

EL ARTE FOTOGRÁFICO DE TERESA AROZENA: LA MAGIA DE LA INSTANTANEIDAD

Orlando Betancor
Universidad de La Laguna

RESUMEN

Este ensayo analiza la obra fotográfica de la artista Teresa Arozena desde sus comienzos hasta la actualidad. Esta autora ha investigado durante su carrera temas como el desarraigo, la relación entre lo privado y lo público, y la imagen del paisaje insular. Además, ha tratado en sus creaciones la fugacidad del tiempo, la incomunicación y la soledad del ser humano en el mundo contemporáneo. Asimismo, este artículo indaga en su labor como vídeo-artista y en sus últimas propuestas visuales exhibidas en Internet.

PALABRAS CLAVES: artistas canarios, arte contemporáneo, fotografía en Canarias.

ABSTRACT

«Teresa Arozena's photographic art: The magic of the instantaneous». This essay analyzes the photographic works of artist Teresa Arozena from her origins to actuality. During her career Arozena has investigated subjects like the rootlessness, the relation between the private and the public, and the image of the insular landscape. Besides, she has treated in her creations the fleetingness of time, and the confinement and loneliness of the human being in the contemporary world. Likewise this paper investigates in her works as a video artist and her last visual creations displayed on the Internet.

KEY WORDS: Canary artists, contemporary art, photography in Canary Islands.

INTRODUCCIÓN

Este estudio pretende realizar una aproximación a la trayectoria artística de la fotógrafa Teresa Arozena desde sus inicios hasta sus últimas propuestas plásticas, centrándose en su labor en el campo de la fotografía y el vídeo arte. De especial importancia para la elaboración de este ensayo ha sido el análisis de su obra fotográfica, los catálogos de sus exposiciones, sus trabajos visuales exhibidos en la red y los artículos publicados sobre esta creadora en la prensa de las Islas, lo que ha permitido conseguir una visión completa de su arte. Fundamentalmente, la obra de esta autora se ha desarrollado a lo largo de los años en el contexto de la fotografía, el vídeo y la cultura electrónica. Su trabajo ha abordado la relación entre el cuerpo y el espacio, el concepto de identidad y la interconexión entre la vida y la muerte. Ade-

más, su planteamiento estético se ha desarrollado en la línea de fricción que surge de la interrelación entre lo privado y lo público, el control consciente y el azar, y la concepción de reposo y movimiento.

La artista Teresa Arozena Bonnet nace en Santa Cruz de Tenerife el 30 de agosto de 1973. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, en la especialidad de Pintura. Su fascinación por la fotografía arranca desde muy temprana edad y tras asistir a varios talleres y seminarios, impartidos principalmente en el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, relacionados con esta técnica, decide dedicarse a la creación mediante este vehículo de expresión. Entre mayo y junio de 1990, realiza su primera exposición individual, titulada «Vida de perro», en la Sala de Arte y Cultura de CajaCanarias, en Puerto de la Cruz, en la que trata la imagen del desarraigo y la deshumanización de la ciudad en el mundo contemporáneo, estableciendo un singular paralelismo con el universo animal. Al año siguiente, expone sus obras en la muestra «Robando sombras», dentro de la selección de artistas canarios de la I Biental Internacional de Fotografía, Fotonoviembre, en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. La obra fotográfica realizada en este momento destaca por su fuerza expresiva y su profundo intimismo. En sus instantáneas representa la visión feliz de la infancia, la brevedad de la existencia humana y la fugacidad del tiempo: «Su obra está llena de frescura y lirismo que recuerdan las fotografías de los años cuarenta, marcadas por un toque personal que ella extrae de las calles y de la geografía del Archipiélago y se preocupa de inmortalizar los gestos y los guiños de los niños en los huecos de las escaleras y en los patios de las casas. Le interesa captar todo aquello que está más allá de la pura imagen, rastrea e indaga en las expresiones de la vida que le rodea»¹. Asimismo, en el catálogo de esta exposición, se vertieron los siguientes comentarios sobre su producción artística: «Preocupada por el futuro y en pleno debate personal para poder definir su función en sus imágenes suelen darse sus dos preferencias. De un lado, la de la expresión creativa que se funda en una especial sensibilidad hacia todo aquello que contenga el arte y de otra parte su inclinación hacia la narración de historias y la documentación de hechos que la llevan al territorio de la información. [...] Tal vez sean estas imágenes un ejercicio autobiográfico en el que la autora sepa enfrentarse a volar consigo misma y pueda asumir el hecho de que empiece a formar parte del mundo de los adultos, y que queda atrás un mundo fugaz y breve que a todos se nos escapó sutilmente como la arena de la playa de entre los dedos»².

En 1992 expone por primera vez su obra fuera de las fronteras insulares dentro de la «Primavera Fotográfica de Barcelona», en su sección «Mujer Fotógrafa», organizada por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, en la sala L'Art, en la ciudad condal. En ésta expone varias piezas correspondientes a sus series dedicadas a los canes y al mundo de la infancia. Al año siguiente, la autora muestra su producción fotográfica de forma individual en la II Biental Internacional

¹ BETANCOR (1992), p. 41.

