio cuerpo, pues me parece que es la primer función en realidad para cualquier experiencia con el arte, porque si no podemos percibir arte si no tenemos un cuerpo que siente, pero al mismo tiempo esta obra de alguna manera, reafirma y toma como punto de partida la atención sobre este tema, bueno y no solo es el caso de las artes visuales y si no desde luego de todas las artes, algunas de las cuales toman el mismo cuerpo, como herramienta y de hecho como lo ha abordado Sandra esta es parte un poco de su proceso de trabajo como de tomar su propio cuerpo como herramienta no solo en el sentido tal vez mas tradicional de la mano....Si no en este sentido de protagonismo de la mano que lo tenemos en la obra renacentista si no en este sentido mas contemporáneo que utiliza todo el cuerpo como herramienta de creación. Buenos son algunas ideas un poco para abrir la conversación y les invito entre ustedes a dialogar y también por supuesto si alguien de ustedes quiere preguntar..

Alberto Blanco: Gracias, Hasta ahorita la mesa redonda, sigue siendo cuadrada, será redonda en el momento que empiece a rodar entre ustedes y participen. Solo quiero agregar dos o tres cositas muy concretas para que ustedes tengan mas elementos para poder apreciar y disfrutar lo que están viendo aquí.

- Sandra Pani viene de una familia de arquitectos ilustres, su abuelo es uno de los pilares de la arquitectura del siglo XX curiosamente autor del conservatorio Nacional, ahí esta otra vez la relación con la música, hay mucho de arquitectura también en el trabajo de Sandra porque le interesan muchos las estructuras, eso es un asunto que quería plantearles. Otro asunto es que la relación que tiene Sandra con las plantas raya en lo absurdo, me consta porque lo he visto a través de años y años y años tiene una conexión con las plantas excepcional así como uno de ustedes a oído la expresión de tiene mano para las plantas o no, en ingles dicen tiene Green thumb, un pulgar verde, tiene buena mano con las plantas, Sandra no tiene el pulgar verde tiene hasta los codos verdes vive en una casa en la colonia Condesa y es un invernadero el techo de la casa de Sandra no lo podrían ustedes creer, es una verdadera selva. Entonces nada mas para resumir, esta la arquitectura, esta la música, están las plantas, esta el trabajo estrictamente visual de formas de dibujo etc, etc ¿empiezan a ver que los trabajos que están aquí tienen mucho mas que ofrecer que a lo que a primera instancia parecen. Con la parte psicológica no me meto porque de lo que no se puede hablar es mejor no hablar verdad.

KC Si alguien quisiera comentar decir?

Dina Comisarenko: Yo antes que nada felicitarles y agradecerles a todos creo que fue así como privilegiado escuchar el análisis de la obra desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista poético, de la misma artista, creo que son pocas las oportunidades de tener algo tan completo, no se si Karen sabía lo que iba a decir cada uno pero creo que quedo redondo y una de las cosas que quería preguntarle a Sandra tiene que ver un poco comenzando con el comentario de Alberto de que tendría que colocar tus obras en posición horizontal y ahí me quedo la angustia de la que hablaba antes Jorge creo que tiene que ver esta verticalidad como una afirmación de la vida no?, a pesar de lo que comentabas del sufrimiento de toda esta cosa de carga emocional que tienen pero sería terribles que acabasen en horizontal no? Es justamente eso lo que quieres decir no?

SP Bueno yo si creo que el hecho de que estén verticales es muy importante. Ahora otra de las cosas que quisiera añadir que tal vez no dije es, que todas estas piezas, puedo ver lo que dice Elisa y puedo ver lo que dice Jorge en el

