

Untitled, óleo sobre lienzo 2018

ARTE

EWA JUSZKIEWICZ
CUANDO LA FEALDAD SE CONVIERTE EN BELLEZA Y LA BELLEZA EN FEALDAD

Texto: *Anna Alarcón*
Imágenes: *Cortesía de la artista y de Rolando Anselmi, Berlin | Roma*

¿Siempre habías querido ser artista? ¿Por qué elegiste la pintura de entre todas las disciplinas artísticas que existen?

Desde que tengo uso de razón, he sentido la necesitad de expresarme. Expresar mis emociones, mi fascinación y mis miedos a través del lenguaje del arte. Siempre ha sido la manera natural de comunicarme con el mundo. De pequeña, nunca pensé "quiero convertirme en artista" como tal. Solo seguía mis necesidades de una manera intuitiva. También me interesa el diseño de objetos y la creación de animaciones, pero sin embargo, es a través de la pintura como me expreso mejor. La pintura conecta las áreas más importantes de mis intereses: mi pasión por el pasado, por la cultura contemporánea, por el arte clásico, por todo aquello que cree conexión con la naturaleza, nuestros sentidos y nuestras emociones. Además, con mi trabajo exploro la tradición de la pintura, las técnicas tradicionales y los ideales de belleza intencionadamente. A través de este proceso he intentado dar con nuevas combinaciones y proveer soluciones formales.

Como bien dices, el foco de tus obras recae en la mujer y en la superficialidad que existe en el mundo sobre nosotras. ¿Cómo transgredes esos cánones en tus obras de arte? ¿Qué es lo que más te atrae de ellas?

Analizo la pintura clásica y la manera en la que se retrata a las mujeres en las obras. Considero que los retratos de las mujeres en imágenes históricas son la encarnación de las convenciones sociales que se les imponía en cada momento. La forma en la que se veían, cómo se vestían y cómo se comportaban. Yo observo, desde una visión moderna, las limitaciones que se les imponían a las mujeres en sus respectivas épocas. Por eso hago referencia a retratos de mujeres conocidas en el mundo de la historia del arte, transformándolas y reinterpretándolas. Paradójicamente, los gestos que utilizo para cubrir estos personajes son el resultado de una búsqueda de su individualidad, de su verdad. Los cambios que introduzco, cubriendo sus caras con tejidos de plantas o matas de cabello, resultan de la necesidad de alterar la armonía y los cánones estéticos de cada período determinado.

Mis obras son un intento de romper su uniformidad y la imagen conservadora de la belleza que representan. A través de mi arte, trato de manifestar que las convenciones sociales que nos imponen a todos, acaban causando una especie de marchitamiento dentro de nosotros, una pérdida de nuestra individualidad. En mi trabajo, busco maneras de dar vida a estas personas y revitalizar la historia.

¿Qué es para ti la belleza?¿Cómo la percibes?

Para mí, la belleza es algo que no es obvio. Algo que evoca emociones, que rompe con el molde y que no se puede clasificar fácilmente, y eso me intriga. No es necesariamente algo que tenga que encajar con el ideal clásico dentro de esta categoría. Veo belleza en las imperfecciones, también en la naturaleza, su lado salvaje y su desenfriamento inherente. No veo belleza en los lugares donde hay violencia, control o adherencias a ciertas normas.

¿Existe límites entre la belleza y la "fealdad"?

La frontera entre lo bello y lo feo es, en mi opinión, muy fluida. Esto se puede ver claramente en cómo cada término ha evolucionado a lo largo de los siglos. Creo que ambos extremos estéticos tienen mucho en común: ambos evocan emociones fuertes y no podemos apartar la vista de ellos. La cultura contemporánea es fascinante porque combina constantemente estos dos aspectos. La belleza y la fealdad se entrelazan: la fealdad es a veces hermosa y la belleza es a veces repugnante. *History of Beauty* de Umberto Eco y *On Ugliness*, son dos de mis libros favoritos.

¿Cómo han cambiado los ideales de belleza en el mundo del arte?

