

Yo trabajo con la tierra

PALOMA MAYORGA

Este ensayo es una reflexión por la artista y curadora Paloma Mayorga sobre el ecosistema artístico creado al presentar la exhibición Yo trabajo con la tierra / I work with the earth en Austin, Texas en el verano de 2022.

Roca de agua 2 por Ximena Aguilar Vega / Escala de grises / Serie: Testigos de hielo / Fotografía digital / 2019-2021

La pandemia comenzó y yo me sumergí en plantas queriendo absorber lecciones de sanación y coexistencia.

Inspirada por la literatura ontológica de Emanuele Coccia y Robin Wall Krimmerer, quienes de manera individual estudian el comportamiento de las plantas y otros organismos para encontrar consuelo dentro de los ecosistemas intrincados de los cuales somos parte, descubrí un universo infinito de inteligencias no específicamente humanas.

De repente el musgo que simplemente les daba un toque brillante a los troncos de los árboles en mi jardín, se convirtió en un modelo ejemplar de como cada individuo tiene una función única que ayuda al resto de la comunidad de musgos a sobrevivir y contribuye al bienestar del ecosistema general del bosque.

Al mismo tiempo, mi cuerpo humano se convirtió en lo más valioso, algo que requería de mi cuidado, protección, y sanación, pero también que debía abrir y ser expuesto al mundo externo, el vehículo por el cual poder obtener una experiencia real y compartida. Dentro de este recorrido de reflexión y aislamiento que llenó mucho de mis últimos años, volví a coincidir con el trabajo de la artista cubana americana Ana Mendieta. Su trabajo, que ella describía como arte de “tierra-cuerpo,” utilizaba el cuerpo humano y el espacio con que dejaba marcada su ausencia en el paisaje para convocar ideas de belleza, pérdida, y el pertenecer.

Me identifiqué con los aspectos de performance de su trabajo y el tacto de los materiales naturales junto a su piel me inspiraba un senti-

miento sutil y sensual. En una entrevista, al describir su trabajo en la serie Silueta, Mendieta expresa: “Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera”. Su sentimentalismo evoca una relación colaborativa con la naturaleza y ofrece una visión que inspiró mi curaduría en la exposición *Yo trabajo con la tierra / I work with the earth*, presentada en Big Medium en Austin, Texas del 20 de agosto al 24 de septiembre del 2022.¹

Las artistas exploran movimiento y lugar en relación al paisaje, cuerpos geológicos y otras inteligencias, y comparten sensibilidades ecofeministas mediante video, instalaciones, escultura, fotografía y performance.

Yo trabajo con la tierra / I work with the earth reúne el trabajo de cinco artistas mexicanas y estadounidenses a quienes yo admiraba de lejos y veía enlazadas a través de su repertorio artístico. Invité a Melissa Aguirre (Monterrey, Nuevo León), Alexa Capareda (Austin, Texas), Virginia Luna Montgomery o VLM (Austin, Texas), y a Alejandra Regalado (Houston, Texas y CDMX) a presentar trabajos donde utilizaran su cuerpo como medio artístico. Las artistas exploran movimiento y lugar en relación al paisaje, cuerpos geológicos y otras inteligencias, y comparten sensibilidades ecofeministas mediante video, instalaciones, escultura, fotografía y performance.

Conforme pasaron las semanas, yo frecuentaba la exhibición, cada vez procesando y compartiendo tiempoespacio con las diná-

¹ Puede consultarse la hoja de sala de la exhibición, y otros materiales en bigmedium.org/tierra

micas presentes. La galería se convirtió en un refugio donde los trabajos de cada artista existían en armonía creando un ecosistema único y diverso.

Al entrar al espacio, un familiar olor agri-dulce daba la bienvenida mediante mi contribución a esta comunidad ecológica. “Cuerpos hechos de flores” es una instalación formada por dos rectángulos –uno construido de flor de jamaica entera y el otro de la misma flor hecha polvo–. Las formas sobre el piso imitan las tumbas de mis abuelas. La flor de jamaica representando la sabiduría botánica, o ese conocimiento sobre las propiedades medicinales de las plantas que se va compartiendo de generación en generación. El polvo de Jamaica, símbolo de lo que se va perdiendo lentamente a través del tiempo y nos aleja de las herramientas naturales que ofrece la tierra para sanar.

Apollo es una Polilla Luna macho quien fue criada y filmada por VLM. Se encuentra involucrada en una coreografía respondiendo con las vibraciones de sus alas a los gestos de la mano de la artista.

El rosa de la jamaica se refleja en los tonos de los cuerpos geológicos que llenan las cuatro pantallas sobre la pared de fondo. Estas contienen una serie de performance de Melissa Aguirre. “Registro fósil” es un estudio del asentamiento de rocas cretácicas ubicadas en García, Nuevo León. En los videos la artista interactúa con entidades geológicas, desde pequeñas hasta aquellas que son monumentales. Con movimientos repetitivos y gentiles Aguirre utiliza su cuerpo como unidad métrica para recorrer la superficie de las rocas y de esta manera comunicarse con las inteligencias de quienes experimentan el planeta y el pasaje del tiempo de una manera diferente a nosotras:

Quiero que pensemos en el tiempo con el cuerpo. Quiero acuerpar lo que pensamos sobre el tiempo. Quiero que pongamos el cuerpo, la cuerpa, le cuerpe en la posibilidad de generar formas efímeras para un fenómeno invisible. Porque no vemos el paso del tiempo, vemos las pruebas de que el tiempo está pasando. La materia en transición que experimentamos quieta o casi quieta. (Aguirre).

