Elogio al Fracaso

(English translation follows on p31)

De Concha Jiménez Muñoz

Nota de la autora:

Durante la mayor parte de la pandemia mi único vínculo con el mundo de artistas, poetas, ilustradores y fotógrafos en el que solía estar, ha sido a través de una pantalla digital (con una media de unas cuatro videollamadas a la semana).

Este ensayo explora los procesos afectivos y creativos de mis dos últimos proyectos artísticos: *Lo Insondable* (presentado por última vez en febrero de 2020) y Nada que ver (proyecto actual), ambos afectados considerablemente por las circunstancias del confinamiento, los cierres perimetrales y los inusuales horarios a los que nos hemos visto restringidos.

Como mujer, madre y artista, exploro aquí las posibilidades creativas del aislamiento, la austeridad y el abandono.

Para que la experiencia de lectura se aproxime mejor a las obras que analizo, recomiendo acompañar la lectura con este audio.

La orilla

Viene sin llegar muy lejos
una ola y otra
con un interlineado impreciso,
constante,
y un ruido de fondo que no cesa.

Más allá no llegaremos
ni siquiera cuando el sol irradie

Creando desde la quietud

Una posición constante, una circunstancia determinada inamovible termina por resultar desgastante y a la larga, demoledora. Cuando los cambios son imperceptibles, el deterioro es constante. Y no hay marcha atrás. Eso sentí en una ocasión mirando una serie de fotografías impresas de un chico haciendo windsurf sobre el mar. Lo que realmente me llamó la atención no fue el movimiento congelado del mar, de la vela o del cuerpo del joven, sino las

Figura 1: El joven (Jiménez Muñoz 2006)

manchas amarillentas que en menos de quince años habían emergido arbitrariamente en la imagen, el envejecimiento inevitable de la fotografía impresa.

Comencé a pintar en una pequeña tabla el mar a partir de esas fotografías. Desenfoqué las olas y ensucié el azul del cielo y el blanco de la espuma. Omití al joven y la vela de windsurf. Sentí la necesidad de cortar en círculo el soporte a modo de visor o foco. Utilicé resina para simular el barniz de las fotografías y amarillee deliberadamente la superficie. Pretendía representar el brillo de los antiguos álbumes, ese deseo de preservar y proteger las imágenes familiares. Quise repetir el resultado en un formato mayor y ahí comenzó una serie de un total de siete mares con el horizonte a diferentes alturas, inscritos en círculos y barnizados con resina. De ahí nació el proyecto artístico *Lo insondable* al que dediqué dos años de trabajo.

Figura 2: Mar I (Jiménez Muñoz 2019a)

La exposición de *Lo insondable* fue sobrecogedora para mí. Los espectadores tenían la sensación de estar sumergidos en el agua debido a las pinturas circulares del mar a modo de ventanas. La instalación sonora, los vídeos y el resto de obras creaban una escena distópica de ensoñación y ausencia en cierta forma incómoda. La escultura de una niña blanca junto a su cama, en su habitación, observaba de pie en el centro de la escena.

Vista de la primera muestra de *Lo insondable*

Figura 3: Vista de la exposición *Lo insondable* (Jiménez Muñoz 2019c)

Lo insondable se expuso por última vez en febrero de 2020, justo antes del estado de emergencia provocado por la pandemia.

Figura 4: Memoria Fotográfica (Jiménez Muñoz 2019b)

Creando recuerdos no digitales

El chico de las fotografías que inspiraron *Lo insondable* es mi hermano. Aunque no lo representé en ninguna de las pinturas circulares, su ausencia era fundamental para el proyecto. Mi hermano falleció en un accidente de carretera en febrero de 2007, justo el año en que Facebook invadió nuestras vidas. Debido a sta catástrofe, él no tuvo tiempo de tener la pionera red social ni mucho menos Instagram. De él conservo e apenas medio centenar de fotografías. Cincuenta imágenes a lo largo de la vida de una persona de 27 años, si lo comparamos con las fotografías que un joven de hoy tiene de sí mismo a esa edad, no es nada.