² GONZÁLEZ (1991).

de Fotografía, Fotonoviembre 1993, en la Casa de la Cultura de Tacoronte. En la misma presenta una propuesta que redefine el concepto de una naturaleza indómita inmersa dentro de una gran ciudad. En estas obras juega con la visión de jardines y la presencia de determinadas aves. Después, en 1994, la artista participa en la colectiva «Ornitografías», dentro del «Mai de la Photo», organizada por la entidad Priorité Overture, realizada en colaboración con el Ministère de la Cultura, Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), y con el apoyo del Cabildo tinerfeño, en la villa francesa de Reims. Asimismo, interviene en la muestra «En la Disparidad», promovida por el Área de Cultura del Cabildo de Tenerife, que se celebró en la Sala de Arte de CajaCanarias, en La Laguna. También, durante 1994 y 1995, realiza estudios de grabado en L'École des Beaux Arts de Toulouse, Francia.

LA FUGACIDAD DEL INSTANTE

En julio de 1995, la artista participa en la colectiva «Encuentros Internacionales de Fotografía» en la ciudad francesa de Arles. Posteriormente, el 12 de mayo de 1997, el programa «Vía Libre», de la Televisión Autónoma de Canarias, dedica un apartado a los trabajos de varios jóvenes fotógrafos de las Islas, entre los que se encontraba esta autora. Más tarde, entre el 16 de octubre y el 13 de noviembre de 1998, presenta su obra fotográfica en «El rey dormido», junto a otros creadores isleños como Poldo Cebrián y Carlos Schwartz, exposición celebrada en la Sala de Arte de CajaCanarias, en Puerto de la Cruz, que representó un nuevo acercamiento a la imagen del paisaje de las Islas. Las obras de estos artistas proponían una revisión de las claves de la identidad canaria y para ello utilizaron un elemento emblemático de la geografía insular, el Teide. Inmediatamente después, interviene en la tercera edición de la muestra «Tenerife fin de siglo», organizada por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, que reunió la obra de cinco fotógrafos y donde mostró una producción marcada por el profundo erotismo que descubre en el paisaje del Archipiélago. De su plástica se escribió lo siguiente en las páginas de la prensa tinerfeña, retomando en parte las palabras de esta autora: «La obra suya que allí se encuentra plantea una visión del paisaje insular cargada de un erotismo universal, a la manera de Georges Bataille, una integración del entorno y el cuerpo femenino. Bajo el bosque que cubre las laderas parece esconderse la curva sencilla del perfil de unos cuerpos, envueltos en una atmósfera oscura, en montes que son simas, en bosques que son piel». «Son formas que propician una cierta inquietud. Su oscuridad, la luz negra, sugieren algo que está por venir. Realmente son simas al revés, oscuras. El dejarme llevar por el paisaje me condujo a la forma humana, como un alejamiento de la literalidad». «Esta intención desemboca en su creación actual, aún inédita, que pretende mostrar el cuerpo humano como límite de la soledad interior, como la sexualidad definitoria de los sujetos»³.

³ PADILLA (1998), p. 19.

Al año siguiente, presenta su plástica en la exposición «Poco antes», celebrada entre el 16 de diciembre de 1999 y el 14 de enero de 2000, en la Sala de Arte La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, que reunió la obra de quince jóvenes autores vinculados al Archipiélago. Luego, se expuso bajo el nombre de «Poco después», exhibida desde el 25 de febrero hasta el 23 de marzo de dicho año en la Sala de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria. De su producción artística, en esos momentos, el crítico Jonathan Allen escribió lo siguiente: «En primer lugar los *cibacromos* de Teresa Arozena que nos ofrecen un comentario aparentemente realista sobre la vida doméstica y sus interiores, más que mediante ciertos gestos y detalles subvierten la banalidad que con tanto esmero retrata»⁴. Asimismo, esta muestra se exhibiría entre noviembre y diciembre de ese mismo año, en la galería Cruce, Arte y Pensamiento contemporáneo de Madrid, con el título conjunto de «Poco antes, poco después», patrocinada por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Posteriormente, en el año 2000, el Centro de Fotografía Isla de Tenerife adquiere para su fondo contemporáneo varias piezas en Cibachrome⁵ de la artista, entre las que destacan «Victoria sobre el sol» y «Déjouer».

En 2001, interviene en la colectiva «Esto no es una fotografía» que estuvo expuesta en el Centro de Fotografía Isla de Tenerife entre el 12 de septiembre y el 6 de octubre de dicho año. Esta muestra estuvo dedicada al poder de representación de la Polaroid y tomó como referente el título de un cuadro del pintor surrealista belga René Magritte. Para esta exposición se invitó a un grupo de teóricos del arte, pintores y fotógrafos, entre los que destacaron Carmelo Vega, Ramiro Carrillo, Luis Palmero, Gonzalo González, Pipo Hernández, Joan Fontcuberta y Néstor Torrens, a reflexionar con textos y una serie de imágenes sobre este soporte fotográfico. Luego, esta exposición sería exhibida, desde el 20 de septiembre hasta el 3 de noviembre, en la Sala San Antonio Abad, del Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, participa en «1 es siempre 2», muestra que se celebró en la sala de exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, entre el 13 de septiembre y el 23 de octubre. Esta colectiva estuvo organizada por el Área de Cultura del Cabildo de Tenerife, a través del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea (IODACC), y formó parte del programa «La cultura es femenina» impulsado por la Corporación insular en colaboración con el Instituto Canario de la Mujer y la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. En esta exposición se invitó a ocho mujeres y a dos equipos mixtos de arquitectos a reflexionar sobre el tema de la identidad femenina. La obra que presentó en esta colectiva es un díptico, a modo de instalación, de grandes dimensiones, que muestra una reunión familiar, una escena doméstica, elemento característico en la plástica de esta autora. Esta propuesta, formada por dos imágenes, genera una visión única de un acontecimiento sorprendente. A la

⁴ ALLEN (2000), p. 6.

