

PALABRAS CON

NATURALEZA Y BELLEZA EN LA OBRA DE NATIVIDAD BERMEJO

INMACULADA CERRILLO RUBIO

Natividad Bermejo (Logroño 1961)

Profesora Titular de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Universidad de Vigo.

Natividad Bermejo es una de las artistas contemporáneas más relevantes de La Rioja. Asimismo ocupa un puesto de referencia en el panorama nacional. Tras finalizar sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, Nati Bermejo comienza a exponer sus obras y uno de los primeros lugares va a ser la antigua sala de exposiciones “La Tabacalera” (1985) en Logroño. Casi treinta años después, ha participado en innumerables exposiciones colectivas e individuales, en diferentes lugares de España, Europa y América. Su obra, presente en varias ediciones de la Feria de Arte Contemporáneo ARCO, forma parte también de colecciones privadas, de fundaciones y de museos.

En este año 2014 ha recibido el premio Miradas de Mujer en su primera edición en La Rioja, patrocinado por el Ayuntamiento de Logroño. Premio otorgado por su condición de mujer y por su magnífica trayectoria artística.

Las obras de Nati Bermejo no nos dejan indiferentes. La exploración que la artista hace de la naturaleza nos conduce hacia un universo plagado de dibujos en blanco y negro, que reflejan escenarios reconocibles, en los que el espectador,

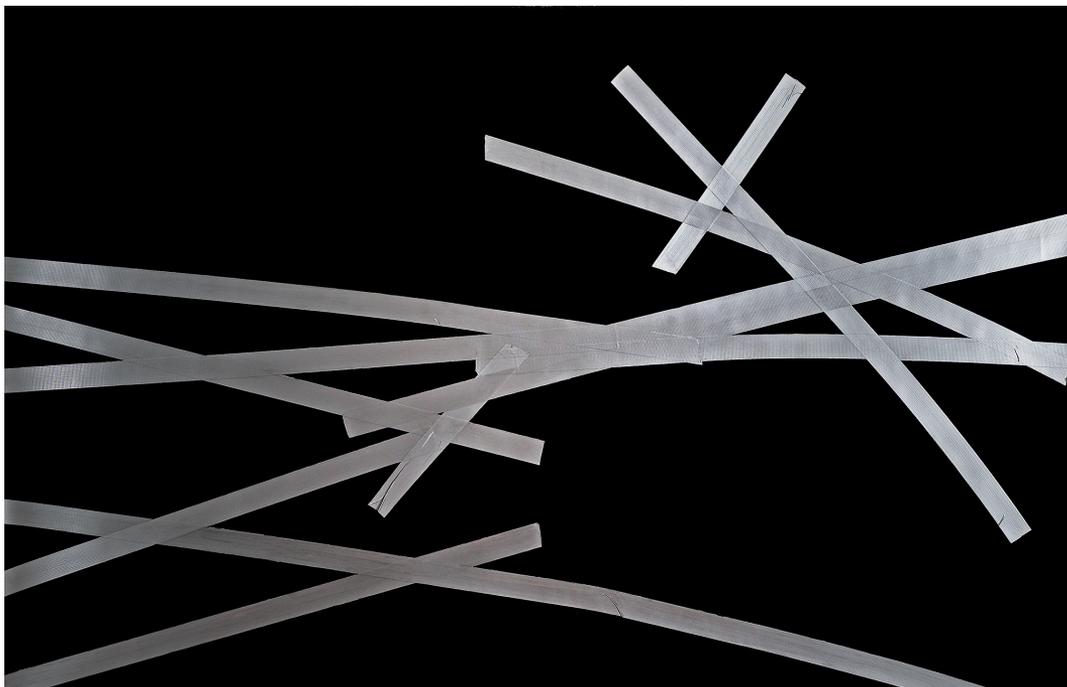

como ella misma manifiesta, “forma parte activa de la obra”. Las guerras, las banderas, la tormenta, la niebla, son metáforas que se convierten en excusas/razones/pretextos para analizar el mundo en el que vivimos: las tragedias, el caos... protagonizan sus dibujos sin apenas figuras humanas, haciendo un guiño al espectador para que penetre en la obra, para que pueda apreciar “la experiencia conceptual y sensorial” de sus dibujos.

