

Juan Mejía

COOL, CALM & COLLECTED

lugar a dudas

La Vitrina - Julio - Agosto 2013

COOL, CALM & COLLECTED

Juan Mejía

Juan Mejía habla sobre su obra "Cool, Calm, and Collected", durante la etapa de montaje en La Vitrina.*

Yo tenía una imagen desde hace mucho tiempo, que era la de un muñeco de nieve que quería calentarse con una fogata (un chiste como bobo) pero que quería materializar de alguna manera, desde hace rato. Este año recibí la invitación a La Vitrina y me pareció que era perfecto para hacerlo ahí, porque la imagen tenía un carácter como de diorama, como de algo escultórico, de algo para ver frontalmente; entonces las circunstancias de La Vitrina se adecuaban perfectamente para esta imagen. Pero a la vez la invitación fue aquí, a Cali, entonces me pareció que la fogata o el fuego le sobraban. Me parecía suficiente la idea de que el muñeco de nieve estuviera en Cali y entonces como que se me dieron un poquito las cosas en ese sentido. Me gusta que este personaje esté en la mitad del trópico y también en la mitad del año. Me gustó mucho porque más "fuera de lugar" no puede estar.

El espacio de La Vitrina es atractivo porque tiene relación con las vitrinas del Barrio Granada, pero tiene además su profundidad; entonces la idea de crear una especie de diorama, de situación, de escena o de imagen, me parece más interesante en el espacio, que de pronto una obra muy conceptual o muy específica. Es decir, es una imagen muy sencilla que se puede (espero, creo) apreciar a cualquier nivel o por cualquier tipo de público.

De algún modo creo que tiene relación con otros "medio personajes" que he creado o usado, como la figura de Pinocho que he trabajado varias veces, que es una especie de muñeco de madera pero que quiere convertirse en un niño de verdad y otros "proto-muñecos"... medio representaciones de personajes pero que no alcanzan a ser, sino que de alguna manera están como desvalidos. En este caso no solo es un muñeco de nieve sino que es un muñeco de nieve de mentiras, es como doblemente falso o doblemente artificial, no sé. Por alguna razón aparecen estos personajes en los que me queda más fácil proyectarme, que en personajes muy heroicos como "supermanezcos". Eso ha sido como una especie de constante, algo medio infantil.

Y también, guarda relación con materiales que han sido recurrentes en mi trabajo, como icopor o colbón o cosas así, muy de papelería. Lo más exótico con lo que he trabajado aquí es con un material que se llama "marmolina", que es polvo de mármol. Me lo recomendó una profesora de escultura, compañera de trabajo, que me dijo que funcionaba bien para simular la textura de la nieve y creo que en eso consistió la mayor parte del trabajo; tratar de ir cubriendo, por capas, esas bolas.

El resto son accesorios, cositas encontradas. El personaje tiene ahí una biblioteca organizada ad hoc, pues yo he trabajado bastante con libros y con listas de libros; los libros también como objeto escultórico. Aquí también, en Cali, puse toda una

biblioteca rellena de otra vitrina, una de las salas intermedias de La Tertulia, y bueno, he leído en voz alta, he hecho lecturas. Los libros han estado presentes en varias formas, a veces por su contenido, a veces por su condición de objeto, de forma. En este caso son libros que le pertenecían a mi papá y son muchos de teoría científica, libros que me llaman la atención, o por el tema o por los autores. Yo creo que ahí hay unos contenidos muy importantes pero son libros en particular que nunca he leído, y sin embargo tienen una relación conmigo.

También me gusta ese contraste, la figura es un cliché de muñeco infantil, del imaginario de la cultura popular; pero él está acompañado por esa biblioteca de libros que tienen un contenido teórico, pues hay diferentes tipos de libros, pero muchos son de contenido intelectual, científico. Entonces el juego es de alguna manera que el personaje se intenta superar o auto-superar leyendo este tipo de literatura. Pero también tiene otros indicios de cosas que consume, botellas vacías...