⁵ Copia sobre papel, en color, de una diapositiva en lugar de negativos fotográficos, generalmente de grandes dimensiones.

derecha se observa un espacio cálido, que representa el habitáculo de la memoria, mientras una mujer mira hacia la izquierda, donde otros interlocutores se sitúan bajo una iluminación más fría, estableciéndose, de esta manera, una sensación de tensión ante la llegada inminente de un suceso inesperado.

Igualmente, entre octubre y diciembre de dicho año, su obra se pudo contemplar en la colectiva «Expediciones», en FotoArs 2001, dentro de la I Bial de Arte Contemporáneo de Lanzarote, que se expuso en la Sala Tomare, en el municipio de San Bartolomé. Luego, durante los meses de junio y julio de 2002, expuso su producción, en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, en la muestra «Fuera de formato» que reunió obras de David Pedrós, Santiago Palenzuela y Néstor Torrens, entre otros. Más tarde, participa en «Fraude de la realidad: fotografía», celebrada en la Fundación Luis Seoane, en La Coruña, organizada por el Centro de Fotografía Isla de Tenerife, que estuvo abierta desde el 31 de octubre hasta el 30 de noviembre de dicho año. Las piezas de esta autora se pudieron contemplar junto a la producción de Juan Hidalgo, Francis Naranjo y Juan Carlos Batista. Sobre la obra de esta creadora la crítica de arte Clara Muñoz expresó lo siguiente: «El tratamiento que hace en su obra Teresa Arozena es, en cierta medida, deudor de los modelos tradicionales de iluminación, escenificación, ambientación o encuadre de la pintura clásica. Sus personajes están contaminados por un ambiente que llega a atraparlos hasta lograr que se diluyan en él. Una propuesta que convierte a las personas fotografiadas en representantes de su género y hasta de su generación. Arozena muestra escenas de gran intimidad, instantes en los que algo ha sucedido y se acerca otro acontecimiento. El Museo de la Naturaleza y el Hombre y el planetario del Museo de la Ciencia y el Cosmos le sirven de escenario para mostrar un momento de tensión en la vida de dos parejas. No hay mejor lugar para hablar del concepto de naturaleza en nuestro presente que recrear las escenas en el territorio donde ésta se nos presenta clasificada, domesticada, jerarquizada y etiquetada»⁶. Asimismo, ese año, ilustra con sus fotografías la segunda edición del libro *Guía de La Laguna* del desaparecido profesor Adrián Alemán de Armas.

Más tarde, en el año 2003, la artista exhibe su plástica en la colectiva «Derroteros de la fotografía en Canarias (1839-2000)», celebrada en la Sala de CajaCanarias, en Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, en febrero de dicho año, expone su obra en la XXII edición de «Arco: Feria Internacional de Arte Contemporáneo», en Madrid, formando parte de los fondos de la colección del Instituto Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea (IODACC), que incluyó autores de distintas épocas como Manolo Millares, Juan Ismael, Juan López Salvador, José Luis Pérez Navarro, etc. También, presentó su producción en la muestra «Constelaciones», que se exhibió en el Pabellón Villanueva del Real, situado en el Jardín Botánico de Madrid, entre el 24 de abril y el 30 de mayo, organizado por la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, que reunió la plástica del pintor Cristino de Vera junto con la obra de otros once artistas entre los que se encontra-

⁶ MUÑOZ (2002), p. 44.

ban Karina Beltrán y Santiago Palenzuela. La exposición pretendió mostrar las conexiones plásticas de cada uno de los artistas elegidos, al tiempo que buscaba establecer conexiones entre el trabajo de este maestro simbolista con el de otros creadores de las últimas generaciones. Igualmente, su obra se pudo ver en «Observatori», en el Festival Internacional de Investigación artística de Valencia, Pabellón DD, en esta ciudad del Levante español. Además, en la edición de la VII Bienal Internacional de Fotografía, Fotonoviembre 2003, organizó y participó en un seminario que llevaba por título «Conocimiento abierto: jornadas sobre copyleft y software libre». También, se encargó de la coordinación del ciclo de conferencias denominado «Laboratoria», organizado por el Aula de Fotografía de la Universidad de La Laguna, que tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes de dicha Entidad. Asimismo, ese año, realiza el proyecto en vídeo «Yayi at Noon», donde investiga la relación entre el cuerpo y el espacio. Esta obra trata sobre esta interconexión, tomando como marco de referencia un laberinto de espejos situado en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. En esta pieza se describe el trabajo de conservación y limpieza de una joven, a la hora del mediodía, en este marco escenográfico. También, la autora intenta con esta composición abstraerse de la realidad y encontrar un singular elemento narrativo, dentro de un juego visual en movimiento, buscando extraer de él un potencial de ficción.