Otra diferencia es que la reducida memoria de mi hermano está impresa y sufre un deterioro imperceptible pero constante. Gran parte de nuestra realidad es virtual y nuestra imagen digital ha sustituido con creces las imágenes impresas. Nuestra ventana al mundo es hoy más que nunca una pantalla y sin embargo, la superficie de la pantalla es demasiado lisa para el tacto (aún más plana e imperturbable que una pintura o una fotografía susceptibles al cambio); una pantalla es impenetrable por el roce del tiempo, su obsolescencia abruma y la proliferación de la imagen promete una eternidad aparente, banal y engañosa.

Mirando al mar

En el confinamiento, sin poder ir al estudio a trabajar y entre videollamadas y trabajos on-line surgieron estas reflexiones. Desde mi piso de ciudad de interior nació un nuevo proyecto artístico al que titulé *Nada que ver* y la firme decisión de mudarme en cuanto fuera posible frente al mar.

Pero antes tenía que acabar una obra que había quedado a medio hacer y estaba copiando en el museo de Bellas Artes de mi ciudad cuando estalló la pandemia. Se trataba de una pintura al óleo titulada “Escena de familia” de Rafael Martínez Díaz pintada en 1954, cuando el hambre y las penurias de la posguerra aún azotaban España. Es conocida también como *Niñas pobres*.

Figura 5: Escena de familia (Martínez Díaz 1954)

Hacía varios años que esta obra me había cautivado por la desolación doméstica en la que las cuatro niñas de la pintura habían sido representadas. En cierto modo me provocaban un desasosiego similar al de "mi" escultura de niña desamparada y a la sensación de desolación que sentí en el confinamiento. En agosto de 2020 pude retomar el trabajo en el museo. Apenas había visitas, por lo que me permitieron trabajar a jornada completa. La intensidad del esfuerzo estaba relacionada sin duda con aquellas extrañas circunstancias, todo resultaba extremo. La copia sufrió cambios considerables, especialmente en los confines de la escena: la ventana y las vistas. Después de un periodo tan intenso de aislamiento en casa, esta *Escena de familia* doméstica alrededor de la mesa había adquirido otros significados.

Detail of my copy of *Escena de familia*, 2020 Isolation

Aislamiento

Una vez terminado el trabajo en el museo, me mudé con mi hijo a las afueras de un pueblo costero de Cádiz y comencé a desarrollar el nuevo proyecto aquí. Donde vivimos no hay comercios ni vecinos pero desde nuestras ventanas vemos la playa y siempre nos acompaña el sonido del oleaje. He habilitado un espacio de trabajo en el salón y he renunciado a la posibilidad de alquilar un estudio fuera de casa por lo que pueda pasar. A la reducción de nuestra vida al espacio doméstico y la vida digital se ha sumado el amado horizonte, una línea que es a la vez un lugar de unión con la Naturaleza y el contorno de nuestros límites. Vivir en un lugar de inmutable desolación exige un abandono del ser, al menos del control o lo que fue. Nada volverá a ser igual aunque el vaivén de las olas parezca constante. Situados en una situación límite veremos mutar todas nuestras cosas, a veces lentamente, a veces rápidamente. No hay certezas. En una suerte de abandono, nuestra vulnerabilidad queda expectante y abierta a cualquier posibilidad. A veces alguien pasa haciendo windsurf o skysurf.

Así vivimos ahora. Esta situación límite, la desacostumbrada incertidumbre, nos obliga a la espera, nos aplaca y nos templa como nunca antes supimos estar.

Vídeo: ORILLA I (Jiménez Muñoz 2020c)

Vídeo: 'ORILLA II' (Jiménez Muñoz 2020d)

Figura 7: Orilla II (Jiménez Muñoz 2020d)

Nos hemos convertido en los voyeurs de nuestro mayor "fracaso" - la incertidumbre.