Debido a la amistad con la artista y al conocimiento y seguimiento de su desarrollo profesional, abordar esta conversación sobre la trayectoria de Nati Bermejo/artista, ha supuesto para mí realizar un ejercicio de reflexión y acercamiento a su obra desde un punto de vista académico y conceptual. La entrevista, centrada en las últimas exposiciones individuales, celebradas entre los años 2008 y 2013 en Burgos (“Bing-Bang”), Barcelona (Look Left Look Right), Sevilla (“La nave de los Locos”) y Madrid (“La Tormenta” y “20Hz-20KHz”), nos acerca a una artista reflexiva, sensible con la naturaleza, con los sentimientos, o con las tensiones ideológicas de la actualidad. La belleza, lo sublime, se impone por encima de cualquier referencia. Tomando como nexo de sus obras la frase de Aristóteles que Nati Bermejo cita ya en la primera pregunta “el accidente revela la sustancia”, sus obras, más allá del título o del acontecimiento del que parten, se nos revelan a través del dibujo y también del sonido, en un mundo de materias, sonidos y sensaciones. Como ella misma declara en otra entrevista, “me atrae y me desconcierta la búsqueda de la belleza en la destrucción”.

Algunas de tus últimas exposiciones se titulan “Big Bang” (2008) y “La Tormenta” (2012), ¿tienen que ver con el nuevo milenio, con la situación actual del mundo, con el caos...?

Algo así, “Big Bang” tenía que ver en gran medida con el accidente y con el caos. Era el momento de trabajar con ello, tanto por mi situación personal como por lo que sucedía a mi alrededor. Creo que a todos nos ha pasado algo así, cuando nos rompemos un brazo, parece que nos cruzamos con más personas escayoladas de lo que es habitual, tenemos eso en la cabeza y nos fijamos en ello. Con la crisis hemos empezado a ser conscientes y a ver el desorden que nos rodea en

“Cristales rotos”. 2007.
141, 5 x 220 cm. Dibujo.
Cinta adhesiva y pastel sobre papel.

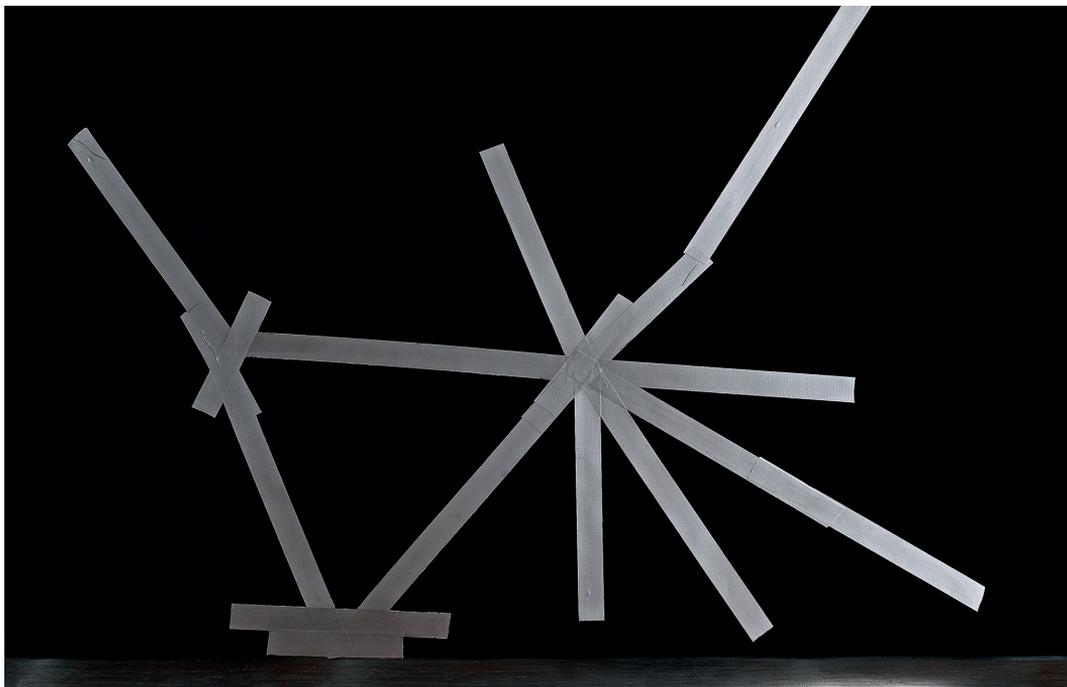
todo, nos replanteamos todo encadenando unos acontecimientos con otros. De todas formas sabemos cómo en realidad todo está en continua transformación, cambiando aunque a veces no nos damos cuenta. Respecto al accidente, y por mi manera de trabajar, me interesa en cuanto hace que se produzcan cambios. No hablo de accidentes que provocan tragedias, sino descubrimientos y conocimiento. Aristóteles dice que “el accidente revela la sustancia”. Conocemos de qué está hecho un vaso cuando se rompe, un edificio cuando se quema o cómo está construido un pueblo cuando se desborda un río.