Después, en mayo de 2004, interviene en «Voces del noroeste: cuatro artistas de las Islas Canarias», en la VI Bienal Internacional de Arte de Dakar, dentro del proyecto «Canarias Dak'Art 2004», organizada por la Dirección General de Cultura del Gobierno Autónomo y otras instituciones del Archipiélago, que se exhibió en la Sala Malena de la capital de Senegal. El comisario de esta exposición fue el crítico de arte Orlando Britto. En esta selección participó esta artista en compañía de Gregorio González, José Ruiz y Néstor Torrens. Además, mostró su obra en «FILE: Electronic Language International Festival», en el Sesi Paulista's Cultural Space, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Igualmente, exhibe su producción fotográfica en la muestra «Unzipping Codes», en el Art Center Nabi, Media City Seoul, en Corea, proyecto del crítico Nilo Casares y en la que presentó el mencionado vídeo «Yayi at Noon». También, en el año 2004, realiza las videocreaciones «X it 2», donde explora la extrañeza de lo cotidiano, y el titulado «Still Life Dream», una ficción narrativa que parte de un poderoso recuerdo visual.

Luego, en 2005, exhibe su obra en la colectiva «Las maravillosas de octavo», celebrada desde el 3 hasta el 30 de junio de dicho año, en la sede del Gabinete Literario, en Las Palmas de Gran Canaria, donde la artista participa junto a Adrián Alemán, Sergio Brito, José Ruiz y Néstor Torrens. En esta exposición se analizaron distintos temas como el cuerpo, el género, la sexualidad y el paisaje. Teresa Arozena presentó dos series fotográficas que dialogaban respectivamente sobre la memoria de la pintura y los dispositivos del cine. Asimismo, a finales de ese mismo año, se inaugura la nueva Sala de Arte Contemporáneo, en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, en la que esta artista expuso una instalación, situada en la parte baja de la misma, que llevaba por título «Be my Chroma Star», junto a una realización videográfica (ubicada en el espacio alternativo de la videocreación, El tragaluz digital) de Néstor Torrens, denominada «Totus Tuus». En palabras de la

artista, esta obra tiene el siguiente significado: «El chroma es el fondo azul utilizado en cine y televisión para rodar con los actores aislados del espacio. En esta instalación se utiliza este elemento propio de la industria de la imagen a modo de metáfora. [...] *Be My Chroma Star* (Sé mi estrella del cromata) se presenta como una ironía de los aspectos participativos e interactivos de nuestra cultura mediática, de la permanente operación de inserción de los sujetos en la imagen realizada por los medios»⁷. Además, la autora presentó otra instalación en las escaleras del museo que ofrecía una reflexión sobre el concepto de la imagen. Asimismo, en este momento, realiza otros dos trabajos en vídeo con el título de «Y», en los que la disyunción entre imagen y sonido nos traslada a un sentimiento de extrañeza ante el hecho del habla. Sonidos prelingüísticos básicos y otros emitidos por una sintonía que no acaba de acoplarse, se yuxtaponen a una imagen de diálogo civilizado. Igualmente, durante ese año, diseña e imparte el taller «El (buen) intruso: relatos mínimos en el mediascape», dentro de la VIII Biental Internacional de Fotografía de Tenerife, Fotonoviembre 2005.

En mayo de 2006, exhibe su obra dentro de la exposición digital denominada «Pabellón DD», en el Centro de Arte Juan Ismael, en la isla de Fuerteventura. Previamente, en febrero de dicho año, comienza a publicar en Internet el «blog» denominado «Art is not enough» junto a Adrián Alemán. Ambos autores ponen en marcha este proyecto para difundir, en el ámbito local, información actualizada sobre fotografía, vídeo y otras expresiones artísticas de los nuevos medios que se expanden vertiginosamente por la red y, al mismo tiempo, para profundizar mediante la práctica en el cambio cultural que analizan simultáneamente en sus estudios en el ámbito académico. Asimismo, en estas fechas, realiza la serie de fotografías titulada «Networkers», que es una investigación realizada sobre el retrato como un género fundamental en la representación artística occidental y como forma de construcción natural del concepto de la identidad. En esta serie algunos de los personajes retratados están hablando por teléfono, con expresión ausente, dando la impresión de que existe una relación entre ellos. Además, estas piezas advierten de la presencia en la atmósfera de un suceso imprevisto, cuyas consecuencias no son todavía visibles, pero que está a punto de desencadenarse. Igualmente, aborda en estas obras elementos recurrentes en la plástica de esta artista como son: lo individual y lo social, y lo interior y lo exterior. También, en este año, colabora en una sección del número 29 de la revista *Basa*, con «El intruso: proyecto on line», publicada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, donde ocho mujeres reflexionan sobre la visión del espacio doméstico. Dicho proyecto, que aglutina una serie de trabajos para la red, inserta a modo de un singular diario distintas «intrusiones» en ciertos entornos privados. El resultado se traduce en clips interactivos, convertidos en pequeños objetos visuales, que remiten al devenir del tiempo. Igualmente, un comentario de esta autora sobre la comunicación en Internet se incluyó en el libro titulado *Casa de citas* editado por Gran Canaria Espacio Digital. Este texto es el catálogo de

⁷ Texto de la página web de la artista.