Los ideales de belleza en el mun-

Untitled (Bones) 2018

Untitled (after Joseph Wright) 2018/2019

Untitled, collage sobre papel, 2017

do del arte siempre plasman los ideales de belleza de la era en la que se retratan. Estos patrones se transformaron, fueron un reflejo de una época específica, el espirit du temps. El Barroco está, por supuesto, lleno de cuerpos "Rubenescos". El Romanticismo, por lo contrario, amaba los personajes etéreos y delicados. Estos cambios demuestran que no existe nada constante, que no existe una belleza eterna. Creo que la preocupación por esto es muy liberadora y permite la apertura de la mente y la tolerancia. Me gusta mucho *A History of Beauty*, de Georges Vigarello. Siempre que puedo la recomiendo porque el autor proporciona un emocionante análisis de los cánones de belleza que han ido evolucionando a lo largo de los siglos, explorando los métodos y formas de embellecimiento y los mecanismos más extensos que los impulsan.

¿Qué tendencias se han ido consolidando en los últimos años? ¿Sueles seguirlas?

Recientemente, he mostrado más interés en las tendencias de los tiempos modernos, ya que suelen ir más conectadas a la reconexión con la naturalidad. Me resulta muy interesante que las actividades que realizan las mujeres, formen parte de un movimiento positivo sobre sus propios cuerpos. Enseñan sus cuerpos tal y cómo son, sin ningún retoque o idealismo. Mi atención se dirige también hacia otras tendencias de la cultura popular, en relación con la ausencia de retoques durante sesiones fotográficas. Es más, me fijo también en cómo la vida y la intimidad se representan de una manera cada vez más franca, más sincera, en vez de crear imágenes que son artificiales y apartadas de la realidad.

¿Qué percepción tienes sobre la fusión entre el arte y la moda? ¿Crees que puede existir moda sin arte y arte sin moda?

Ambos campos se entrelazan muy a menudo y se influencian entre sí, incluso muchos dirían que el arte y la moda siempre han ido de la mano. Hoy en día, muchos diseñadores de moda se inspiran en movimientos artísticos y muchos artistas en movimientos de la moda. Pero no toda la moda es arte y no todo el arte tiene conexión con la moda. Me resulta muy interesante que aprendamos sobre la evolución histórica de la indumentaria a través de Historia del Arte. Ambas, la pintura y escultura del pasado, representan un importante archivo y una fuente de información magnífica sobre la historia de la moda. Personalmente, lo que más me interesa como artista, son proyectos que experimenten con la forma del cuerpo humano, diseñadores que proponen visiones alternativas de nuestra apariencia. Esto incluye artistas como Rei Kawakubo, Martin Margiela, Iris van Herpen, Bernhard Willhelm y Alexander McQueen. Sus proyectos se caracterizan por su hibridez, inversión y exageración. Los artistas exploran los límites del cuerpo humano, rompiendo las reglas y a menudo logrando un efecto grotesco y teatral. Utilizan de forma libre diversos tipos de mutaciones, como si la figura humana fuese una escultura, cubriendo, por ejemplo, las caras de los modelos con máscaras. No hay ninguna decoración intencionada para sus proyectos. Los diseñadores ignoran el aspecto estético y no proponen patrones claros a seguir. A mí lo que importa es la expresión de las emociones y el estado de la condición humana.

La transformación digital y los nuevos medios de comunicación hacen que el valor de las obras de hoy en día sea efímero. ¿Hasta que punto Instagram es hoy el book de un artista? ¿Piensas que actualmente el valor de una obra se mide por el índice de popularidad de la misma en redes sociales?

Ahora mismo, para muchos artistas, sus perfiles en redes sociales son como sus diarios y también sus portafolios. El aumento de la presencia de Internet en nuestro día a día ha propiciado que muchas personas se decanten por estos nuevos medios para mostrar su trabajo. Hay un tipo de arte que funciona bien en internet, pero sin embargo, también hay muchas piezas de arte que no funcionan en formato digital. Internet es un medio específico que a menudo se suele utilizar como distracción y estas piezas de arte requieren mucha mas concentración que eso. En mi opinión, Internet nunca podrá replicar el contacto directo con el arte.