En la pared opuesta existe “A Measure of Time”, un video donde el cuerpo de Aguirre se encuentra recostado entre dos rocas convirtiéndose en parte de la sierra que sirve como escena al fondo. Al respirar, la roca colocada sobre la espalda de la artista sube y baja lentamente y nos recuerda que estas formaciones geológicas también respiran, también cambian, también viven.

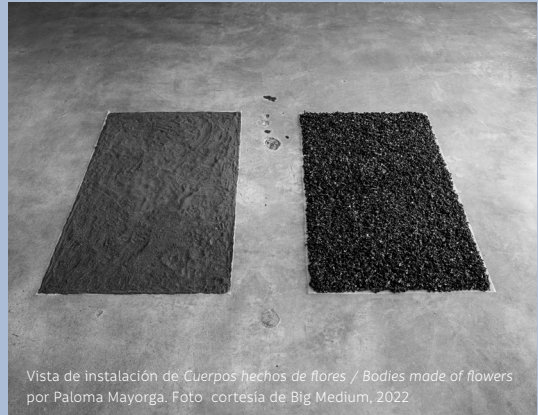
El paisaje continúa a través de las esculturas de VLM. “MOON STONE” presenta una piedra de granito color marrón claro tallada naturalmente por la tierra hace 20,000 años durante la última era de hielo creando una anomalía geológica en forma de una esfera. La piedra marcada por los elementos y el pasaje del tiempo descansa en el centro de una espuma viscoelástica marmoleada en azul cual estructura hecha de material inverso de la piedra:

Mientras que la espuma viscoelástica no recuerda nada más que a sí misma (su egoísmo es su valor), una piedra, en cambio, nunca olvida. (VLM).

En el rincón de mi periferia, el delicado aleteo de una criatura verde brillante captura mi atención. Apollo es una Polilla Luna macho quien fue criada y filmada por VLM. Se encuentra involucrada en una coreografía respondiendo con las vibraciones de sus alas a los gestos de la mano de la artista, y sonidos mágicos de campanitas y el eco lejano de agua goteando

Vista de instalación de MOON STONE por VLM. Foto cortesía de Big Medium, 2022.

Vista de instalación de *Cuerpos hechos de flores / Bodies made of flowers* por Paloma Mayorga. Foto cortesía de Big Medium, 2022.

Vista de instalación de *Registro Fósil / Fossil Records 01* por Melissa Aguirre. Foto cortesía de Big Medium, 2022.

Vista de instalación de arte por Alejandra Regalado. Foto cortesía de Big Medium, 2022.

llenar la galería como si fuera una caverna sónica. PSYCHIC SYMBIOSIS es un performance colaborativo entre Apollo y VLM que combina mitología antigua, danza contemporánea y teoría posthumanista intentando desvanecer los límites entre lo animal, lo humano y la tecnología.

Su baile sintoniza sutilmente con el de Alexa Capareda, quien presenta un montaje de movimiento espontáneo en medio de paisajes naturales mediante video y fotografía. Tipo postales movientes de escenas del oeste de EUA, Capareda responde e imita a los elementos del paisaje con su cuerpo. La artista dobla sus piernas y brazos como las yucas en Joshua Tree, California, luego se deja llevar con la corriente del viento sobre los montículos de arena blanca en White Sands, New Mexico, para después seguir experimentando otros paisajes.

Capareda conversa con lugares vastos a través de su cuerpo y se considera una astronauta explorando un planeta extraño llamado Tierra:

Nuestra presencia en el paisaje terrenal es efímera; un pequeño bache en el contexto del universo. Qué consuelo ser infinitesimal. (Alexa Capareda).

El paisaje surrealista es una entidad compartida por Alejandra Regalado. En Alma @ Las Coloradas, la artista documenta su cuerpo recostado sobre un colchón con sábanas blancas que resaltan al flotar dentro de un cuerpo de agua color rosa. Aparentemente durmiendo en el medio de esta escena de ensueño, Regalado se encuentra serena dejándose llevar por la marea tranquila. La cámara se acerca y se aleja del cuerpo de la artista, un pájaro pasa volando, su sombra recorre la orilla donde el agua rosada toca los depósitos de sal sobre la tierra. La perspectiva capturada por dron revela su ubicación remota y nos recuerda que, en comparación, somos muy pequeños, pero ultimadamente existimos y somos parte de este bello planeta:

Cuando creo estas imágenes, busco sensaciones en mi propia superficie mientras me expongo a los elementos. El aire, el agua, la arena, animales, no los veo, solo siento. Frío, calor, dolor, miedo, calidez, placer se fusionan a través de mi piel. Entre más me meto en el proceso, mi cuerpo y mente entran en un estado de meditación. En este lugar no hay imágenes en mi cabeza, solo un diálogo profundo con mi cuerpo y paz en mi alma. Estoy ahí. (Alejandra Regalado).

Otras fotografías de Regalado sumergida en agua cristalina e imágenes del paisaje como abstracciones de colores que fueron tomadas desde arriba acompañan el video y buscan desvanecer fronteras físicas y conceptuales entre el cuerpo y la naturaleza.

El microcosmos compuesto de los trabajos de estas artistas que existe dentro de la galería me abrió las puertas a perspectivas marginadas en los movimientos ambientales y conmigo se quedaron varias lecciones, las cuales incitan afinidad con la tierra y consecuentemente un entendimiento más compasivo de nosotros mismos.

Vista de instalación de *on the strange planet Earth* por Alexa Capareda. Foto cortesía de Big Medium, 2022. / Imagen en duotono.