la exposición homónima que tuvo como comisario a Nilo Casares. En dicho ensayo, este crítico preguntó a cuarenta y siete personas por el significado y el alcance de la cultura digital en el mundo contemporáneo. También, realiza este año, como producto de un encargo, una serie de fotografías que se detienen en la contemplación del suelo como una especie de dermis, una superficie viva, donde se superponen sombras y formas que expresan breves intensidades de lo cotidiano. Además, en estas piezas nos ofrece su percepción de los recuerdos de la infancia situados en los parques de la ciudad, de los juegos de la niñez y de la soledad del universo de los adultos. Estas fotografías sirvieron para ilustrar el libro de Juan Manuel Palerm Salazar y Leopoldo Tabares de Nava y Marín titulado *Arquitectura como paisaje: un jardín en el Atlántico, Parque García Sanabria*, publicado por Ediciones Saquiro en el año 2008. En éstas instantáneas aglutina aspectos constantes en su producción artística como son: la visión de la infancia como espacio mítico de unicidad, el desarraigo y la añoranza de un tiempo perdido que no puede volver, elementos que definen, en gran medida, su experiencia del medio fotográfico.

En 2007, participa en la colectiva «7.1. Distorsiones, Documentos, Naderías y Relatos», en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas de Gran Canaria, que permaneció abierta desde el 26 de enero hasta el 25 de marzo. Esta muestra reunió diferentes formulaciones plásticas que abarcaron desde la pintura al vídeo, pasando por las intervenciones en el espacio público, el diseño gráfico, el graffiti, la música y las instalaciones, desarrolladas por artistas canarios o foráneos que han tenido a Canarias como marco de referencia en sus diferentes trabajos. La autora expuso en esta muestra varias fotografías centradas en el tema de la mirada como elemento narrativo. Asimismo, el programa cultural «Desvelados», de la Televisión Autónoma Canaria, incluyó un reportaje sobre la obra de esta artista, emitido el 12 de febrero de dicho año. También, interviene en la exposición conjunta «Espacios Abiertos II», en la Sala de Arte y Cultura de CajaCanarias, en La Laguna, que se celebró entre el 8 de junio y el 7 de julio de 2007 y se exhibió también en la Sala de Exposiciones de esta entidad bancaria en Las Palmas de Gran Canaria. Esta colectiva fotográfica ofreció una amplia retrospectiva de los trabajos de una veintena de fotógrafos canarios o relacionados con las Islas. La muestra se materializó gracias al portal de Internet «fotografiaencanarias.com», inaugurado en abril de 2003, y a la Obra Social y Cultural de CajaCanarias. Además, esta exhibición surgió para posibilitar un diálogo entre la virtualidad de las fotografías colgadas en esta página web y la realidad de una exposición en la que pudo contemplarse, de forma física, una selección de los trabajos de un grupo de artistas en un espacio tradicional. En esta colectiva participaron diferentes autores como Rafael Arocha, Esther Azpeitia, Carmelo Vega, Antonio Vela y Pepe Vera. En el mes de agosto de ese año se pudo contemplar esta muestra en la Sala de Arte de CajaCanarias en Puerto de la Cruz.

LA DIALÉCTICA ENTRE LO PRIVADO Y LO PÚBLICO

En este año la artista participa en la colectiva «Weather Report, cambio climático y artes visuales», en el Centro Atlántico de Arte Moderno, en Las Palmas

de Gran Canaria, que se mostró al público desde el 13 de julio hasta el 16 de septiembre de dicho año. Esta exposición es un proyecto que propuso un análisis del deterioro ambiental a través de las obras de diecinueve artistas internacionales, de los que dieciséis desarrollaron proyectos específicos de nueva producción para esta muestra. Estos autores, que procedían de países como Bolivia, Vietnam, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Islandia y España, realizaron veinticuatro imágenes inéditas, que se expusieron como una cuadrícula de 6 × 4 a tamaño de 30 × 45 cm cada una, y a su vez estas instantáneas se mostraron en un pase de diapositivas digital. Después, esta exposición se exhibió en el Centro Insular de Cultura «El Almacén», organizada por el Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC), en la isla de Lanzarote. La autora efectuó para esta muestra la serie fotográfica «Kyoto, mon amour». Su título hace referencia a la película «Hiroshima, mon amour», cinta realizada en 1959 por el director de cine francés Alain Resnais, con guión de Marguerite Duras, y protagonizada por Emmanuelle Riva y Eiji Okada. En esta serie fotográfica aborda temas relacionados con la conservación del medio ambiente ante la destrucción del entorno natural por la intervención del ser humano, el tráfico rodado en las grandes ciudades y los efectos de la contaminación atmosférica. Trata la problemática del cambio climático desde un entorno centrado en su realidad inmediata, la ciudad que le rodea. Este trabajo es una visión local y reducida de un fenómeno global. Igualmente, se enfrenta, de una manera crítica, al concepto banal y comercial que se ha dado a la imagen del cambio climático. Asimismo, observa con su cámara la realidad cotidiana y las contradicciones de la sociedad contemporánea con respecto a la ecología.