"ES MUY IMPORTANTE REESCRIBIR LA HISTORIA PARA REDESCUBRIR A TODAS AQUELLAS MUJERES OLVIDADAS Y SILENCIADAS EN EL PASADO"

¿Cómo sois la nueva generación de artistas? ¿Qué os diferencia de las anteriores?

Creo que mi generación se distingue de las anteriores, entre otras cosas, por el acceso universal al mundo digital que tenemos, algo que lleva a la globalización, a la confusión de las fronteras. Aún así, veo similitudes más bien intergeneracionales. Los artistas están unidos por temas comunes en su trabajo. Por ejemplo, a menudo hago referencia a la historia y encuentro parecidos con artistas del pasado, así como contemporáneos. Es un diálogo metafórico de distintas generaciones que a la vez, comparten una experiencia común.

En los últimos años el feminismo ha ido in crescendo. ¿También ha sido así en el mundo del arte?

Sin duda alguna. El feminismo hoy en día es uno de los movimientos más emancipatorios de la historia. Y estoy feliz de que tenga una presencia tan importante en el mundo del arte. Creo que el arte puede ser catalizador de cambios concretos, sociales. Por fin, las mujeres creativas y sus necesidades pasan a primer plano. Los temas importantes que actualmente aborda el arte, incluyen dilemas como las cuotas, la igualdad salarial y la proporción de artistas femeninas en las colecciones de museos de todo el mundo. Cada vez más mujeres, ocupan puestos directivos en las instituciones culturales más importantes y me complace ver cómo museos de prestigio muestran exposiciones retrospectivas dedicadas a las mujeres artistas. Al fin consiguen su debida posición y lugar en la historia del arte. En mi opinión, es muy importante reescribir la historia, esta vez sin dejar de lado a las artistas, para redescubrir a todas aquellas mujeres olvidadas y silenciadas.

¿Piensas que este cambio es realmente tangible en vuestro sector o simplemente es una tendencia pasajera?

Estamos siendo testigos de un cambio histórico real, una ruptura con el pasado, no solo en el mundo del arte, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Esto no es una ten-

Arriba, *Ewa Juszkiewicz.*
Fotografía de: *Adam Gut*

dencia pasajera, sino el resultado de un trabajo duro y proceso largo, llevado a cabo por diferentes generaciones de mujeres valientes e innovadoras que nos preceden.

¿Qué otros asuntos políticos o sociales te preocupan como para reflejarlos en tus creaciones?

En el arte, siempre he mostrado interés por las cuestiones relacionadas con minorías sociales, historias, personas o grupos marginados cultural y socialmente. A ellos también, por diversas razones, no se les permitía hacer uso de la palabra y de su libertad para defenderse.

En tus trabajos, revelas un especial interés por el Surrealismo. ¿Por qué tienes esa técnica artística tan presente? ¿Qué conexión tienen tus obras con el pasado?

El Surrealismo fue una de las corrientes en la historia, junto con el Romanticismo, que se basó sobretodo en nociones como la imaginación, la sensibilidad, la pasión, las emociones… Nos dio acceso a áreas muy individuales, incluso íntimas. Para mí, es una perspectiva muy importante porque baso mi trabajo, principalmente, en mis propios sentimientos, impresiones y pasiones.

En mi trabajo, sustituyo todo elemento clásico relacionado con el canon del que proviene por algo de la naturaleza, de manera que anulo el orden conocido. Los elementos que inserto en mis pinturas: plantas, insectos, rollos de tela y moldes para el pelo, sorprenden y despiertan ciertas emociones, ya que se tambalean en el límite del mundo real. Siempre me han interesado los contrastes, las contradicciones, los elementos incompatibles. Creo que, gracias a ellos, podemos mirar más profundamente y no quedarnos en la superficie de la realidad.

Mirando hacia el futuro, ¿cómo te gustaría que te recordasen?

La verdad es que nunca he pensado en eso. No creo que nadie pueda tener una influencia sobre cómo se nos recuerda en última instancia. Es más, la historia que conocemos es, de hecho, una colección de interpretaciones, imágenes e historias sin terminar. Trato de vivir aquí y ahora.

Ewa Juszkiewicz, expone en Rema en....

Untitled (After Franz Xaver Winterhalter) 2017