

JUANA GARCÍA-POZUELO

ENTREVISTA DE IGNACIO GIL-DÍEZ USANDIZAGA

Juana García-Pozuelo Barrios (Logroño 1978) es una de las artistas más interesantes del actual panorama artístico riojano. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco comenzó su formación en 1995 en el Taller Estudio de Demetrio Navaridas. Desde entonces ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas obteniendo diversos galardones y reconocimientos. Su obra se encuentra en las colecciones del Parlamento de La Rioja, Ibercaja, Ayuntamiento de Bilbao, UNED-Vizcaya y Fundación Bilbao-Arte. En la actualidad reside en Bilbao.

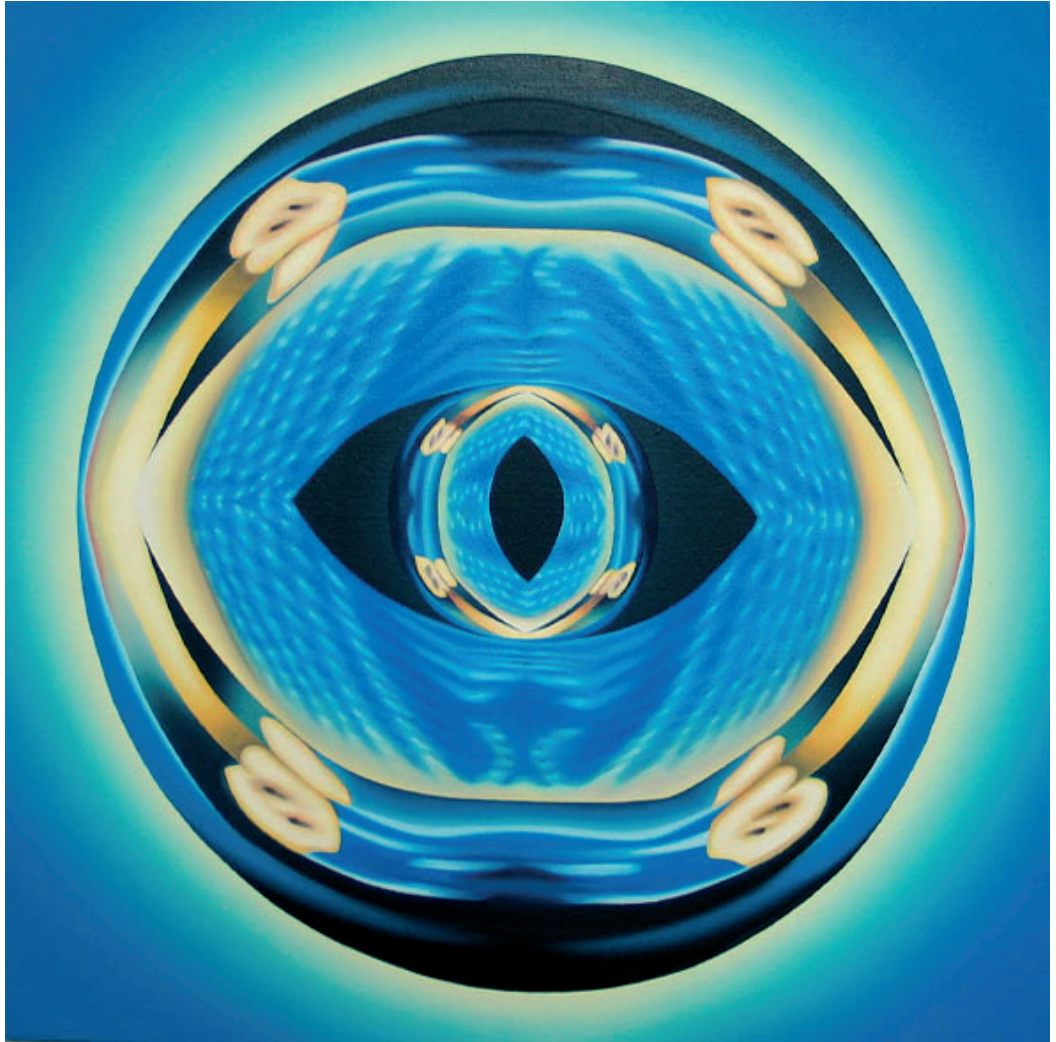
– Me gustaría empezar hablando de tu período de formación pues todavía lo tienes cerca ¿Qué opinas sobre las Escuelas de Bellas Artes en la actualidad? ¿Qué te ha aportado todo el proceso de aprendizaje, en Logroño y después en Bilbao?

