

Juana Gómez

LA RAÍZ DE LOS MÚLTIPLES CRUCES THE ORIGIN OF MULTIPLE CROSSROADS

Bajo la fachada con la que se presenta el mundo existe una infinita red de canales. La naturaleza y el hombre funcionan por medio de flujos continuos. La chilena Juana Gómez ha estudiado las múltiples formas en que organismos y estructuras diferentes se tejen entre sí para formar algo mayor que los trasciende. Y el resultado de su trabajo muestra, en sus piezas de arte, la complejidad que ha alcanzado su búsqueda.

Through the facade in which the world appears under, there is an infinite network of channels. Nature and man works through continuous flows. Chilean artist, Juan a Gómez, has studied the various forms in which organisms and different structures are weaved together to form something bigger that transcends them. The result of her artwork shows the complexity that her search has reached.

Por Natalia Vidal Toutin, Periodista (Chile).
Imágenes cortesía de la artista.

Una serie de dibujos y esquemas están dispersos sobre la mesa. Entonces todo empieza. “Al comienzo dibujo lo que visualizo, la escala en la que voy a trabajar, el órgano, el sistema o las estructuras que quiero bordar”, relata la artista chilena Juana Gómez de ese punto en donde brotan las primeras luces de una obra de arte que está por nacer. El concepto final se fotografía y se imprime en tela de algodón o lino, en la que está por surgir una red que busca respuestas, un canal que conecta argumentos y elementos que cohabitan en nuestro ecosistema y que guardan sigilosamente el secreto de la composición de los seres vitales que nos rodean.

“Empiezo a trabajar con libros de anatomía, varios a la vez, porque busco entender cómo se conecta nuestro organismo y eso, no está todo en un solo libro”, continúa la artista, bordando la narrativa y el perímetro de su trabajo. La intercomunicación, los vínculos, los nexos. La transmisión de información y la forma en que las funciones se complementan es su tema. La dependencia que crea una comunidad. “Una vez que tengo los órganos, los dibujo directamente sobre la foto impresa en la tela. Luego, escojo la paleta de color y comienzo el bordado. Es un proceso lento y, a veces, lleno de errores”, describe, hablando de la composición del armatoste que conduce esta lectura a la culminación de una nueva pieza.

Es un fluir de información, un sistema de ayuda, de procesos correlacionados y dependientes de los que emerge la creación o un proceso continuo. Entonces todo redundará en que la naturaleza cobija estas respuestas. El origen de macroestructuras que componen todo lo orgánico. La constitución del todo y las partes que se unen para formarlo están bajo la superficialidad. “Si sacamos esa primera capa de piel que nos deja tan uniformes como seres humanos, aparece la complejidad y la riqueza de nuestra estructura interna. Debajo de la piel es donde encontramos lo que nos hermana con los demás

A series of drawings and diagrams lay about the table. Everything begins there. “In the beginning, I draw what I visualize, the scale in which I will work, the organ, the system or the structures that I want to embroider,” says Juana Gómez regarding this point where the first signs of an unborn work or art emerge. The final concept is photographed and printed on cotton or linen canvas, where a network that seeks answers is about to arise, a channel that connects arguments and elements that coexist in our ecosystem and that stealthily keep the secret of the composition of vital beings that surround us.