Blanco, negro y gris conforman la paleta de tus últimas obras. ¿Por qué la utilización constante desde hace años del negro como color predominante? ¿Por qué recurres al dibujo?

Recurro al dibujo porque creo que es la técnica más adecuada. El blanco y el negro remite más al terreno de las ideas que de las sensaciones. Aun así, cuando estoy dibujando, la técnica y la mezcla de los materiales, el pastel negro, el guache, el grafito, los lápices y las gomas abordan un terreno absolutamente sensorial que me hace disfrutar. Aprecio la materia, sus reacciones y sus relaciones. Cuando dibujo algo minuciosamente, el detalle está más cerca de lo obsesivo que de la correcta representación. Los fondos negros en los dibujos que hago a veces con líneas y líneas de grafito que rodean algo creo que subrayan las cosas representadas. Otras veces, cuando trabajo en alguna instalación me interesan, la materia sus reacciones y sus significados, el espacio, el sonido, la luz en sí misma... y por supuesto el espectador y su experiencia sensorial y conceptual de la obra.

La naturaleza está presente en tus dibujos, pero se trata de una naturaleza sobrecogedora, con tormentas, rayos y volcanes. ¿Qué quieres expresar?

Los dibujos en los que aparecen estas imágenes de tormentas nocturnas, estrellas fugaces y firmamentos como dices, pertenecen a la serie de obras de la exposición “Big-Bang” que he comentado antes; ante todo pienso que remiten al asombro ante los fenómenos naturales y su belleza.

“Cristales rotos”. 2007.
141, 5 x 220 cm. Dibujo.
Cinta adhesiva y pastel sobre papel.

En la exposición posterior, “20Hz-20KHz”, en el 2013 trataba la naturaleza desde un acercamiento más fenomenológico diría. Partía de la experiencia sensorial de atravesar un banco de niebla conduciendo por carretera. Me interesaba la falta de visión y la percepción distorsionada de los sonidos en este contexto. Y eso y solo eso era el punto de partida para reflexionar sobre aspectos tanto visuales como sonoros estableciendo relaciones entre ellos.