También, entre el 7 y el 29 de septiembre de 2007, muestra su exposición individual «Cuerpos inestables» en el Ateneo de La Laguna, donde exhibe su obra fotográfica y una instalación de vídeo titulada «Tres finales o Wings o Paisajes de escape». En esta exhibición la artista desarrolló varias reflexiones acerca de la naturaleza de la imagen técnica, ya fuera fotográfica o cinematográfica. La autora expresó lo siguiente sobre los trabajos exhibidos en esta exposición: «En cierto modo en esta muestra trato de *privatizar* lo público, como una forma de resistencia o crítica al sistema-mundo capitalista [...], donde a menudo se especula con espacios comunes, se explotan lugares de dominio público, y donde, por otro lado, igualmente el espacio privado se banaliza, se vende como producto de la industria del espectáculo. Yo trato de invertir el término «privatización» utilizándolo en un sentido positivo, apropiándome de los espacios y en cierta manera habitándolos a través de las imágenes para retornarlos a lo común como una experiencia enriquecida»⁸. Igualmente, destaca en esta exposición la confrontación existente entre las nociones de reposo y movimiento: «La fotografía lo que hace es paralizar, congelar el flujo de movimiento, y al hacerlo lo evidencia, puesto que lo raro es ver ese objeto congelado»⁹. En cuanto a su propuesta videográfica, según palabras de la autora, medita

⁸ Texto de la página web de la artista.

⁹ PÉREZ (2007), p. 87.

sobre «la necesidad de escape y el cine insertados en la psique, como el más potente dispositivo narrativo que hace efectiva esta necesidad ritual». Asimismo, plantea una reflexión en torno al concepto de tiempo, pues en esta realización se presentan tres películas a las que el espectador ha llegado tarde, lo cual invita a especular sobre lo que no ha podido ver: «Así, el final o los finales se revelan no como conclusión, sino como desencadenante de hipótesis hacia atrás, o mejor aún, como memoria del futuro»¹⁰. Sobre el empleo del vídeo en esta exposición la propia artista comenta en una entrevista realizada recientemente lo siguiente: «Yo siempre he trabajado con la fotografía, pero desde hace algunos años lo he hecho también con el vídeo, como una forma de experimentar con el movimiento». Asimismo, las obras de esta muestra suponen una evolución en el trabajo de esta autora y reconoce que ha habido un cambio en su proceso creativo: «Antes construía las imágenes como si fueran pequeñas películas. Elegía el escenario, los actores, la acción que se iba a desarrollar, y después sacaba una sola foto, que era un fotograma único de mi película. Ahora, intento una práctica más abierta para saciar de esta manera mi interés visual».

Asimismo, dentro de la IX Bienal Internacional de Fotografía, Fotonoviembre, esta artista imparte el taller «Piel de Zombie: procedimientos fotográficos», que se desarrolló entre el 26 de noviembre y el 1 de diciembre de 2007, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. En la primera jornada, la autora hizo un recorrido, desde el punto de vista del proceso fotográfico, por su obra desde sus comienzos hasta su exposición «Cuerpos inestables». Además, abordó, en este curso, dos diferentes formas de afrontar el acto fotográfico: el control por un lado y el azar por otro y cómo confluyen éstos en su actividad creativa, predominando en cada uno de los momentos uno sobre el otro. Asimismo, en este taller se introdujo a los alumnos en el empleo de la imagen digital y el uso de nuevas herramientas en la web.

LA CONFRONTACIÓN ENTRE EROS Y THANATOS

En 2008, la autora participa en la colectiva «Siempre son otros los que mueren», cuyo título está basado en el epitafio del artista Marcel Duchamp. Esta muestra estuvo abierta desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo de dicho año, en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, proyecto auspiciado por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno Autónomo. Reunió las obras de once creadores que realizaron durante tres años el trabajo de enfrentarse a sus miedos más íntimos para mostrar, desde diferentes disciplinas como la fotografía, el vídeo, la escultura, la pintura y la instalación, la visión que tenían de su propio final. Posteriormente, esta exposición se exhibió entre el 5 y el 28 de septiembre en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. Tras su clausura en este último espacio

¹⁰ VV.AA. (2007).

cultural, ésta se mostró en el Centro Juan Ismael de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. En esta colectiva, la artista presentó la obra «Muerte en pantalla», en la que según sus palabras: «realizo un retrato de mi hija como representación de la muerte a través de la descendencia, que está codo con codo con la propia. Para incrementar la fuerza de este tema y la soledad que conlleva he utilizado como superficie una pantalla apagada»¹¹. Esta obra representa una reflexión, llena de energía y de lucidez, sobre la fugacidad de la existencia humana y el paso voluntario del testigo a la nueva generación. Además, para la artista tratar el tema de la muerte se convirtió en un auténtico reto: «En esta sociedad se tiende a eludir este tipo de temas y se busca un camino hacia una profilaxis en donde el discurso va encaminado hacia una vida más productiva»¹². Entre los participantes de esta muestra se encontraban Adrián Alemán, Ramiro Carrillo, Manolo Cruz, Ubay Murillo y José Antonio Otero, entre otros. Posteriormente, entre los meses de febrero y marzo de 2009, participa en el proyecto «Canarios por un tubo» que se mostró en el Ateneo de La Laguna y que establecía un nexo de unión entre Cuba y las Islas Canarias. El juego de palabras al que alude el título de la exposición se debía a que, por falta de presupuesto, las obras viajaron alojadas en un tubo de PVC, como un mensaje en una botella que un náufrago lanzara al océano, esperando que el azar le ayudara en su rescate. Anteriormente, en noviembre de 2008, dentro de las jornadas de narraciones orales de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba), se presentó esta colectiva en la sala Juan Francisco Manzano, en la ciudad de Matanzas, en la isla de Cuba. Esta muestra presentó la obra de una veintena de artistas canarios entre los que se encontraban Manolo Cruz, Gonzalo González y Carlos Matallana.

