

Shares

COLUMNAS / DIÁLOGOS / ENTREVISTAS

JOHANNA UNZUETA: RHYTHM RIMS

Por MACARENA MOLINA el Ago 16, 2011 · 10:49 PM

La sexta Bienal del Museo del Barrio, *The (S) Files 2011*, reúne a 75 artistas de procedencia hispana y latina residentes en la ciudad de Nueva York, entre ellos los chilenos NICOYKATIUSHKA, Francisca Benítez, Felipe Mujica y Johanna Unzueta. Entrevistamos a Johanna Unzueta, ganadora este año del premio del Concurso ENTRE Ch.ACO & FINLANDIA, organizado por la Feria de Arte Contemporáneo de Chile, Ch.ACO, y Vodka Finlandia, para que nos contara sobre su obra expuesta en esta bienal, que estará abierta hasta el 8 de enero de 2012.

Johanna Unzueta, *Rhythm Rims (detalle)*, 2011, Fieltro 100% natural e hilo de coser, 380 x 250 cm. aprox. Vista de instalación en El Museo del Barrio, Nueva York. Cortesía de la artista

¿Qué significado tiene el fieltro para ti y cómo se relaciona con tus temáticas, en particular con el planteamiento de lo urbano y su influencia en las artes visuales?

Tengo varias razones importantes para utilizar fieltro. Una es su calidez, otra es su flexibilidad como material y la última es su ambigua condición de ser un material 100% natural, por un lado, pero que por otra parte ha sido desarrollado de manera industrial. Eso de manera general. Ahora, de manera específica, creo que tengo razones muy personales que se combinan con el proceso de trabajo, y finalmente intereses temáticos e ideas a expresar. Desde niña el trabajo manual fue muy importante para mí, aprendí mucho haciendo cosas y creo que mi casi-obsesión con la factura manual la he "profesionalizado" en mi trabajo. El fieltro que utilizo (el cual compro a una empresa alemana) es muy versátil y me permite literalmente construir mis esculturas. Esto es importante para mí, ya que la construcción le agrega una etapa de desarrollo al trabajo que a pesar de ser muy técnico es también simbólico (el hacer y hacer). Luego viene mi interés en la historia social y tecnológica y por ahí se inserta en mi obra la noción de factura, de trabajo. Me interesan mucho la noción de trabajo desde sus múltiples puntos de vista: económico, político, histórico y social. Si ves mis esculturas o instalaciones, todas o casi todas son "réplicas" de elementos industriales, elementos arquitectónicos, herramientas, etc. Es decir, son representaciones de la

#ArtishockMediaPartner

ARTE e
IDEAS de
AMÉRICA
LATINA

coleccioncisneros.org

FAMA
FUNDACIÓN AMA

historia del hombre, de la historia laboral y de cómo tanto el hombre como su trabajo se relaciona con el entorno.

BUSCAR

Johanna Unzueta, Industrial Sculptures, 13 esculturas de fieltro e hilo de coser. Dimensiones variables. Cortesía de la artista

Johanna Unzueta, Light blue water tower, fieltro e hilo de coser

La Bienal del Museo del Barrio incluye a 75 artistas residentes en Nueva York, ¿Qué impacto ha tenido esta ciudad en el desarrollo de tu obra?

Obviamente el estar en una ciudad que cuenta con una extensa e importantísima historia en lo que es arte te forja, te empuja a muchos cambios e infinitos crecimientos, poniendo a prueba constantemente tu vocación como artista. Es decir, estar aquí es difícil por el nivel de competitividad y por lo complejo del mundo del arte -no hay "una escena" como en Chile, sino muchas y todas son autónomas pero a la vez interconectadas-, pero a la larga creo que te forma de muy buena manera. Creo que uno trabaja con más libertad y sin ataduras artístico-académico-políticas como pasa en Chile. Por ejemplo, la muestra del Museo del Barrio cuenta con la participación de 75 artistas, que no es poco, y eso te hace pensar que el proceso de filtración, de elección, no es simple. Aunque claro está que uno no debe de creer que lo que se exhibe en esta bienal (artistas latinos o latinoamericanos residentes en Nueva York) no es necesariamente lo mejor que hay en la ciudad, pero si puede ser lo más nuevo en esta área. Específicamente, esto demuestra con claridad de que sí hay muchos artistas latinos aquí en Nueva York.

Ahora, sobre cómo la ciudad ha afectado mi trabajo, pues yo creo que de dos maneras. Primero, me ayudó a decidir y desarrollar el trabajar con fieltro. Como es una ciudad muy cara, tener taller fuera de casa es muy difícil y entonces el fieltro fue un material ideal desde el principio. Es fácil de almacenar y me permite trabajar en casa sin mayores exigencias. Digamos que es un material que se adaptó perfectamente a mis condiciones de trabajo e ideas. Segundo, Nueva York es una ciudad con una rica historia industrial. Actualmente la ciudad está en constante cambio y renovación. De hecho, muchos edificios industriales fueron transformados en los famosos *lofts* en los 70 en Soho -donde trabajó Gordon Matta Clark- y ahora está pasando algo parecido con la diferencia de que los espacios industriales son transformados en departamentos de lujo. Eso te habla de cómo la ciudad ha cambiado. Pero bueno, a pesar de esto, Nueva York es una ciudad muy cruda, sucia, aún con rincones abandonados y medios a mal traer. No tanto en Manhattan, pero si mucho en Brooklyn, Queens y el Bronx. Entonces todo esto ha sido como un *background* urbano donde he desarrollado mi trabajo, a veces de manera directa como en mis esculturas de torres de agua o en algunos videos y otras veces de manera más indirecta.