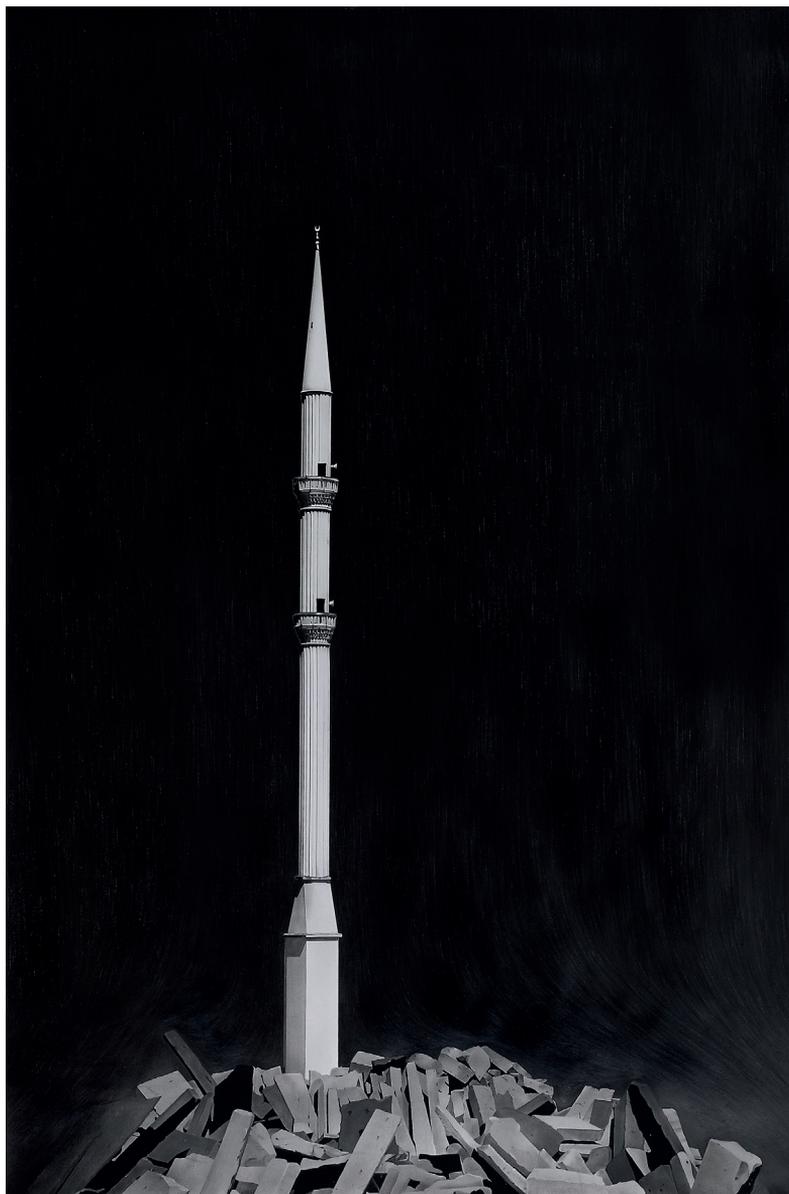
El título del proyecto, “20Hz-20KHz”, remitía a la banda de frecuencia que resulta audible al oído humano. Fuera de esta frecuencia no percibimos sonido alguno, igual que no vemos entre la niebla.

El interés por la Naturaleza queda de manifiesto en el título de tu tesis doctoral: “*Jardines del sentimiento. De la belleza natural, de su percepción y de su influencia en la conducta estética del romanticismo*”. En esa investigación que haces sobre la estética de lo sublime, del romanticismo... ¿Te interesa el universo del pintor romántico Caspar David Friedrich?

En un jardín o el paisaje en un cuadro vemos cómo otros ordenan o desordenan la naturaleza, desordenan está mejor dicho. Este es el resumen de mi tesis en la que aprendí a ver los jardines, a formar mi mirada y mi sentimiento hacia la naturaleza, el paisaje y el arte a través de la mirada y el pensamiento de aquellos que iba estudiando. Me gusta cómo los románticos reverencian la naturaleza.

Mi atención e interés es el mismo cuando dibujo una gota de agua o una tormenta. En la naturaleza me sorprende y me conmueve tanto el crecimiento de una yerba como un bosque entero, siempre ha sido así. A veces en los dibujos confronto lo grande y lo pequeño para presentar sus semejanzas de comportamiento y de formas, es asombroso. También me interesa la idea romántica de que los seres humanos estamos compuestos de átomos y la visión de la naturaleza que esto conlleva. Los románticos que pintan paisajes, los pintores y los poetas simbolistas ingleses son unos ecologistas a su manera.

En cuanto a Friedrich, a veces imagino al espectador que ve en una exposición un paisaje que he dibujado, aunque sea una pista de aterrizaje como el personaje de espaldas que Friedrich pone en sus cuadros.

“Mezquita”. 2008.
136 x 210 cm. Dibujo.
Gouache, grafito, pastel sobre papel.

Las noticias de guerras, de catástrofes están presentes también en tus registros, pero rara vez aparece la figura humana. ¿Por qué?