En el campo de las nuevas tecnologías y el arte electrónico, la artista ha colaborado en la página web «Aleph», dedicada al *net.art*¹³, como editora de la sección «Eco» y ha mostrado una de sus obras en dicho espacio virtual que lleva por título «The Spanish Tragedy». Es un proyecto compuesto por dos piezas, de carácter minimalista, que reflexionan sobre la comunicación y el sentido de lo social en el espacio digital. Una de ellas está inspirada en el relato *Un mensaje imperial* del escritor Franz Kafka, que retoma la estética del pintor Malevich, y la otra se denomina «Mesa redonda». En esta última especula con ironía sobre el concepto del vacío y la incomunicación que está representada por distintas voces y sonidos, grabados al revés, que simbolizan la falta de entendimiento. Además, esta fotógrafa ha participado en «How latitudes become forms: Art in a global Age», exhibición «on line» de arte electrónico y nuevos medios organizada por el Walker Art Center de Minneapolis, dentro de una muestra colectiva, denominada «Big bother», propuesta e ideada por el artista mexicano Fran Illich, realizada durante los años 2002 y

¹¹ JIMÉNEZ (2008), p. 40.

¹² ARTEAGA (2008), p. 38.

¹³ Término que designa a la práctica artística realizada ex profeso en y para la red Internet como soporte de la obra.

2003, a través de un «blog» colectivo. De esta faceta artística, el profesor Ramiro Carrillo comenta lo siguiente: «Recientemente, su trabajo se ha diversificado para abrir campos de interrelación con lo social: exploración de las posibilidades discursivas del vídeo o del *net-art* y, fundamentalmente, algo que «no es arte» pero que es necesario recoger aquí: su compromiso con plataformas alternativas de difusión de información en la red, o con la creación de canales para la acción ciudadana.

En este contexto, su trabajo que «sí es arte», principalmente fotografía, se desarrolla desde su interés por las nuevas prácticas narrativas, muy influida por la lógica del lenguaje cinematográfico y muy alimentada por la reflexión sobre Vermeer y sobre el retrato burgués. Efectivamente, para T. Arozena el entorno social que se instituye en lo doméstico, y en especial la (controvertida) figura de la pareja, son los espacios desde los que cabe reescribir el relato de la identidad. [...] Desde ahí, sus obras plantean una reflexión sobre los mitos generadores de identidad (la expulsión del paraíso, por ejemplo) y sus escenarios (la naturaleza, planteada ahora como la construcción tecnológica y espectacular) en unas imágenes donde el referente siempre es el cuerpo, que es el que funda y da sentido al lugar. Porque en ese intento de reescritura de la identidad desde lo social, lo que hace mundo es el cuerpo y el espacio que genera»¹⁴.

CONCLUSIONES

A lo largo de los años, Teresa Arozena nos ha introducido a través de su objetivo fotográfico en su particular mundo de imágenes y ha ofrecido al espectador un lenguaje lleno de intimismo, introspección y fuerza expresiva. En sus primeras instantáneas, esta autora representó la imagen feliz de la infancia, la nostalgia de un tiempo perdido y la visión del desarraigo. Igualmente, mostró el paisaje insular convertido en una figura humana y transformó con su cámara la geografía del Archipiélago en una piel llena de sensualidad y erotismo. Asimismo, dominaba en las composiciones de esta época el blanco y negro, pues le permitía sintetizar y resumir mejor gráficamente su proceso creativo. La importancia del arte fotográfico como vehículo de expresión plástica desde sus inicios queda expresada claramente a través de las siguientes palabras de la autora: «La fotografía me introdujo en el modo de discurso artístico y años más tarde acabaría estudiando Bellas Artes. Me atrajo su espontaneidad, el dejarse llevar ante los acontecimientos; a la hora de hacer una foto me siento frágil, en un estado de precariedad ante los hechos que me hace dejarme llevar. El trabajo cerebral viene luego, con los contactos»¹⁵. De la misma forma, la artista muestra su interés en este momento por captar el devenir de la existencia humana: «Teresa Arozena teme la fugacidad del instante, el tiempo que irremediabilmente escapa y parece quedar atrapado en la imagen fotográfica. El

¹⁴ CARRILLO (2007).

¹⁵ PADILLA (1998), p. 19.

tomar la cámara es para ella a veces un acto violento, un intento de usurpación de lo real: la fotografía surge entonces como origen de la fragmentación, que a su vez es el germen del pensamiento posmoderno»¹⁶. Posteriormente, en una segunda etapa, que comienza en 1999 y llega hasta la actualidad, se preocupa por plasmar otros aspectos de la realidad como son la soledad del ser humano, la pervivencia de la memoria y la incomunicación. También, en muchas de sus creaciones muestra imágenes llenas de inquietud que sugieren y anuncian una situación por venir y que definen a la fotografía como el arte de la suspensión. Sobresalen entre sus obras en este período «I sing the body electric» y «La Caja Negra» (2002), en las que la autora hace una revisión crítica del concepto de naturaleza ahora inmerso dentro de un contexto tecnológico. Igualmente, en éstas aparece un singular tratamiento del museo como lugar emblemático perteneciente a la cultura de masas. Asimismo, aborda otros temas como la interrelación entre el espacio y el tiempo, la interconexión entre el presente y el futuro, la intimidad tratada dentro del ámbito público y la reinscripción del espacio privado, destacando la imposibilidad final de cualquier interioridad. Esta artista se preocupa especialmente por captar la psicología de los personajes retratados, le interesa representar a sus modelos tal como son, de una forma espontánea, y captar la atmósfera que se genera alrededor de los mismos. También, sobresalen sus series fotográficas que reflejan la arquitectura contemporánea en Canarias, entre las que destacan sus instantáneas de la Escuela de Artes Escénicas de Tenerife, de la firma GPY arquitectos.