sentido de que hay una parte inclusive como dice Alberto incomoda, tremenda o a veces dolorosa, lo veo, se que esta ahí, pero todos estos procesos también tienen que ver con procesos de desmembramiento creativo, no es un jalón hacia abajo, es al contrario es... Intenta superar, intenta crecer, intenta transformar, transformarse de cierta manera ahí hay muchas piezas en donde hay como este desmembramiento, y luego aparecen otra vez esa especie de reconexión, estas especies como Brancusi de columnas eternas que te conectan con, bueno y no solo con la parte superior, te conectan a la tierra, porque también otra de las cosas que estaba yo viendo es que para mi es importante que estas piezas que si son etéreas pero también están ancladas, están en la tierra, es un árbol que tiene las raíces en la tierra quizá que están colgadas y por eso parecen mas etéreas, pero si están perfectamente enraizadas, a pesar de que aparecen, entonces si es importante que definitivamente que las piezas estén verticales porque hablan de esa es la intención y de esa imagen que para mi es muy importante, como si hiciéramos digamos un alfabeto de los elementos que yo he desarrollado es la columna vertebral este elemento muy vertical de la columna vertebral no es un paisaje es un árbol.

JT Voy a hacer un par de comentarios nada mas, brevemente, realmente, ideas simplemente ideas que cada quien se puede llevar, aquí hay algunos alumnos con los que hemos estado trabajando el símbolo y quisiera decir algunas cosas en con relación a eso.

Pero yo insisto en mi experiencia en relación a lo ominoso, porque cada una de estas piezas me da la impresión también de ser su negativo, es decir cuando estaba yo en una ensoñación en esta mesa redonda como que me nunca me junte con tanta gente tan pensante y tan divertida me daba a impresión de estar en un bosque verdaderamente siniestro, esta imagen que uno mismo hace cuando ve la obra, es decir esta obra nos interpreta, es una obra de la que participamos, mi experiencia interior esta se convirtió en negativo, en una cosa totalmente oscura y siniestra como si el papel fuera negro y fuera una radiografía siniestra. Es interesante como cada uno va viviendo esto de una manera distinta, no?

Quería decir solamente en relación al símbolo que estoy de acuerdo que el símbolo esta trabajado aquí pero me parece que esta trabajado en su condición mas critica, es decir como veíamos en clase, la mitología es del siglo es sin valer pero juntos y lo que va junto nunca va completo hay una crisis terrible, me parece que la crisis de este símbolo que es al mismo tiempo cuerpo que es ascensionalidad que a la vez es un descenso a los infiernos y que tu hablas de un enraizamiento yo lo que siento es que están puestos en una especie de situación ingravida que es muy siniestra justamente porque pone en crisis esta condición del arriba y el abajo, por estar en el entre y en esto que se interpela hay muchos pero pienso un poco en algo que me parece muy lejano,los jóvenes lo sabemos es decir

Porque?, porque aquí si se fijan lo que estamos aquí es el asunto de la diferencia, es decir hay un problema que nosotros consideramos que es es la identidad, pero aquí lo que no hay es identidad, es decir todas estas imágenes están trucas, no tienen identidades articuladas, son parciales parece que estos cuerpos quisieron fugarse de una identidad única e irse a un lugar y eso creo es esta recurrencia a ciertas drogas de uso social, pero tiene que ver con eso con el lado insoportable que necesitamos de alguna forma romper, y me parece que también nos interpela. Y por ultimo que hablar mas que ser cuerpos en metamorfosis, porque la metamorfosis sería ir a un lugar en concreto, como la oruga se convierte en mariposa a fin de cuentas estos árboles cuerpos no están metamorfosis están en una especie de catamorfosis, esa catamorfosis es un lugar de.. hay germinación y el sentido de la germinación es puramente el éxtasis, del ser el éxtasis de la materia, son ideas que me vinieron ahora escuchándolos

Publico

Como encuentras la relación entre árbol y hombre que decía Jaime, Roberto, Alberto?

SP ¿Cómo encuentro la relación?.

P entre árbol y hombre

SP Yo creo que esa relación se da en muchos niveles, se da en el nivel simbólico por la carga simbólica tan fuerte que tiene el árbol, y su similitud también a nivel psicológico con el cuerpo, y también por ejemplo a nivel psíquico y a nivel concreto, las similitudes que visualmente puedes ver, yo en mi taller tengo por ejemplo muchos objetos encontrados, tengo muchos huesos... todas esas formas orgánicas están relacionadas