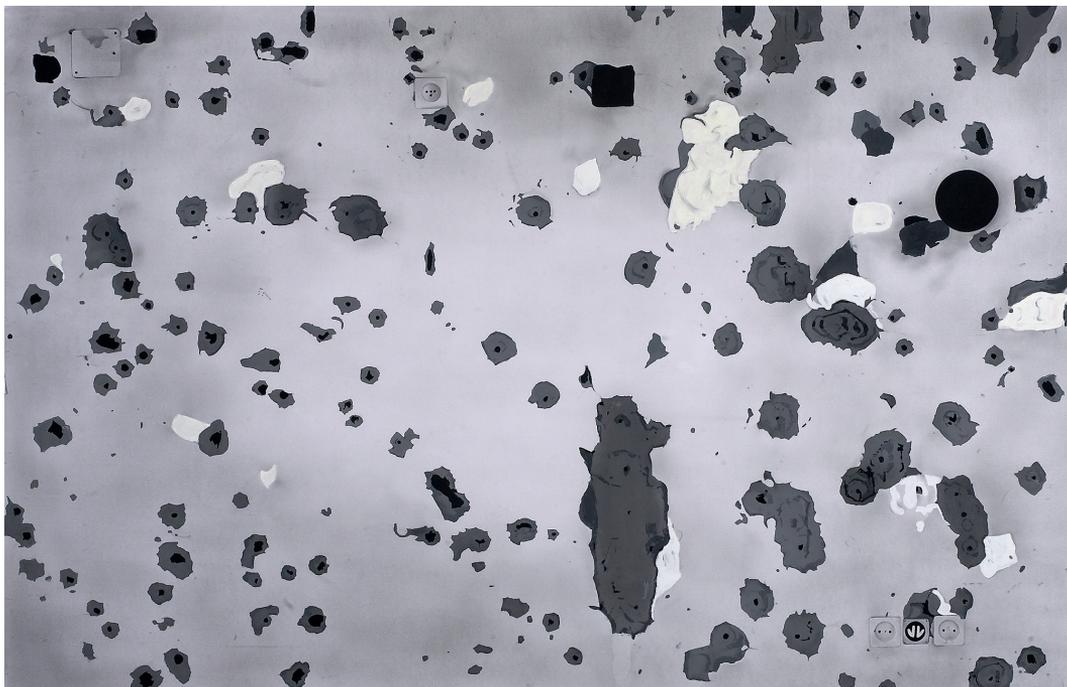
Creo que es porque pienso en el espectador como alguien que al mirar el dibujo es la única presencia humana que se necesita. El espectador piensa sobre lo que ve allí, mira y se pregunta cosas como yo lo he hecho antes, forma parte activa de la obra, pienso que no es alguien pasivo como se dice del que solo contempla algo. No hay que hacer cosas siempre en los museos, ya es bastante con pensar. Cuando alguien ve algo interesante en una exposición creo que puede que se diga a sí mismo: si el que ha hecho esto ve de esta forma distinta las cosas a como siempre lo veo yo o la mayor parte de la gente, yo también puedo ver e interpretar las cosas de otra forma a como siempre lo he hecho. A veces los artistas intentan ofrecer una visión de la realidad diferente y menos alienante que la que nos ofrece y nos impone el sistema y los medios de comunicación a su servicio.

También algunas veces en las instalaciones mi postura respecto al espectador es la de que puede experimentar o activar la obra que tiene delante como en “Big- Bang”, “Punto de desorientación” y “La trampa” presentadas en la Galería Egam, el CAB de Burgos y Estrany de la Mota. Allí uno puede meter una bolsa de palomitas en un microondas y escuchar y ver como explotan. Dar vueltas sobre sí mismo en una plataforma giratoria o sentirse atrapado en un espacio-trampa iluminado por lámparas matamoscas de luz violeta.

En el terreno más personal, cómo abor das la enseñanza del arte desde tu condición de profesora universitaria.

En general pienso que una Facultad de Bellas Artes debe ser un lugar donde los estudiantes además de aprender los contenidos de las asignaturas aprenden a pensar y a formar un criterio propio sobre el arte, la sociedad artística y lo que sucede en el mundo. Cuál va a ser su actitud en el futuro.

En las facultades de humanidades, en general tienden a aplicarse erróneamente los criterios de valoración y optimización de resultados aplicados en disciplinas científicas. Parece que los saberes que no tienen una aplicación utilitarista no