Como después de la guerra, como en la pintura *Escena de familia*, el mundo doméstico al que hemos sido históricamente relegadas las mujeres, es el reflejo más fiel de la pobreza, las ausencias, el abatimiento y, a la vez, el refugio más seguro. Comencé a "sacar" de la pintura lo menos mutable: la mesa, la jarra, el plato, el "escenario", el hogar de esa familia que pereció (las niñas, su alimento...) Después llevé esta escena al mar. Como en todas las catástrofes, un extraño escenario quedó expuesto al lento cambio de la naturaleza. Y grabé otro vídeo en el intento de representar el desamparo y la desolación de los hogares, a veces constituidos por un solo comensal.

Figura 8: Lo único que queda (Jiménez Muñoz 2020a)

Video artwork: ORILLA III (SHORE III) (Jiménez Muñoz 2020e)

Figura 9: Orilla III (Jiménez Muñoz 2020e)

List de Ilustraciónes y Obras

Jiménez Muñoz, C. (2006). [fotografía]. *El joven*. Colección privada de la artista.

(2019a). [pintura de oleo]. *Mar I*. Expuesta en Camas: Sala Nuevo Ateneo. Oleo, resina y arena sobre lienzo. 195x195.

(2019b). [fotografía]. *Memoria fotografica*. Colección privada de la artista.

(2019c). [fotografía]. Vista de la exposición *Lo insondable*. Colección privada de la artista.

(2020a). [fotografía]. Lo único que queda. Colección privada de la artista.

(2020b). [fotografía]. Detalle de mi copia de *Escena de familia*. Colección privada de la artista.

(2020c). [vídeo online]. 'Orilla I'. Disponible en: https://youtu.be/w9yB2IRV2rM

(2020d). [vídeo online]. 'Orilla II'. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=C8LI60WOG0Q&t=87sist's

(2020e) [vídeo online]. *Orilla III* Disponible en: https://youtu.be/LMqovG0l-HA

Martínez Díaz, M. (1954). [pintura de oleo]. *Escena de familia*. Sevilla: Bellas Artes. Oleo sobre lienzo. 130x195. Fotografía hecha por la artista.

Sobre la artista:

Concha Jiménez nació en Sevilla, ciudad en la que ha vivido gran parte de su vida y donde se licenció en Bellas Artes en 2004. Se especializó en Grabado y Diseño gráfico aunque sus intereses se extienden desde la instalación hasta la fotografía, la poesía, la literatura, la escultura y la ilustración, aunque su principal foco de atención ha sido siempre (y sigue siendo) la pintura.

Mientras que sus primeros trabajos destacan por su expresividad (sobre todo en los retratos), en los últimos años ha tomado una dirección más austera, consciente y contenida en la que no deja de estar presente una fuerte implicación personal.

Pertenece a UAVA (Unión de Artistas Visuales de Andalucía), y a MAV (Asociación de Mujeres en las Artes Visuales).

Para más informaciónes sobre la artista y su obra, pueden consultar su página web o mandarle un email escribiendo a conchajimenezmunoz@gmail.com.

A note about AMED

AMED stands for the Association for Management Education and Development, www.amed.org.uk. We are a long-established membership organisation and educational charity devoted to developing people and organisations.

Our purpose is to serve as a forum for people who want to share, learn and experiment, and find support, encouragement, and innovative ways of communicating. Our conversations are open, constructive, and facilitated.

Through AMED, we strive to benefit our members and the wider society. Exclusive Member benefits include excellent professional indemnity cover at a significant discount, free copies of the quarterly journal *e-O&P*, and discounted fees for participation in a range of face-to-face events, special interest groups, and our interactive website. We aim to build on our three cornerstones of ***knowledge***, ***innovation*** and ***networking*** in the digital age. Wherever we can, AMED Members, Networkers and Guests seek to work with likeminded individuals and organisations to generate synergy and critical mass for change. www.amed.org.uk, or contact **Linda Williams**, our Membership Administrator, E: amedoffice@amed.org.uk, T: 0300 365 1247