Esa es más o menos la imagen. Se llama "Cool, Calm and Collected" (como una canción de los Rolling Stones, o no sé si es una expresión en inglés) y se refiere a que es fresco, calmado, "cool" y collected supongo que se refiere a que está muy contenido. contenido emocionalmente, como muy puesto en su sitio, muy compuesto, a pesar de todas las circunstancias de las cosas, permanece estoico y emocionalmente frío, digamos. Entonces de ahí un poco la idea del título que me parece, de todos modos, sonoro: "COOL, CALM AND COLLECTED", esa "c" también, coincidentalmente se relaciona con Cali, varias cosas... esa es más o menos la idea del trabajo.

*video disponible en:
<http://vimeo.com/70595573>

Juan Pablo Velásquez

[De si la obra Cool, Calm & Collected tiene un sentido autobiográfico]

1 - Explicar por qué la cuestión está mal planteada. Debería entonces empezar diciéndose que la condición autobiográfica requiere del ejercicio reflexivo de la escritura y aquí estamos ante la presencia de una pieza escultórica. Por supuesto que decir que esta obra tiene un carácter autobiográfico es apelar a una condición común a la manifestación artística, así como aplazar la discusión sobre la capacidad intermimética de la obra en cuestión.

2 - Tratar a Cool, Calm & Collected como una obra autobiográfica implicaría pensar el personaje principal, en este caso, el muñeco de nieve, como la representación del artista y el escenario gélido como su mundo. O, pensar toda la puesta en escena como una obra que oculta y muestra ciertos elementos en todo caso, contingentes, que nos darían alguna información sobre la vida y/o la cosmovisión del artista: qué tipo de bebidas y/o lecturas prefiere.

3 - ¿En qué sí es autobiográfica? Habría que enfrentar el problema de la narración no-escrita y por supuesto toda la cuestión de la diferencia entre narración y escritura. En todo caso, y para resumir, se podría decir que la autobiografía es una acción que busca grabar las huellas del paso por el mundo: el artista ha instalado un muñeco de nieve en un escenario níveo y sin querer o no (poco importa), ha dejado una palita dentro de un balde, así como la bolsa de la marmolina que ha sido utilizada para representar la nieve, algunas grietas del icopor, una pintura (un cuadro) que ya había aparecido en otro momento de su obra, una servilleta arrugada... Por endeble que sea, esta es la clave autobiográfica, el <<confieso que he pasado>>: el autor dejó a su paso algunos elementos de trabajo, herramientas... Sería en todo caso

ingenio pensar que las olvidó: digamos que simplemente las dejó.

4 - Mencionar y desarrollar los diferentes niveles en que esta obra es autobiográfica, o siguiendo las propias indicaciones: los diferentes niveles en que, número uno, el muñeco de nieve <<deja cosas>>, y, número dos, el artista deja cosas. En definitiva esta pieza no es una autobiografía porque no es una escritura, porque el mensaje no es tan claro, pero en esta obra el autor deja trazos, incluso el muñeco deja trazos, y así volvemos al tema del dibujo en la obra de este artista...

5 - Explicar la diferencia, además del entorno conceptual, entre el dibujo y la escritura. Nota: podría ser bajo la figura de una nota al pie de página.

6 - ¿En qué viene a ser importante que dentro de esta obra <<dejar cosas>> sea diferente a <<evidenciar>> o <<develar>> su naturaleza constructiva? El problema de las huellas.

7 - Mostrar cómo es posible considerar La última cinta de Krapp de S. Beckett como una autobiografía. ¡Tener también en cuenta los casetes! (registrar).

8 - ¿Qué tipo de proyecto de inteligencia artificial y/o emocional se anuncia en la representación de este muñeco de nieve, particularmente lector?

9 - Reflexionar sobre cada uno de los libros, sobre todo mostrar el hilo conductor de la mano del punto de fuga, de esa impecable selección de textos inclasificables, pero al mismo tiempo clasificables, bajo la categoría de Ciencia Autogénica.

10 - Alcoholismo & Nieves. ¡No Olvidar!: Hacer un ensayo sobre la ternura, el retraimiento y la conmoción, en fin sobre <<esa>> disposición de alma y corazón que produce la combinación entre lectura como sed de conocimiento y bebida como ilusión de resguardo.