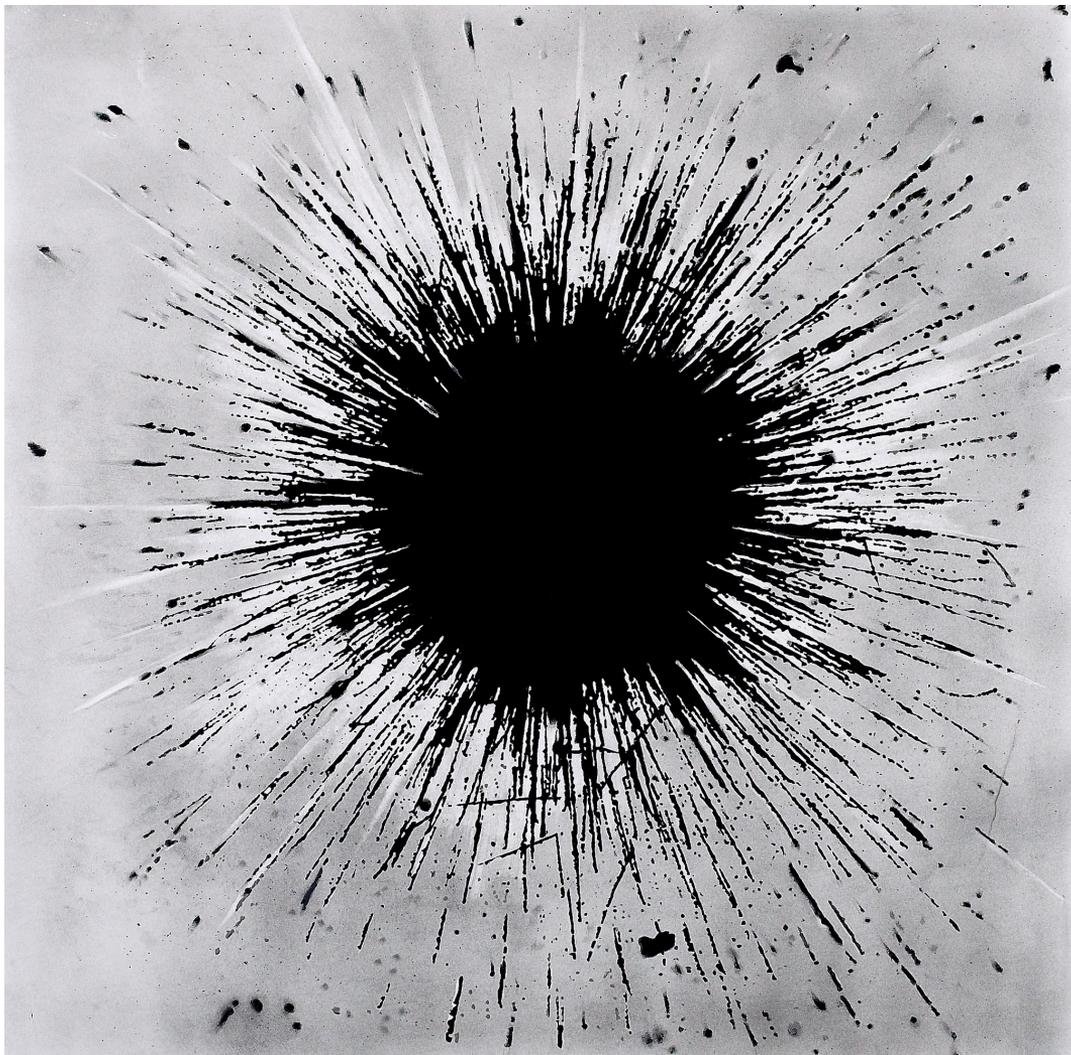

“Balazos en una pared. Iraq”. 2008.
141, 5 x 220 cm. Dibujo.
Gouache, grafito y pastel sobre papel.

tienen importancia, pero hacer una melodía, pintar un cuadro, pensar el mundo o escribir un poema son un fin en sí mismo. Son cosas en principio alejadas de unos fines prácticos y comerciales, pero contribuyen a hacernos mejores y son útiles por eso mismo. Las facultades de Bellas Artes deben ser lugares de libertad de pensamiento no supeditados a la rentabilidad inmediata.

Los estudiantes de arte son personas trabajadoras, el arte ocupa todo su tiempo, esencialmente porque les gusta y porque no les dejamos vivir en paz con tantas asignaturas. Tienen que aprender trabajando y ejercer una autocrítica constante, evaluar sus proyectos, su metodología, sus capacidades y sus limitaciones, sus errores y sus aciertos. Tienen que desarrollar una importante capacidad de autoexigencia, paciencia y fuerza de voluntad. Van a ser unas personas que harán que el mundo sea un poco mejor, espero.

“Radium John Archibald Wheeler”. 2007-2008.

141,5 x 141,5 cm. Dibujo.

Gouache, grafito y pastel sobre papel.

PALABRAS CON

INMACULADA CERRILLO RUBIO

“Pista de aterrizaje”. 2007.

141, 5 x 220 cm. Dibujo.