¿Puedes contarnos sobre el proceso técnico para la construcción de tus objetos?

Básicamente existe una gama de intereses dentro de una idea principal. El cómo decido que objeto o elemento construir viene de un proceso medio extraño y muy personal. Muchas veces son ideas muy efímeras, es decir, que simplemente se ven representadas dentro de mi cabeza: objetos, recuerdos, canciones, música, la calle, oficios, ejemplos de historia. Y de ahí trato de organizar estas ideas sueltas en grupos de trabajo.

Johanna Unzueta, *Chinese Bicycle*, fieltro, hilo de coser y palo de madera. Exhibición *Contragolpe*, organizada por Instituto Divorciado, Berlín, 2006

Técnicamente hablando, el estudio de objetos, el cómo son construidos y cómo estos ejecutan su función, son

cosas que me encanta observar. Casi siempre son elementos muy simples en su cotidianidad, pero muy inteligentes en su construcción. Al mismo tiempo, hago un estudio de la importancia de el o los colores de estos objetos. El color crea situaciones, efectos y reacciones emocionales y esto muchas veces puede canalizar o reforzar una idea o crear cierto distanciamiento entre el objeto creado y su "fuente" (por ejemplo si quiero hacer más o menos invisible el objeto en el espacio).

Hay otro proceso o elemento técnico que es importante, y es el hecho de que el fieltro es una tela, un elemento que aunque tenga un grosor, una presencia material por si sola, sigue siendo un material bidimensional. Me interesa mucho el hecho de que transformo este elemento bidimensional en esculturas e instalaciones. Lo corto, hago pruebas, como de una manera específica. Eso es lo que llamo construir una escultura. Y como dije antes, a este proceso muchas veces le agrego el factor de que el objeto a reproducir lo estudio muy bien, cómo funciona. Por ejemplo, la rueda de una carretilla, cómo está armada, cómo es atravesada por un eje, cómo esta rueda se mueve... todo eso lo trato de replicar también en fieltro. Mi carretilla tiene una rueda que gira, puedes agarrarla o moverla como una carretilla de verdad.

Johanna Unzueta, The Red Situation B, 2007, fieltro e hilo de coser, 300 x 80 x 15 cm.

¿Cuáles fueron tus obras previas a trabajar con fieltro?

Previo al fieltro fueron obras en cartón corrugado y videos hechos en 8mm. Hice réplicas de objetos también muy cotidianos pero un poco banales; una serie de WC o tinas de baño. También hacía réplicas de otras réplicas, un avión, sillas, etc. También hice una serie de diseños de vestuario en cartón corrugado; éste fue uno de mis últimos trabajos en la escuela de arte y básicamente combiné la escultura con mi interés en la fabricación de ropa (como otro proceso de trabajo). Solía hacer instalaciones con estos objetos que eran hecho a escala 1:1 en la calle, específicamente en estaciones en el metro de Santiago o a orillas del Río Mapocho. Elementos cotidianos que nadie podía no reconocer dentro de espacios públicos que nadie podía desconocer.

Si bien en la escuela aprendí o por lo menos tuve un acercamiento a las distintas técnicas escultóricas clásicas, siempre me llamo la atención el trabajar con elementos no clásicos ni profesionales. Al contrario, quería trabajar y me sentía más cómoda trabajando con materiales más reales, más cercanos a mi realidad. El poder construir objetos a escala que además estaban hechos para ser ensamblados me permitía poder llevarlos conmigo donde quisiera e instalarlos; eso era alucinante, salir de la escuela o del espacio de exposición. Qué más agradable que regalarle al público que no busca ver arte o que ni siquiera sabe que existe, arte gratuito a orillas del Mapocho o en el andén del metro Salvador. A la distancia creo que fue una época en la que no me sentía muy cómoda en la escuela y salir de ella me producía una sensación de libertad y satisfacción.

Además de esto están las películas de 8mm. Aunque en esa época (estoy hablando de mediados-fines de los 90) solo lo utilizaba de manera experimental o de documentación, ahora estoy retomando esta técnica y estoy muy

contenta con sus posibilidades. Si bien es un material-técnica en extinción creo que aún le quedan algunos años de vida y bueno, en eso estoy ahora, utilizándolo como una extensión a mis esculturas e instalaciones.

Johanna Unzueta, video de la exhibición *Work Dignifies, Or Gallery*, Vancouver B.C., 2008

El Museo's Bienal: The (S) Files 2011

El Museo del Barrio, Nueva York

14 de junio de 2011 al 8 de enero de 2012

También te puede interesar

FELIPE MUJICA:
UN DÍA TODO
ESTO SERÁ TUYO

CHILE EN LA
BIENAL DEL
MUSEO DEL
BARRIO

JOHANNA
UNZUETA:
MECHANICAL
MOVEMENTS

A 10 AÑOS DE DIE
ECKE.
CONVERSACIÓN
CON PAUL BIRKE

JOHANNA
UNZUETA GANA
CONCURSO
ENTRE CH.ACO Y
FINLANDIA

Tags: artistas chilenos, Bienal del Museo del Barrio, escultura, Johanna Unzueta, The (S) Files 2011

Post Anterior

NICOYKATIUSHKA: WE WILL SURVIVE + MELT

Siguiente Post

FELIPE MUJICA: UN DÍA TODO ESTO SERÁ TUYO

0 Comments

Sort by

Add a comment...

Nosotros
Colaboradores

© 2011 Artishock.
Diseño: co-op

PATROCINADORES