– Bueno, la verdad es que creo que sigo en un proceso de formación, esto no se acaba nunca, pero en lo que respecta a mi paso por la Facultad de Bellas Artes, fue un período largo, que afortunadamente ya ha terminado, ya que, aunque valoro el proceso de “maduración” que he sufrido en los años universitarios, creo que ha sido más un proceso interno, personal, que provocado por las enseñanzas del personal docente, ya que salvo dos o tres casos a los que admiro y estoy agradecida, en general los profesores parecían destinados a ser una fuente de creación de frustraciones, más que de conocimientos útiles para la práctica artística. A eso se une la falta de rigor (salvo excepciones) en lo que respecta a la enseñanza de técnica, la famosa teoría de la ciencia infusa está de plena actualidad en la facultad. Además la preparación para lo que después es la realidad laboral es nula, no existen asignaturas que enfoquen de una forma clara

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

Gorgona

Óleo sobre lienzo

75 x 75 cm.

2005

el funcionamiento del sistema del arte (galerías, museos, fundaciones) y los derechos que deben tener los artistas respecto a éste. Aun así, la facultad no deja de ser un provechoso caldo de cultivo. Para mí lo más fructífero del paso por la universidad fue el contacto con otros alumnos que ahora son compañeros de profesión y el acceso a la fantástica biblioteca que dispone.

– **La pintura es la forma que has elegido para expresarte plásticamente, imagino que te parece la más adecuada para ti. En momentos como los actuales en los que las artes plásticas utilizan tantos soportes y técnicas diferentes ¿tienes algún otro argumento, además del personal, para defender el uso de la pintura al óleo sobre lienzo?**

– Yo creo que cada uno se maneja en el medio que más se adecua a sus habilidades e intereses, y en mi caso, efectivamente, es la pintura, a veces me encantaría el poder desplazarme hacia otros medios, pero la realidad es que conlleva un tiempo y un esfuerzo que no estoy segura de tener. Además la pintura, a pesar de todos los intentos que se han hecho por declararla “muerta” sigue teniendo un gran poder de atracción para las nuevas generaciones de artistas. No hay más que ver el resurgir que tiene, por ejemplo, en Alemania, o echar un vistazo a la cantidad de concursos que se destinan a premiar a nuevos pintores, o ir a cualquier museo de arte contemporáneo. Al fin y al cabo es una disciplina en la que no necesitas contar con el respaldo de equipos técnicos, y que puede llevar a cabo uno mismo, sin necesidad de depender de otras personas.

– **¿Qué tipo de manifestación artística te interesa más? ¿Qué artistas? ¿Puedes mencionar tus preferencias en el presente?**

– La verdad es que ha llegado un momento en el que todo lo relacionado con la pintura me interesa, desde las pinturas de las cavernas hasta hoy, pero si tuviese que elegir, en este momento me quedo con el período que va desde el romanticismo hasta los surrealistas. Me interesa la obra de Remedios Varo, Caspar Friedrich, Delacroix, Max Ernst, Bocklin, Picabia... Me podría eternizar citando autores. Desde luego también estoy muy atenta a lo que se hace hoy en día, sobre todo en lo que se refiere a pintores vivos con los que me siento identificada, como por ejemplo Inka Essenhigh, Peter Doig, Neo Rauch... Aunque las referencias no siempre son solo pictóricas, el mundo del cine es un campo

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

Deméter

Óleo sobre lienzo

180 x 180 cm.

2004

del que se pueden sacar muchas ideas, ahora estoy enganchada al cine de Werner Herzog, sobre todo a las películas Frizcarraldo, Rescue Dawn, y Aguirre o la Cólera de Dios.

– Explícanos cuál es el proceso que sigues para elaborar tus obras.

– Generalmente parto de conceptos que me interesan y de los que procuro buscar información en libros y películas, y a partir de estas referencias, trabajo bocetos a partir de dibujos, fotografías y medios informáticos, reuniendo material para llevar a cabo imágenes de composición y color que me satisfagan. El resultado de esta selección es realizado en el medio más adecuado en cada ocasión, con la mayor exactitud posible y una apariencia limpia, casi industrial, aunque últimamente estoy intentando dejar algo de margen al “error” porque, me apetece prescindir de ese aspecto tan inmaculado, aunque conseguir esto es más difícil de lo que parece. También suelo buscar obra de otros artistas, que sea afín al tema en el que esté trabajando en ese momento, para ver como resuelven otros, los conflictos técnicos que te encuentras cuando estás pintando, creo que es un ejercicio muy sano, así como tener cerca de alguien de confianza con quien hablar de los cuadros, a veces te dan pautas y soluciones a las que tu no llegarías solo, ya que muchas veces te obcecas tanto en algo que eres incapaz de ver lo evidente.