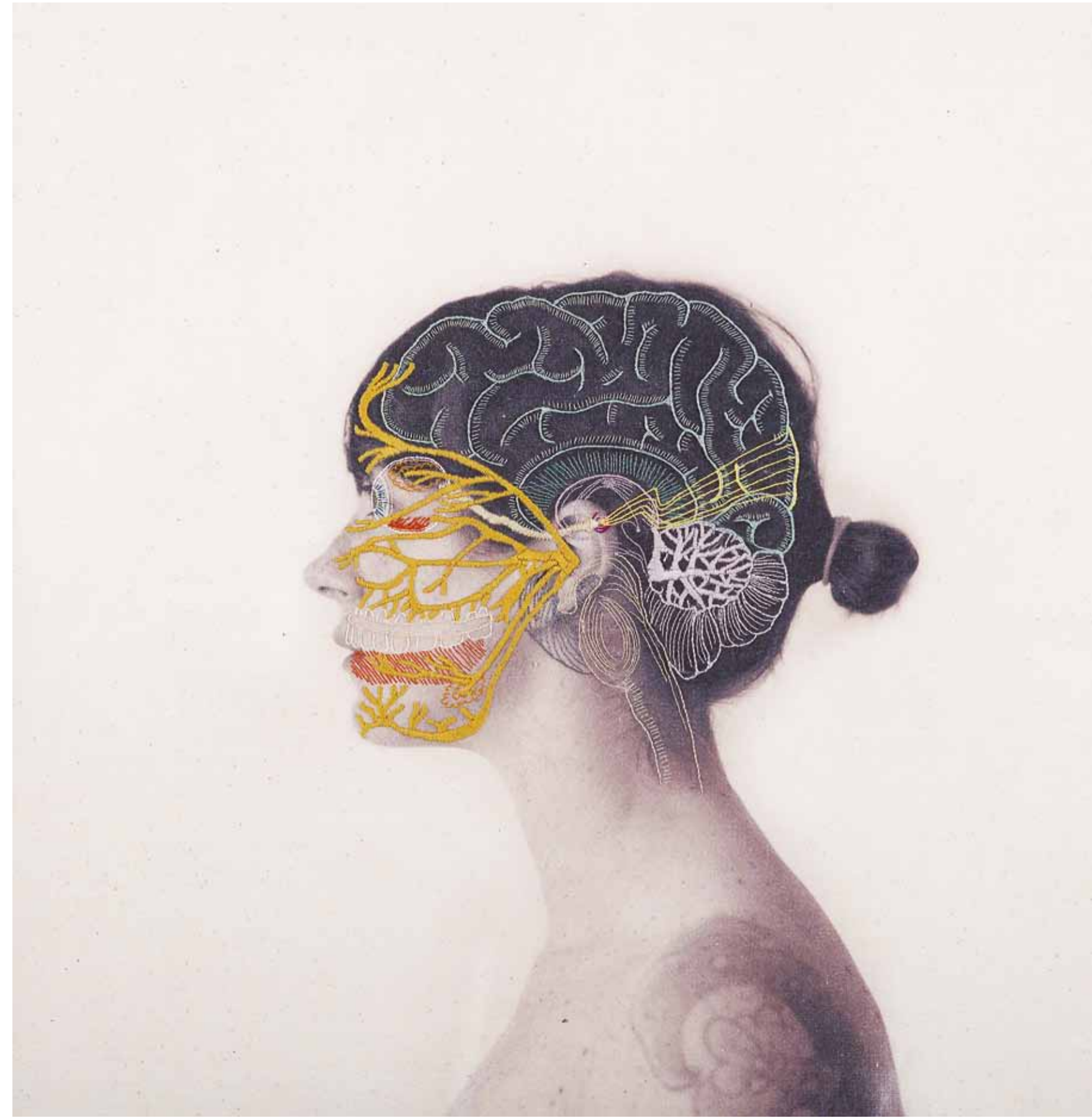
“I start to work with several anatomy books at a time, since I seek to understand how our organism is connected, and that isn't found in one book alone,” adds the artist while embroidering the narrative and perimeter of her work. The intercommunication, the links, the nexus. The sharing of information and the form in which the roles are complemented is her subject. The dependence that creates a community. “Once I have the organs, I draw directly on the photo printed on the canvas. Later, I choose the color palette and I start to embroider. It is a slow process and sometimes full of mistakes,” she describes, while speaking about the composition of the monstrosity that propels this interpretation to the completion of a new piece.

It is a flow of information, a help system, a system of processes that are interrelated and depend on that which emerges from creation or an ongoing process. So everything results in nature giving shelter to these answers. The origin of macrostructures that make up everything organic. The constitution of everything and the parts that are brought together to form it are underneath the superficiality. “If we remove that first layer of skin that makes us so uniform as human beings, the complexity and richness of our internal structure appears. Underneath the skin is where we find

Constructual 8, 2015, bordado a mano sobre foto impresa en tela y bordado recortado superpuesto, 30 x 34,5 cm.

Constructual 4, 2015, bordado a mano sobre fotografía impresa en tela, díptico, 160 x 55 cm.

fenómenos del mundo”, reflexiona Juana, quien dedica su trabajo a mostrar aquellos flujos y nexos que nos integran y hacen ser. “No estoy hablando de una idea abstracta, sino de una constatación física: estamos internamente contruidos de manera similar a las raíces de una planta, las rutas de tránsito de Internet, las corrientes marinas, las vetas en los minerales”, concluye, enfatizando la idea de un mundo de conexiones homogéneas, de composiciones que se fabrican a nuestro alrededor.

De la raíz a la rama

Tu trabajo parece mezclar lo orgánico y lo sensitivo. ¿Qué simbolizan y cómo nació la idea de crear este nexo?