Entre los referentes estéticos de esta autora se encuentra la obra de Robert Frank, concretamente le atrae de éste su planteamiento desmitificador de la fotografía y su visión de ésta como una herramienta intimista que ha influido poderosamente en su quehacer artístico, y la de Weegee por su mirada posmoderna y descarada. También, le han influido la plástica fotográfica de Gillian Wearing y su uso del medio como vía generadora de experiencias, Allan Sekula por su práctica de la fotografía discursiva y comprometida, y Hannah Collins por su indagación sobre la memoria. Asimismo, muestra su fascinación por el arte de Paul Graham, especialmente su obra «A Shimmer of Possibility», donde el autor utiliza el formato libro como soporte de una obra delicada que indaga en la naturaleza del tiempo. Otros fotógrafos que han despertado su curiosidad a lo largo de estos años han sido García Rodero, Bernard Plossu, Mataparda, Karina Beltrán y Carmela García. De todos modos, su mayor influencia estética proviene del mundo de la cinematografía. Su atracción por la fotografía viene dada por la inicial admiración por el cine, pues estas dos disciplinas están íntimamente ligadas. Le interesa especialmente la magia del cine negro y la obra de directores como François Truffaut, Alfred Hitchcock, Alain Resnais o Tarkovski, entre otros creadores del séptimo arte.

Actualmente, la autora investiga las nuevas posibilidades narrativas en el ámbito del denominado post-cinema y participa en el desarrollo de redes de medios independientes. Asimismo, analiza las múltiples relaciones de la fotografía en el

¹⁶ Ibidem.

marco de los nuevos medios digitales. Esta artista que ha realizado diferentes exposiciones individuales y ha participado en gran número de muestras colectivas en distintos centros y museos, tanto nacionales como internacionales, se ha caracterizado por buscar nuevos caminos en el lenguaje visual a través del empleo de las nuevas tecnologías. Además, gran parte de su producción fotográfica y algunas de sus propuestas dentro del vídeo arte se pueden encontrar en su página web: <http://webpages.ull.es/users/tarozena>.

Teresa Arozena, que vive y trabaja en la actualidad en la isla de Tenerife, está finalizando su tesis doctoral sobre las últimas tendencias en el arte fotográfico, titulada «Desplazamientos cinematográficos de la representación. La experiencia radical de la fotografía». Asimismo, esta inquieta artista, dotada con un estilo propio que enriquece el panorama de la fotografía en Canarias, nos sorprende por su creatividad y profunda sensibilidad en el arte de captar la instantaneidad de lo efímero.

BIBLIOGRAFÍA

- ALLEN, Jonathan. «La trilogía de Ernesto Valcárcel». *Canarias 7*, Suplemento Pleamar, 8 de marzo de 2000, p. 6.
- ARTEAGA, Raquel. «La muerte desde la vida en primera persona». *La Gaceta de Canarias*, 17 de abril de 2008, p. 38.
- BETANCOR, Orlando. «El arte de captar lo efímero en la obra de Teresa Arozena». *Jornada*, 25 de agosto de 1992, p. 41.
- CARRILLO, Ramiro. «No tan aislados (o sí)». *Sublime: arte + cultura contemporánea*, núm. 19, 2007.
- GONZÁLEZ, Francisco. *Fotonoviembre: Bienal internacional 1991, Selección de autores Canarios*. Santa Cruz de Tenerife: Centro de Fotografía Isla de Tenerife, 1991.
- JIMÉNEZ, G. «El Círculo de Bellas Artes acoge una exposición sobre la muerte». *El Día*, 17 de abril de 2008, p. 40.
- MUÑOZ, Clara. «Derivas de la fotografía insular». *La Provincia*, 21 de noviembre de 2002, p. 44.
- PADILLA, Carlos. «A través del cristal (conversación con Teresa Arozena)». *Diario de Avisos*, Suplemento El Siglo XXI, 9 de diciembre de 1998, p. 19.
- PEDRÓS, María Luisa. «Las mujeres reflexionan sobre su identidad en 1 es siempre 2». *Diario de Avisos*, 13 de septiembre de 2001, p. 66.
- PÉREZ, Manolo. «Los cuerpos inestables de Teresa Arozena se suspenden en el tiempo». *Diario de Avisos*, 16 de septiembre de 2007, p. 87.
- VV.AA. «Teresa Arozena presenta la exposición «Cuerpos inestables» en el Ateneo» [en línea]. *El Día, Edición digital*. 6 septiembre 2007 [consultada: 14 octubre 2009]. Disponible en Internet: <<http://www.eldia.es/2007-09-06/cultura372.htm>>.