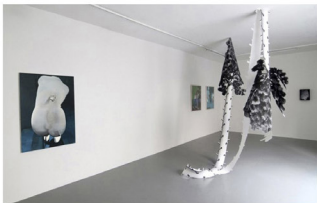

ANJA BUCHHEISTER / CHRISTIANE POOLEY : INSIDE OUT

Por ARTISHOCK el día 7, 2013 - 12:28 AM

Las obras de Christiane Pooley (Temuco-Chile, 1963) y Anja Buchheister (Wolfenbüttel/Alemania, 1978) solicitan una observación atenta: aquello que parece imitar la realidad puede finalmente descubrirse como una ilusión. Ambas artistas colocan su mirada en el cotidiano: paisajes, naturaleza, el ser humano, la arquitectura y exploran estos sujetos por medio de la pintura, la fotografía y la escultura. De este modo, no sólo rompen la lógica de la mirada, sino que también cuestionan la percepción de la imagen, del espacio y de la perspectiva. La realidad parece alejarse.

Vista de exposición. Todas las imágenes son cortesía de Galerie Esther Donatz, Munich. Todas las fotos de instalación son de Sabine Klem

Anja Buchheister transmuta el medio fotográfico a la tridimensionalidad, interpretándolo a través de la escultura y la instalación, a veces complementándolo con dibujos. Temas diversos como el autorretrato, la arquitectura o las plantas son fotografiados directamente por la artista y resueltos en un nuevo ambiente, produciendo que éstos entren a diálogo de manera bastante los unos con los otros. Cortes, pliegues y composiciones inusuales en sus fotografías desafían la perspectiva espacial y obligan al espectador a cuestionarse, de manera lúdica, su posición en tanto que observador. Aun cuando Anja Buchheister nos muestra fragmentos de lo cotidiano de un modo realista, ella nos hace reflexionar sobre su imaginario.

Vista de instalación. Cortesía Galerie Esther Donatz, Munich. Foto: Sabine Klem

De manera similar, las pinturas de Christiane Pooley nos muestran una ilusión la cual se restituye a sí misma. Sin dibujos preparatorios y de un modo intuitivo, ella crea escenas figurativas, que nos hacen incluso pensar en collage. Aun cuando la artista chilena trabaja algunas zonas en dibujos, otras quedan más libres en términos de color y espacio, incluso vacías revelando la superficie del material. Algún lugar entre figuración y abstracción, las misteriosas y atmosféricas pinturas de Christiane Pooley están inspiradas por la historia del arte de diferentes maneras. Aun cuando estas pinturas son "objetos físicos", ellas nos ofrecen un lugar íntimo para la imaginación.

Christiane Pooley, *Subtly it stopped and ceased to be light*, 2012, óleo sobre cartón, 62 x 69 cm

Después de estudiar diseño gráfico, Anja Buchheister comenzó sus estudios de escultura en la Academy of Fine Arts de Munich, la cual terminó en 2011 como alumna de Stephan Huber. Aparte de múltiples exposiciones en Alemania, sus trabajos han sido mostrados en Lothring 13, Laden, Kunstarkaden, Akademiegalerie, y Galerie der Künstler. En 2012, Anja Buchheister recibió una beca del Estado de Bavaria, la cual consistió en una exposición individual en galerieGEOCKMUS, como también la publicación de un catálogo.

Christiane Pooley estudió Bellas Artes en Santiago y luego en Chelsea College of Art, Londres. En 2007, participó en la exposición *The Hamsterwheel*, curada por Franz West, la cual tuvo lugar en ocasión de la 52 Bienal de Venecia. Christiane Pooley ha exhibido sus trabajos en Santiago de Chile, París y Londres. Esta es su primera muestra en Alemania.

Inside Out, curada por Anna Wondrak, está abierta hasta el 11 de enero en Galerie Esther Donatz, Munich.

