

TEMPLON

II

CHIHARU SHIOTA

TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE, 29 mai 2020

HIJA DE ARACNE

By Vanessa Garcia-Osuna

TEMPLON

CHIHARU SHIOTA

TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE, 29 mai 2020

Las monumentales instalaciones a base de mañanas de hilos que teje la japonesa Chiharu Shiota (Osaka, 1972) desafían los límites tradicionales de la pintura. Tras licenciarse en la Universidad Seika de Kioto, esta moderna Aracne prosiguió su formación en Berlín (donde reside desde 1996) bajo la tutela de Marina Abramovic; la influencia de la famosa artista serbia es palmaria en algunas de las primeras *performances* de su discípula basadas en la capacidad de resistencia como *Try and Go Home* [Intenta ir a casa] (1998), en la que Shiota untó su cuerpo de tierra, se metió en un agujero y ayunó durante cuatro días. Su lanzamiento definitivo en la escena internacional se produjo en 2015, cuando fue elegida para representar a Japón en la Bienal de Venecia. Su propuesta fue una colosal instalación, titulada *The Key in the Hand* [La llave en la mano], en la que más de 50.000 llaves de metal colgaban de una tupida red de hilo carmesí.

“Siento una fuerte conexión con España” nos dice Shiota, cuyas obras han podido verse en nuestro país en la Fundación Sorigué (Lleida) y en Casa Asia (Barcelona). La crisis del coronavirus ha pillado a la artista en su estudio berlinés ultimando los detalles de su próxima presentación en la galería Daniel Templon de París concebida como un viaje poético para descubrir los lazos secretos que existen entre la finitud de la existencia y la eternidad.

¿Cómo llegó el arte a su vida? ¿Había otros artistas en su familia? De niña me pasaba todo el tiempo dibujando, pero creo que mi primera experiencia memorable con el arte fue cuando mi madre me llevó a visitar una exposición de Van Gogh. ¡Cuánto me impactó!. En mi familia no había artistas. Mis padres dirigían una fábrica en Osaka en la que se producían cajas de madera para pescado. Era un lugar frenético. Podías oír el ruido de las máquinas sin parar de funcionar desde primera hora de la mañana hasta la madrugada. Yo odiaba ese sistema. En las fábricas la gente trabajaba casi como máquinas. Tenía claro que deseaba hacer con mi vida algo más espiritual y satisfactorio.

Ha contado que, a los 9 años, vivió una especie de epifanía. Un incendio en una casa vecina cambió su forma de ver el mundo Es un recuerdo que tengo aún nítido. Me desperté en mitad de la noche al escuchar el sonido de la madera crepitando. Llamé a mis padres y salimos corriendo de nuestra casa. Todo el vecindario estaba en la calle aguardando la llegada de los bomberos. Al día siguiente, nuestros vecinos sacaron del piso siniestrado un piano completamente carbonizado y lo dejaron en la acera. A mí, que había dado clases de piano, aquella imagen me conmovió. El instrumento había perdido su sonido y función, pero no su belleza. Me acuerdo de que me pareció incluso más hermoso que antes. La música había desaparecido pero el recuerdo permanecía indeleble.

Aunque ahora es conocida por sus instalaciones, usted empezó pintando y dibujando. ¿Qué le hizo abandonar ambos medios? Dejé de pintar porque me sentía atascada. La pintura posee una historia tan larga que veía que todo lo que yo pudiera decir ya lo habría dicho alguien antes de mí. No quería crear algo que ya estuviera inventado. Anhelaba hacer mi propio arte. ¡Pero no sabía cómo hacerlo!. Me apunté a un programa de intercambio de estudiantes para cursar un año en Australia...y acabé quedándome en el departamento de pintura.

Al parecer un sueño tuvo que ver con que decidiera retomar la pintura... Es cierto. Una noche, soñé que estaba atrapada dentro de una pintura bidimensional. El óleo se derramaba sobre mí, y no podía respirar. Aquella fue la inspiración para mi *performance Becoming Painting* [Convertirse en pintura]. Quería fundirme con mi propia obra. Me cubrí con una sábana blanca y me embadurné todo el cuerpo con pintura de esmalte roja. ¡Las manchas en el pelo y la piel me duraron varios meses!. Pero fue como un acto de liberación. Creé arte con mi propio cuerpo, que era lo que necesitaba hacer.

¿Cómo empezó a hacer instalaciones? ¿Qué le atrajo del hilo para convertirlo en el centro de su trabajo? Después de mudarme a Alemania, me cambié de casa nueve veces en tres años. ¡A veces no sabía donde estaba cuando me despertaba en mi dormitorio!. Necesitaba un lugar propio donde establecerme definitivamente. Guardaba algo de hilo en mi cuarto, y empecé a tejer mientras estaba sentada en la cama. Ahí surgió mi inspiración para *Breathing from Earth* [Respirar desde la Tierra], que más tarde fue rebautizada como *Sleeping is like Death* [Dormir es como la muerte]. Me obsesioné con la memoria y la existencia humana y me di cuenta de que no se requiere un cuerpo físico para ver la existencia humana.

Sus obras se conciben específicamente para la galería o el museo en el que van a exhibirse. ¿Cuánto hilo puede llegar a usar para una instalación? La cantidad depende del espacio que vaya a ocupar la exposición. Los hilos suelen tener cientos de kilómetros de largo. Creo que mi

Los sueños y las fábulas han servido de inspiración para algunas de las obras más elogiadas de Shiota. Por ejemplo, la parábola taoísta *El sueño de la mariposa* inspiró su instalación *During Sleep* [Durante el sueño]. Cuenta la historia de un hombre que sueña con ser mariposa, pero cuando despierta no está seguro de si es un hombre que soñó con ser una mariposa o una mariposa que soñó con ser un hombre. “Creo que dormir y soñar son uno de los pilares de nuestro sentido de la realidad y la existencia” asegura la artista.