– Siempre me ha llamado la atención tu interés por la literatura como estímulo para establecer tus propias imágenes, exclusivamente visuales. Este aspecto favorece tu presencia en CODAL ya de sí justificada por la calidad e intensidad de tu producción. Como sabes el debate entre la imagen y la narración es muy antiguo. Desde el *Ut pictura poesis* de Horacio la relación entre imagen literaria y la pictórica ha sido intensa y a menudo polémica. En la pintura contemporánea, ha tenido detractores que han despreciado la pintura con asunto calificándola como “literaria” ¿Qué opinas de esto?

– Me gusta leer, lo cual no quiere decir que todos los libros que leo sean fuente de temas para los cuadros, (ahora estoy enganchada a Balzac, y todavía no he pintado ningún cuadro que haga referencia a su obra) pero hay ciertos autores que se prestan a una interpretación pictórica, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Philip K. Dick, toda la literatura de ámbito mitológico, o en otro tercio, Marcel Proust, bien porque sus descripciones de escenas son muy visuales,

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

Hades y Persephone

Óleo sobre lienzo

200 x 180 cm.

2005

o porque los conceptos que desarrollan en su obra son terriblemente pictóricos. En todo caso no se trata tanto de hacer una ilustración de esos conceptos, como de interpretarlos, y sacar una visión propia de ellos. Por otra parte, en un mundo dominado por el diseño y la estética es normal que haya detractores de la pintura como vehículo de expresión con una carga argumental, ya que se aprecia más la banalidad, el “bonito”, o el impacto inmediato de lo grosero, y pretendidamente transgresor, que algo que haga reflexionar, o implique un esfuerzo y unos conocimientos que no todo el mundo posee. En todo caso, aquella gente que no utiliza un tema literario en sus obras, parte de algún concepto, las cosas no salen por generación espontánea. Conozco a gente que en su pintura no busca un tema, todo lo contrario, lo rehuyen, y son pintores estupendos, con una capacidad estética indudable, y las conversaciones que mantenemos en torno al tema artístico y lo que hacemos se hacen siempre desde el respeto a nuestros respectivos trabajos e inclinaciones. Creo que la práctica del arte es un actividad intelectual, como puede serlo la filosofía, o la ciencia, y no se puede pretender el comprenderla o realizar una crítica sin tener la formación necesaria para ello, no quiero decir que haya que ser un erudito, pero sí haber tenido la molestia de visitar museos, asistir a charlas, leer libros y revistas de arte, en suma, estar informado.

– **Tu atracción por los inframundos imaginarios por las realidades espaciales del más allá, por lo que se sitúa al otro lado del espejo, es constante. Has titulado algunas de tus obras con los ríos del Hades griego, mencionas la Divina Comedia, el Paraíso Perdido de Milton y sé que te ha interesado el pintor y grabador inglés del siglo XIX John Martin. ¿Por qué?**

– Hasta hace poco basaba mi trabajo en la recreación de mitos y paisajes grecorromanos, que se sitúan dentro del imaginario del ultramundo porque me interesa la deformación “visual” que han sufrido los mitos a partir de su inclusión en el mundo de la tecnología y los videojuegos, y la apariencia lúdica e infantilizada que se le atribuye a este aspecto de la vida y la cultura occidental. Últimamente, mis intereses han derivado hacia el paisaje y el ámbito natural, en parte gracias al encuentro con las referencias que citas, ya que en todas ellas la presencia del paisaje es un personaje más. Este cambio de temática se ha realizado de una forma natural, es algo parecido a un reloj de arena sin fin, donde

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

Mnemosine

Óleo sobre lienzo

200 x 180 cm.

2005

no tienes más remedio que pasar por el embudo que lleva al espacio contigo, si es que quieres seguir teniendo arena para construir castillos. Me siguen interesando los mitos, pero últimamente me provocan más otros conceptos, como el de “Natura Naturans” desarrollado ampliamente por Spinoza, al que llegué a través de Jorge Luis Borges, y del estudio de los pintores simbolistas, y de los libros “El Corazón de las Tinieblas” y “La línea de sombra” de Joseph Conrad.

– Otro de los factores más llamativos de tu trabajo es el parecido de algunas formas que se observan en tu pintura con los signos empleados en los códigos convencionales de comunicación. Da la sensación de que te gusta bucear y manipular esos signos de pretensión universal. Recientemente, has introducido imágenes que pueden ser identificadas con ilustraciones. Imágenes que son reconocibles y que reconocemos por haber sido utilizadas para construir ideas desde un punto de vista tópico. Son representaciones habituales del mundo fantástico más vulgar, del mundo ideal habitual en los productos imaginarios de consumo: la naturaleza perfecta y voluptuosa, ámbito de lo sobrenatural, por ejemplo. Sin embargo, no lo tomas de la manera que lo han hecho otros artistas tanto del pasado, como los pertenecientes al movimiento pop, como los más recientes, los denominados apropiacionistas de los años noventa. Tu sistema de imágenes es complejo pues se establece desde la intervención sobre otro ya conocido pero lo atractivo es que el resultado es absolutamente personal.