Gouache, grafito y pastel sobre papel.

“Aeropuerto. Dallas”. 2007.

141, 5 x 220 cm. Dibujo.

Gouache, grafito y pastel sobre papel.

PALABRAS CON

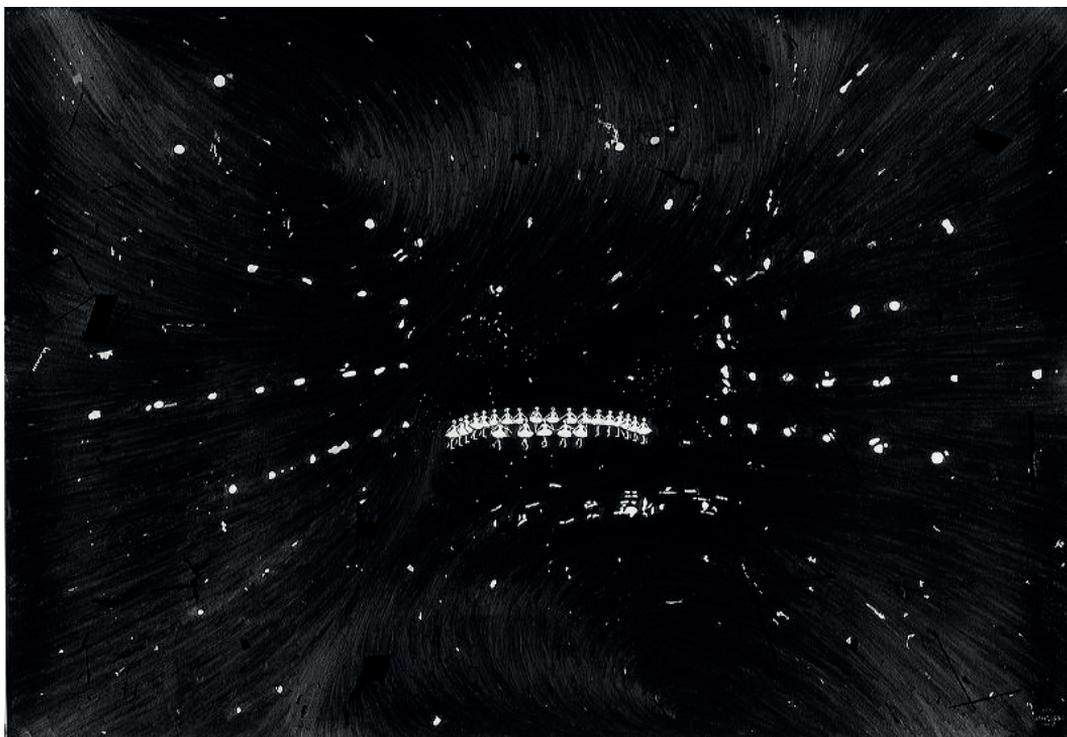
INMACULADA CERRILLO RUBIO

"Near Bagdad. CNN. Invasión de Iraq". 2003-2007.

141, 5 x 220 cm. Dibujo.

Gouache, grafito y pastel sobre papel.

“Big Bang dance”. 2005.

70x98 cm.

Gouache, grafito sobre papel.

PALABRAS CON

INMACULADA CERRILLO RUBIO

“Tormenta en las Azores”. 2008.

136 x 210 cm.

Gouache, grafito y pastel sobre papel, Colección CAB, Centro de Arte Caja de Burgos, Burgos.

"Haley". 2006.

136 x 136 cm.

Gouache, grafito, pastel sobre papel. Colección MUSAC,
Centro de Arte Contemporáneo de Castilla León.

PALABRAS CON

INMACULADA CERRILLO RUBIO

“Las estrellas de la tierra”. 2006.

136x 126 cm.

Gouache, grafito, pastel sobre papel. Colección MUSAC,
Centro de Arte Contemporáneo de Castilla León.

“Firmamento Papilio Peranthus”. 2006.

136 x 136 cm.

Gouache, grafito, pastel sobre papel. Colección MUSAC,
Centro de Arte Contemporáneo de Castilla León.

PALABRAS CON

INMACULADA CERRILLO RUBIO

“Lasa-Lanzhou. Tren en el Himalaya”. 2007.

141, 5 x 220 cm. Dibujo.

Gouache, grafito y pastel sobre papel.