TEMPLON

CHIHARU SHIOTA

TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE, 29 mai 2020

The Locked Room, 2016, KAAAT. Foto: Masanobu Nishino

proyecto para la muestra *The Soul Trembles* [El alma tiembla] en el Mori Art Museum de Tokio, fue el que planteó el mayor desafío. Apenas tuvimos 11 días para montar 6 grandes instalaciones de forma simultánea. Hubo mucha presión, pero al final, fue genial.

Poner en pie estas instalaciones colosales a base de hilos lleva mucho tiempo. ¿El proceso tiene que ver con la meditación? Sí, tejer puede ser como meditar porque repites los mismos movimientos una y otra vez. Pero también hay una presión de tiempo y a menudo no dispongo de demasiado. En realidad depende mucho del espacio. Normalmente preparo la instalación con un pequeño equipo en 1 o 2 semanas.

Sus trabajos, resultado de muchas horas de intenso trabajo, son efímeros. ¿Qué siente cuando corta todos los hilos y la obra sólo queda en el recuerdo de los espectadores...? Para mí, lo importante es que la experiencia de visitar mi instalación deje una huella en la memoria de la gente. Nunca me siento triste cuando se desmontan. Creo que su recuerdo vivirá para siempre.

Dice que con sus obras no pretende lanzar un mensaje racional sino provocar un impacto emocional. ¿Qué tipo de sensaciones suele experimentar el público frente a ellas? Creo que al principio se sorprende del tamaño y empieza a pensar en el material que se ha utilizado y en cuántos días se ha podido tardar en crearla. Sólo después reflexionarán sobre su significado y las emociones que le suscitó. Digamos que es una emoción cambiante.

La exposición *Inner Universe* [Universo interior] en la galería Daniel Templon presenta dos instalaciones in-situ, y una serie de nuevas esculturas que exploran ese "universo interior" que algunos pueden asociar a la mente y otros a la conciencia, pero que trasciende del cuerpo físico. "Solía pensar que cuando la muerte se llevara mi cuerpo yo desaparecería para siempre —ha dicho— Pero ahora, sé que mi mente y mi cuerpo actúan separados uno del otro. No sólo soy mi cuerpo, sino también mi conciencia. Mis pies tocan el suelo y estoy conectada al mundo, pero cuando mi cuerpo se vaya, mi conciencia permanecerá en otro lugar."

El color juega un papel clave en sus instalaciones. Básicamente su paleta se reduce a tres tonos: rojo, negro y blanco. ¿Por qué? El rojo simboliza la sangre y por lo tanto las relaciones. El negro se extiende como un manto y evoca el cielo nocturno que se expande gradualmente en el universo. El blanco es un color que está vacío, como la eternidad.

Se considera heredera de una generación de creadoras feministas que trabajaron a principios de los 70, como Ana Mendieta. ¿Qué tiene en común con ellas? No diría que me siento una artista feminista, pero es verdad que mi trabajo tiene en común con el arte de Ana Mendieta el tema del cuerpo. Ambas cuestionamos su conexión con la naturaleza y el universo. Pero la mayor parte de mi obra versa más sobre el mundo y mis propios sentimientos.

TEMPLON

CHIHARU SHIOTA

TENDENCIAS DEL MERCADO DEL ARTE, 29 mai 2020

Counting memories, 2019. Katowice. Foto: Sonia Szelag

La pieza estrella de su próxima exposición en la Galería Daniel Templon, será una fabulosa instalación hecha a base de hojas de papel que ascienden en espiral hasta el techo de cristal. Hablenos de ella... Por desgracia debido a la crisis de la Covid-19, he tenido que preparar una instalación diferente que pueda ser enviada a París porque probablemente yo no viajaré. La voy a crear en cuero y con un molde de mis pies. Está inspirada en mi conexión con mi propio cuerpo y el universo. En el pasado, tuve que superar una grave enfermedad y empecé a cuestionar mi cuerpo y cómo estoy conectada a él. ¿Qué le sucedería a mi conciencia si mi cuerpo muriera? Toda la exposición gira en torno a mis pensamientos sobre nuestro universo interior conectado con el universo exterior. Creo que ambos se perciben diferentes pero, al mismo tiempo, son iguales.

Ha expuesto varias veces en España. ¿Cuáles son sus mejores recuerdos en nuestro país? He sentido una conexión muy fuerte con España durante toda mi carrera. En 2012, se publicó el libro *Hand lines* [Las líneas de la mano] que acompañaba a la exposición *Synchronizing Strings and Rhizomes* [Sincronizando cuerdas y rizomas] presentada en Casa Asia de Barcelona. Era una colección de ensayos de los comisarios que habían trabajado en mi obra, y fue el primer volumen que estudiaba mi trabajo en profundidad. Le tengo mucho cariño a esa publicación. Además, la exposición *In the beginning was* [En el principio fue...] en la Fundació Sorigué de Lleida, fue también inolvidable. ¡Incluso adquirieron dos de mis instalaciones! Y en España me representa la Galería NF / Nieves Fernández de Madrid, que organizó mi individual *Remind of* [Recuerdo de...] en 2018, que también fue maravillosa. Me encanta el arte y los artistas españoles. Siento gran afinidad, por ejemplo, con el arte oscuro de Goya.

Performance Becoming Painting, 1994. Foto: Ben Stone