– Es difícil abstraerse de la forma de hacer de cada uno. Es como la escritura, cada uno tenemos una letra diferente y es muy difícil de cambiar, lo mismo que es muy complicado el no estar influenciado por la batería de referencias visuales que nos rodean en los medios de comunicación, nuestra forma de entender y analizar la realidad viene dada en parte por estos y no siempre te das cuenta de la importancia que tienen hasta que alguien te lo dice. Respecto a los dibujos que he realizado últimamente, el hecho de que sean imágenes más reconocibles viene dado en parte por la técnica utilizada, son dibujos hechos con lápices de colores, de ahí que sean más ilustrativos, algo, por otra parte, intencionado, aunque la verdad es que encuentro un problema con el hecho de que sean imágenes reconocibles, y es que el espectador, en general, se fija más en el “cómo está hecho” y “qué paciencia” que en el conjunto de la imagen y sus posibles significados, un problema, si tienes en cuenta que la resolución de las

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

Paisaje para Tántalo

Óleo sobre lienzo

180 x 180 cm.

2006

imágenes no se limita al hecho de pasarse una tarde dibujando cada pelo del jaguar, sino que hay un período de trabajo de composición y de búsqueda de imágenes muy extenso, que no siempre se tiene en cuenta en la valoración final de la obra.

– Otro polo de atracción de tu pintura, indisoluble de todo lo anterior es el modo en el que empleas el color. Tus colores planos, tan ácidos y provocativos establecen armonías extremas. Yo he visto, en este sentido, alguna similitud en las obras de estos últimos años con la pintura de James Rosenquist de finales de los años setenta y ochenta, salvando todas las distancias. ¿Qué papel concedes al color?

– Siempre me ha gustado el color, tengo tendencia a trabajar con gamas de colores que me gusta cómo armonizan, y no se porqué, hay veces en las que me molesta, porque me da la impresión de que el color brillante se asocia a la infancia, y da un aspecto de “gominola” a las obras, que es algo que no me interesa porque resta seriedad al cuadro, así que de vez en cuando procuro forzarme a trabajar con gamas más grises, o más oscuras, pero al final no puedo escapar de mi tendencia innata hacia el color puro y menos contaminado. Soy una adicta al color.

– Como artista nacida y vinculada a La Rioja pero residente en Bilbao ¿qué opinas sobre la situación del arte contemporáneo en nuestra región? ¿Qué destacarías y, por supuesto, qué carencias señalarías?

– Creo que lo mejor que puede hacer un artista joven con ganas de seguir formándose y trabajando es irse fuera, ya que aunque me encanta La Rioja y siempre me tratan fenomenal, sigue, en cierto sentido, anclada en percepciones un poco anticuadas del mundo del arte, aunque hay sitios en los que se procura cubrir estas carencias, como la sala Amós Salvador, la Escuela de Artes o el reciente museo Würth, que para una comunidad tan pequeña como La Rioja son un lujo a nivel artístico. Por otra parte se tiene que empezar a concienciar a la gente de que esto es un trabajo, para el que te has formado durante años, y que sacar adelante una obra artística supone una inversión de tiempo, esfuerzo y economía importante, no es un *hobby*. Además creo que se debería intentar la creación de unas becas de ayuda a la formación y producción de obra con enjundia, ya que no hay ninguna institución pública o privada, que dedique fon-

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

The forest haven

Óleo sobre lienzo

200 x 180 cm.

2008

dos al arte de esta manera, y es algo que por mi experiencia, veo que se hace prácticamente en todas las comunidades autónomas pero no en La Rioja. También sería interesante fomentar la presencia de La Rioja en eventos culturales, intentar traer a artistas de fuera a trabajar en la región, y abrir un museo de arte contemporáneo como Dios manda, somos una comunidad con recursos, y el arte debería ser un valor añadido a los atractivos de La Rioja.

– **¿Cuáles son tus proyectos inmediatos?**

– Estoy buscando la manera de ir de nuevo a Nueva York, ya que el verano pasado disfruté muchísimo de esa ciudad y de su oferta cultural, y me gustaría trabajar allí durante un período más largo, porque suceden cosas que no son posibles en ningún otro lugar, ya sólo ver el cómo están pintadas las puertas de algunos edificios, los camiones, o como disponen los escaparates es una experiencia estética que merece la pena. Mientras tanto, seguir pintando.

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

Medusa

Lápiz de color sobre papel

50 x 70 cm.

2007

La jungla cubrirá todo
Lápiz de color sobre papel
100 x 70 cm.
2007

PALABRAS CON

JUANA GARCÍA-POZUELO BARRIOS

Nuevas especies

Lápiz de color sobre papel

50 x 70 cm.

2007

El beso del pulpo
Lápiz de color sobre papel
50 x 70 cm.
2007