INSIDE OUT

Por Anna Wondrak *

Traducción del alemán: Inés Quezada

Para comenzar, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Las líneas que usted ve son rectas? ¿El cilindro que está más adelante es más pequeño que el que está al fondo? ¿Usted seguramente lo sospecha: las líneas son rectas y los cilindros son todos del mismo tamaño... A pesar de ello, nos resulta difícil apreciarlo así en la ilustración. ¿Por qué? En pocas palabras, porque estamos acostumbrados a ver y captar las cosas de una manera establecida en la perspectiva central. La exposición INSIDE OUT, de las artistas Anja Buchheister (1978) y Christiane Pooley (1953), nos muestra que realmente vale la pena romper con esos viejos hábitos de la mirada.

Todos nosotros establecemos intuitivamente diversas relaciones con el espacio en sí, con las demás personas, con el arte. Este conjunto de relaciones, de la ubicación dentro del espacio y del cuestionamiento del espacio, son ideas centrales en esta muestra.

Christiane Pooley nació en Chile y estudió en Santiago de Chile y en el Chelsea College en Londres. Esta es su primera exposición en Alemania.

Christiane es pintora e indaga en sus obras la metodología de la pintura, el modo en que se representan las cosas, y cómo nosotros captamos y registramos la información visual. Ella misma dice que lo que la fascina de la pintura es la dualidad que posee: entre algo real, tangible por un lado, y una ilusión pintada por otro. Se trata entonces de una confrontación entre la realidad y el cómo nosotros captamos esa realidad.

Quisiera explicar su modo de trabajo con su obra Going back to Venice (2009). Esta fotografió una escultura barroca. Su imagen le interesó debido a que su estilo recargado, visual en el Barroco, era muy difícil de percibir de manera clara. Este fue el punto de partida para alguna de las siguientes preguntas: ¿Cómo puede el ojo acceder a esta imagen escultórica? ¿Cómo se superponen los diferentes planos? ¿Cómo se genera la impresión general de la imagen?

Su punto de partida es una especie de modelo visual el cual trata en pintura de maneras diferentes y usando diversas variantes.

Christiane Pooley, Going back to Venice, 2009, óleo sobre tela, marro, cuatro partes, dimensiones variables, dimensión total: 40 x 120 cm

Christiane Pooley, Corpo e Anima después de Canova, 2011, óleo sobre tela, cuatro partes; dimensiones

Así surgen entonces estos cuatro trabajos a partir de una misma imagen la cual es desmembrada capa por capa durante el proceso pictórico, como diferentes maneras de comprender, por medio de la pintura, la profundidad de la escultura. Pueden ser como en este caso situaciones arquitectónicas, escenas de paisajes, o también determinadas posiciones corporales, como Ous for left eye (2011).

Christiane acaba de terminar una residencia otorgada por el programa Unesco Aschberg en las cercanías de París, donde se concentró en el fenómeno perceptivo guiado por los escritos del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, cuyo trabajo trata también del reconocimiento del sujeto en el mundo. El no parte de la base que nosotros estamos definidos en primer lugar por nuestro espíritu, sino también por nuestra corporalidad, es decir, nuestra presencia háptica en el mundo, es decir, el espacio que nosotros ocupamos (cuerpo como instancia mediadora entre espíritu y cuerpo físico). Él se relaciona con la conciencia del cuerpo físico, ya que lo damos por entendido, también en procesos tan simples como respirar, mirar, moverse. Se trata por lo tanto de procesos de percepción, y este es un aspecto que a Christiane le interesa mucho.

Christiane ha también encontrado particular interés e inspiración para su obra en la sección de esculturas del museo del Louvre en París, donde vive actualmente. Las esculturas, por ejemplo bustos, existen a menudo sólo a partir de fragmentos del cuerpo. Aquí tenemos nuevamente este juego de la presencia o ausencia de la corporalidad.

La investigación de la relación entre espacio y figura, figura y superficie, superficie y color, le interesa a Christiane no sólo formalmente, sino que también tiene para ella un aspecto emocional. Su obra Casting my eyeballs (2012), nace a partir de una escultura anónima, seguramente madre e hijo. La mano del niño (no es montaje) y otros dos puntos de contacto son visibles en la espalda de la mujer, son los únicos vestigios de la unión entre ambas figuras. Me parece que esta pintura ilustra muy bien este aspecto de presencia y ausencia en su trabajo.

