

LA BATALLA ESPACIAL DE ALES VILLEGAS

Por Ricardo Pizarro

Batalla Espacial, 2009.

Site-related.

Cartón piedra.

Medidas variables.

Working in process: obra en constante mutación y regeneración.

Fotografía: Daniela Mirando.

Por estos días la Galería Die Ecke, fue sometida a una Batalla Espacial de cartón piedra. La muestra individual que la artista visual Ales Villegas presentó desde el 3 de octubre al 7 de noviembre de este año, nos presenta el resultado de un largo proceso de trabajo que comenzó hace tres años y del cual esta exhibición se presenta sólo como una "estación" de ninguna manera definitiva, sino en constante mutación.

Conocí la obra de Ales hace ya un tiempo a través de un portal en internet y de inmediato sentí una gran atracción por su trabajo, una obra que recoge nociones de las tres carreras por las que ha pasado, arquitectura, diseño y artes visuales, pero que sin embargo, logran generar una obra transversal a ellas. Con un trabajo basado en una obsesiva manualidad la artista va construyendo-diseñando volúmenes a través sólo de cartón piedra, estos volúmenes van acomplándose y creciendo hasta ocupar todos los espacios habitables generando una verdadera batalla espacial.

Al recorrer la muestra dentro de la galería, tuve la oportunidad de experimentar por primera vez en vivo el enfrentamiento con su obra, surgiendo naturalmente algunas inquietudes que luego se convertirían en las preguntas que dan forma a este artículo, y que nos permiten conocer desde la propia autora más de las obsesiones que la mueven.

Ales, para efectos de esta mini o cuasi entrevista, quisiera comenzar planteando la siguiente interrogante inicial que permita abrir el campo de las inquietudes.

¿Cómo surge la idea que finalmente te lleva a crear y recrear esta obra?

Más que por una idea que tuve esta obra ha surgido por búsqueda de sentido. Antes de arte estudié diseño y arquitectura, carreras en las que no me sentí tranquila debido a su carácter funcional. Fui cayendo en cuenta, y de una forma más bien inconsciente y problemática, que los objetos que construiría serían útiles para los sistemas de orden predeterminados socialmente y en eso había algo demasiado ajustado para este mundo que yo no quería hacer. Yo quería pensar y hacer objetos y arquitecturas aún no convenidas, no como un mundo paralelo sino como una posibilidad propia con la cual poder relacionarme con este mundo. Con la Batalla Espacial he logrado ese sentido de existencia, sin embargo es una lucha coexistencial que aún no termina.

Al ver y recorrer la muestra me parece advertir que la Batalla Espacial se rige por una lucha digamos cuerpo a cuerpo con el espectador, es decir, hay una relación gravitacional del cuerpo de obra frente al cuerpo humano y su natural desplazamiento, pues la Batalla Espacial se da espacialmente dentro de la sala de la mitad hacia

abajo, es decir, los volúmenes se posan sobre el piso, quedando la mitad hacia arriba hasta llegar al cielo sin interferencia de volúmenes ni visualidad, permitiendo la no saturación del espacio. En este sentido ¿cuál es la relación que la obra mantiene con el cuerpo gravitacional del individuo?

La Batalla Espacial es una lucha cuerpo a cuerpo, pero también es una lucha mental. La obra insinúa objetos y arquitecturas en distintas escalas, construidas con este imaginario pero utilizando la lógica difusa, es decir, establecer grados de cercanía y significación no taxonómicos; por tanto es indeterminada, ambigua, mutante; estimulándonos al ejercicio mental del hipervínculo, de ir de una idea a otra, de explorar los laberintos de la memoria. La Batalla Espacial es una lucha constante entre cosa-objeto, donde el espectador intentará en vano capturarla, con su cuerpo que recorre la obra y con la mente que la recorre en su expansión.

Otro aspecto que me genera inquietud es, que este cuerpo al cual tú llamas "objeto-embrión", no tiene forma orgánica, o mejor, su organicidad es rotundamente geométrica, evocando tanto a ciudades o mecanismos desconocidos de complejas maquinarias, en resumen una estética que podría aludir a la función industrial. En este sentido, veo muy fuerte la idea de la función o disfunción también en el terreno del arte, la ejecución obsesivamente manual, de objetos que encierran el fantasma de una funcionalidad industrial o sistémica. Entonces ¿Hay alguna relación del hacer manual frente el fantasma de la máquina? y junto a esto ¿esconde algún sentido paródico la disfunción de la obra frente al sistema artístico chileno?