La interconexión me parece el aspecto central de todas las cosas y su símbolo por antonomasia son las raíces y el árbol. Este diseño es el patrón que sostiene gran parte de lo que somos. Nuestro cuerpo está formado por la suma de estas filigranas que tienen su tronco central y se van haciendo cada vez más finas en la medida que llega a los extremos. Obedecemos a un diseño del que sólo somos una expresión más.

¿Cómo llegas a la conformación de las redes y a su término una vez que las has empezado?

Ninguna de mis obras está completa: el nivel de detalle al que se podría llegar es infinitamente mayor que el que puedo representar a través del bordado, pero hay un momento en que se alcanza a entrever esa complejidad. Es un punto justo, un momento donde la parte muestra el todo. Hay que dejar que la imagen vaya tomando su curso, que tenga su propia maduración y crecimiento. El modelo, de pronto, queda de lado y se empieza a ver a la obra en sí misma, como algo nuevo, con sus propios ritmos. A veces lo dejas de una noche a otra y es como si hubiera crecido en el intertanto, como si tuviera voluntad propia. Ahí sabes que no hay que volver a tocarlo.

¿Tiene tu obra la misión de graficar cómo dar sentido a una estructura y su funcionamiento?

Creo que mi trabajo habla de cosas que están tan en la base, que pasan desapercibidas. Sin embargo, acarreamos toda esta historia en los huesos. Estas mismas estructuras orgánicas están cobrando vida en la tecnología y afectando el comportamiento social de los seres humanos. La máquina humana, lo que nos constituye como seres humanos supera el cuerpo físico, se está lentamente exteriorizando como una segunda piel que hoy cubre el planeta entero. Creo que mi trabajo también busca poner foco en uno de nuestros mayores puntos ciegos: el hecho de que esta experiencia y este cuerpo es finito.

Lo que exhibes en tus obras ¿es una réplica o reflejo de tu propio cuerpo?

He bordado casi la totalidad de esta serie sobre mi propio cuerpo. Trabajar con él me pareció más directo y sincero que trabajar con otra persona. Elegir un modelo implicaba una decisión, una discriminación, y no quería caer en juicios estéticos sino trabajar con lo que me tocó, con lo que soy. Enfrentar mi propia imagen ha sido un trabajo mucho más difícil, ya que me da un pudor enorme. Cuando empiezo a dibujar encima de mí, empiezo a verme como a un modelo de anatomía, algo muerto. Siempre había pensado que estaba lista para enfrentar la muerte, pero este trabajo me ha hecho sentir una mayor fragilidad. Ha hecho que mi propio cuerpo se haya hecho más presente, con sus fortalezas y fallas, y esa conciencia inevitablemente nos conecta con nuestro carácter finito y con el temor y la maravilla de la muerte. **AAL**

that which links us to other phenomena in the world,” says Juana, who devotes her work to showing those flows and connections that join us and make us human. “I’m not talking about an abstract idea, but rather a physical verification: internally, we are built similarly to the roots of a plant, internet transit routes, sea currents, mineral seams,” she concludes while emphasizing the idea of a world of homogenous connections and compositions that’re fabricated our surroundings.

From root to branch

Your work seems to mix the organic and the sensitive. What do they symbolize and how did the idea of creating this link arise?

For me, interconnection is the central aspect of everything and the most typical symbols are roots and trees. This design is the pattern that largely supports what we are. Our body is made of the sum of these filigrees that have their main trunk and get finer and finer as they near their ends. We comply with a design from which we are only one more expression.

How do you get the structure of the networks and how do you finish them once you have started?