Christiane Pooley, Casting my eyeballs, 2012, óleo sobre tela, 122 x 84 cm

Anja Buchheister estudió diseño comunicacional y escultura en la Academia de Artes Plásticas de Munich, donde terminó como alumna de Stephan Huber el 2011. Ese año obtuvo un patrocinio del estado de Bavaria, que estaba asociado con una exposición en GEDOK Munich.

Anja Buchheister indaga conceptos de la percepción del espacio y la experiencia de la realidad. Para esta exposición ha creado una instalación espacial, un trabajo en la pared, cajas de objetos y dibujos.

Parecido a lo que sucede con Christiane Pooley, en el caso de Anja Buchheister también se trata de una investigación del espacio. El enfoque conceptual de Anja es la cuestión de cómo vemos, percibimos, cómo somos reconocidos en el espacio y en qué relación nos encontramos con las cosas circundantes. En paralelo con Christiane, Anja agrega el espacio real como medida de referencia importante. El espacio que nos rodea es para nosotros en general visualmente bastante estable. En el caso de Anja Buchheister, sin embargo, llevamos esta experiencia a nuestros límites.

En el centro de la exposición está la instalación en la que nuestros hábitos de mirar se salen de los rieles. Vemos la reproducción fotográfica de un árbol, la copa del árbol y el tronco. La superficie fotográfica sugiere a primera vista una tridimensionalidad, sin embargo apenas uno se mueve en la sala, se da cuenta que se trata de una ilusión. La reproducción del árbol es bidimensional, sobre papel, y por el tipo de instalación se transporta a la tridimensionalidad. El árbol se comporta como un dibujo transferido dentro de la sala. Para Anja se trata de superficie, linealidad, efecto espacial, con una mirada modificada cuando nos movemos en el espacio. Cuando usted camina alrededor de la instalación, ve que el inverso no está imprimiendo. Pintura, reproducción, corporalidad y superficie se mezclan según la posición del observador.

Anja Buchheiser, Roundabout, 2012, impresión digital intervenida, dimensiones variables

Vista de instalación. Cortesía Galerie Esther Donatz, Munich. Foto: Sabine Klem

Este pliegue, enrollar, cortar y retorcer de la aparente realidad, usted también lo puede ver en la obra Roundabout (2012). Aquí tampoco se trata del puro retrato en sí, sino que del traspaso de una forma, a la sala. La artista misma se transforma en cuerpo tridimensional a través de la fotografía, en un portarretrato bidimensional. Este sugiere corporalidad, pero en realidad es plano. Por medio del recorte y enrollado y la transferencia a la sala, se convierte hápticamente en tridimensional.

Este juego de construcción o bien desconstrucción de espacios y el movimiento entre superficie y espacio, es decir bi- y tridimensionalidad, también se puede ver en las cajas-objetos. Es una serie que comenzó el 2008 bajo el título Touch Me. Anja Buchheiser traspasa fotografías propias a cuerpos tridimensionales en estas cajas - objetos. Una vez más, la realidad representada se corta y se curva y el resultado predeterminado de cada uno de los elementos del cuadro, se define nuevamente.

Anja Buchheiser, Touch me II, 2012, impresión digital intervenida, marco. Edición: 3 + 1 AP, 35 x 25 x 10 cm

Anja Buchheiser, Touch me IV, 2012, impresión digital intervenida, marco, 35 x 25 x 10 cm

Quisiera terminar con una frase del sociólogo francés Gustave Le Bon:

"Toda conclusión extraída de nuestra observación es, por regla general, prematura: porque detrás de los fenómenos que vemos con claridad, hay otros fenómenos que vemos en forma confusa y, quizás, detrás de estos últimos hay aún otros que no vemos en absoluto."

Por lo tanto, vea esta exposición como una invitación a mirar, al menos dos veces, para cambiar el ángulo de observación, ya que no deberíamos siempre confiar en la primera mirada.

*Anna Wondrak es curadora independiente, historiadora de arte y consultora. Ella vive en Munich, Alemania.