El fantasma de la máquina es como mis "monstruos" mentales formados en mi relación con la arquitectura y el diseño, son fantasmas que me recuerdan mi disfuncionalidad en esas carreras, por ende la disfuncionalidad de mis "objetos" dentro de lo convenido. Lo que yo hago es estudiar y experimentar con esos fantasmas, fantasmas entendidos como protoplasma, desfigurados geoméricamente, evocativos de algo conocido, pero carentes de uso, por tanto, voy diseccionando los órganos de esos monstruos maquínicos; los manipulo, corto, uno y opero como una taxidermista para crear protoobjetos. Es decir, objetos, de probable uso en un futuro posible, pero como es un futuro posible, no necesariamente tendrán la significación que le doy y es ahí la paradoja. Son protoobjetos para neohombres. Por ende, no responde a ningún sentido paródico puntual sino responde a un sentido de sobrevivencia frente a esos fantasmas de la máquina.

En este último sentido, me parece advertir una suerte de nostalgia anticipada de la máquina proveniente de la revolución industrial, que en la era digital-virtual va perdiendo progresivamente su cuerpo, la súper computadora que abarcaba una gran sala es ahora un micro chip procesadora de innumerables series de datos. Crees que

hay algo de eso, que estas estructuras funcionen como fantasmas que evocan el cuerpo u objeto nostálgico de la máquina frente a la era virtual?

Hay un cuento de Bradbury llamado "Vendrán lluvias suaves (Agosto de 2026)", situado posterior a una guerra nuclear donde todo ser viviente desaparece y solo los objetos son los únicos sobrevivientes. En la Batalla Espacial no hay nostalgia de la máquina, aunque el fantasma de la máquina existe, este logra adquirir un nuevo cuerpo que lucha por sobrevivir. En ese sentido, es mejor usar la palabra melancolía, es decir, en la melancolía hay reflexión, reinención, al contrario, de la nostalgia que idealiza, la melancolía me permite crear nuevas formas con esos fantasmas. La melancolía posee cierta amargura, cierta tristeza que hace proyecciones hacia el pasado, el presente y hacia al futuro. Quizás, como la obra que se plantea Theo Jansen con sus criaturas de orilla de playa, la Batalla Espacial también logre sobrevivir a Agosto 2026.

Por último, en tu blog hablas de cómo estos monstruos van ocupando y llenando los espacios que has habitado hasta tenerte que mudar. Entonces, ¿no crees que el espacio de la galería en alguna medida neutraliza la pugna o lucha por el habitar, ya que el cubo blanco carece del sentido de ser habitado por un cuerpo en su cotidianidad más funcional?

La Batalla Espacial comenzó en mi ex casa, pero luego ha tenido que -por las vicisitudes y decisiones de mi propia vida- viajar; a un galpón, a 2 casas, al taller, hasta llegar actualmente a la galería, todo esto en menos de un año. Cada vez ha sido una mutación y regeneración distinta por los espacios de la ciudad, y esto te lo digo porque su lucha por el habitar rebasó mi propio espacio, generando una lucha mayor que comienza a darse en la ciudad. Lo que me hace pensar que su casa mayor es la ciudad y que la galería es ocupada no solo como espacio en sí, sino es vista a un nivel macro; como un recinto dado para reflexionar que está dentro de esta casa mayor. Y es así que la pugna del habitar de la Batalla Espacial se proyecta en este espacio mayor, donde el ser humano habita, y donde cada recinto u espacio tienen distintas connotaciones dadas por el hombre; y es a esos monstruos del diseño urbano y arquitectónico a los que se está enfrentando la obra y quizás, al igual que yo, capaz que también pierdan en la Batalla Espacial.

Ales Villegas

<http://batallaespacial.blogspot.com/>

Ricardo Pizarro

<http://ricardo-pizarro.blogspot.com/>