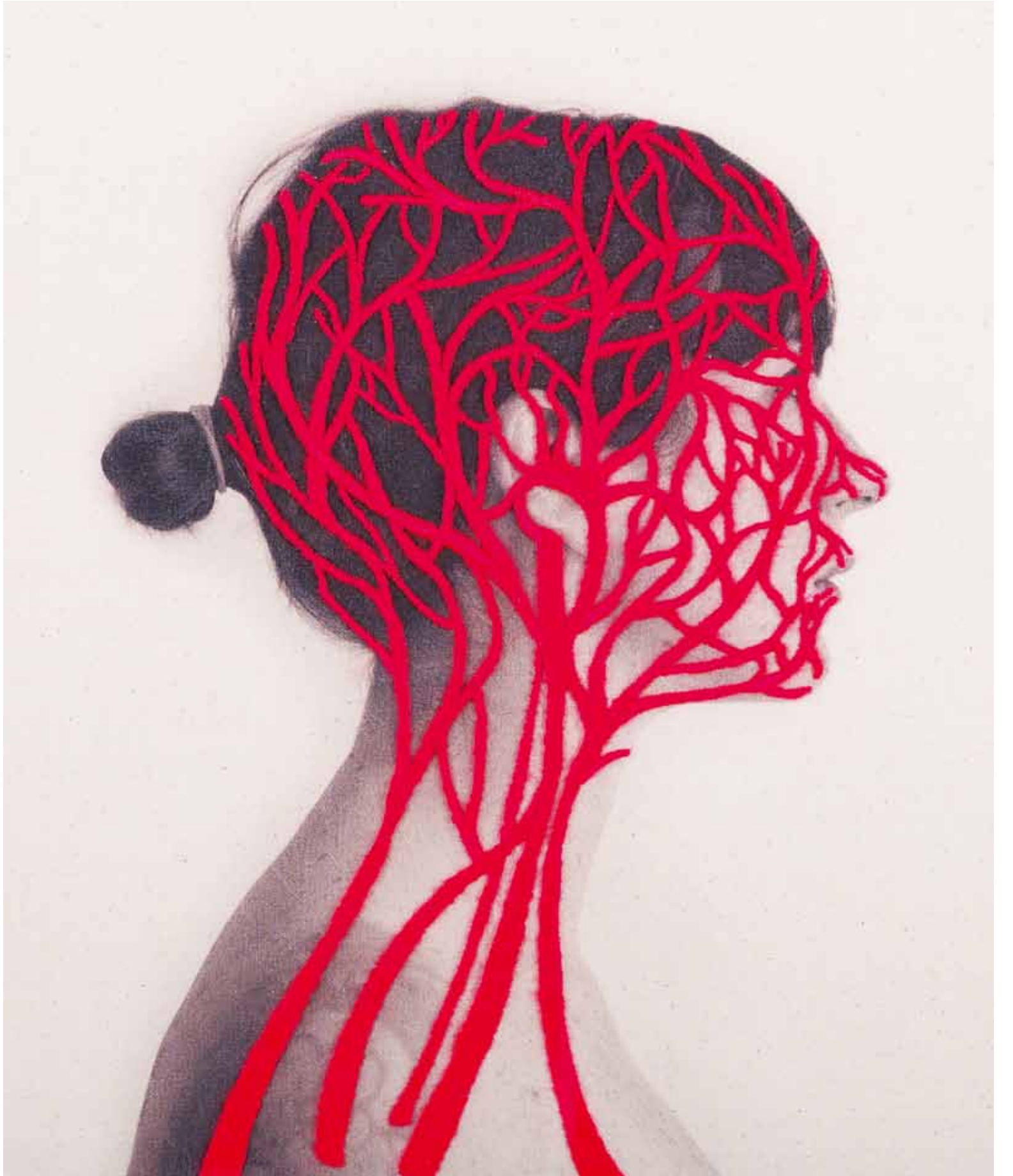
None of my pieces are complete: the level of detail that could be reached is infinitely greater than that which I can represent through embroidery, but there is a moment in which you are able to catch a glimpse of that complexity. It is an exact point, a moment where a part shows everything. You must let the image take its course and let it mature and grow on its own. The model, all of a sudden, is left aside and you start to see the work itself, like something new, with its own rhythm. Sometimes you leave it from one night to another and it is as if it grows in the meantime, as if it has its own will. There you know that you don’t need to work on it again.

Does your work seek to show how to give meaning to a structure and its functioning?

I think that my work speaks of things that are so essential that they aren’t noticed. However, we bear this history in our bones. These same organic structures come to life in technology and we are affecting the social behavior of human beings. The human machine, which forms us as human beings goes beyond the physical body, it is slowly being revealed like a second skin that now covers the entire planet. I think that my work also seeks to put emphasis on one of our major blind spots: the fact that this experience and this body is finite.

Regarding what you exhibit in your work, is it a replica or a reflection of your own body?

I have embroidered almost this entire series about my own body. Working with my body seems to me more direct and honest than working with someone else. Choosing a model implied a decision or discrimination, and I didn’t want have any aesthetic biases and would rather work with what I have, with what I am. Challenging my own image has been a much more difficult task, since I am extremely modest. When I start to draw on top of me, I start to see myself as an anatomy model, something dead. I had always thought that I was ready to face death, but this work has made me feel more fragile. It has made my own body more present, with its strengths and weaknesses, and that unavoidable awareness connects us with our finite nature and with the fear and wonder of death. **AAL**

Constructual 6, 2015, bordado a mano sobre foto impresa en tela, 55 x 55 cm.