

NO QUIERO EXPLICAR MIS IMAGENES, TAMPOCO QUIERO HACERLAS HABLAR...

Para eso existen otros comportamientos artísticos como el Teatro, la Opera u otros que involucren el poder y la magnificencia de la palabra.

Tan solo quiero crear imágenes poderosas que trasciendan lo explicable y sumerjan al espectador en espacios que la palabra no alcanza a definir. No en vano el dicho popular de "una imagen vale mas que mil palabras" puede tener en muchas ocasiones mucho sentido.

Y no es que no tenga palabras o no pueda ser lo suficientemente precisa para acotar, detallar escenarios, experiencias, emociones, transvases. Ni que menosprecie la palabra como vehículo limitador frente a expresiones no semánticas. No soy del grupo de los INEFABLES!! Ja, ja.

Por el contrario, creo en la palabra. La amo, la cultivo. Como expresión del pensamiento, como herramienta de curación por medio de la auto-conciencia, como perfecto puente para la relación entre seres humanos. Sin embargo, no privilegio la palabra. Del mismo modo que tampoco privilegio la imagen, la música, la danza. Tan solo me desenvuelvo entre ellas y en todas sus posibles interacciones según mis necesidades de expresión.

Uso la imagen para expresar experiencias complejas que solo puedo trasladar desde la imagen. Cuando trabajo con imágenes no inmediatas o no derivadas del desarrollo de otros lenguajes (como pueda ser mi site-specific work in real time with music and/or movement), estas se generan de manera global e inmediata en mi mente. Como una especie de visualización o foto poderosa que invade mi cerebro. Si, eso es, se trata de visualizaciones! No se... Como si fueran las visualizaciones de una vidente a la que se le revela algo.

Por supuesto, esas imágenes están directamente relacionadas con mis experiencias vitales, vividas en 24 horas: las procedentes del sueño y la vigilia. Mi cerebro las crea de manera precisa, detallada y rápida. No tengo que buscar. Están ahí!

Creo que aspectos que he comunicado desde la imagen son 1. mi condición de mujer. Lo femenino invade mi obra pero no desde una concepción de genero, sino como un universo complejo en lo que lo masculino esta presente. Por supuesto, me solidarizo con la mujer, creo que tiene elementos específicos que nos unen pero no creo en la separación. Creo que hombres y mujeres son personas que integran lo femenino y lo masculino en porcentajes diferentes que nada tienen que ver con el sexo. De hecho, parece muy plausible la hipótesis de la neurocientífica Louann Brizendine de que todos nacemos con un cerebro femenino.

2. El color es un elemento propio de la imagen para mi. Un elemento demasiado fantástico que transforma la realidad y realiza esos espacios innombrables para asombrar, estimular, comunicar, empatizar desde la imaginación con otro artista, el otro ser humano que ve mi obra.

3. Mi fascinación por lo racial y lo étnico, la riqueza y diversidad como valor supremo de lo humano, lo animal y la materia. Enfocarme en lo humano, siendo desde la mujer, es para una magnífica oportunidad para denunciar abusos sociales generados mas alla de nuestro pequeño universo mental egoista, de nuestro espacio mas inmediato. Y trascender con nuestros absurdos problemas a otro estado de mayor comprensión, mas solidaridad, mas relatividad y mas felicidad.

4. La psicología humana. Las aspiraciones y los límites humanos. El ser humano es misero y maravilloso al mismo tiempo. Este es el aspecto central de '7 FORCES'. Que hay de humano en los deseos de Poder, Dinero. Los impulsos del Sexo. Nuestra condición de Esclavos en el mundo contemporáneo: la esclavitud no solo continua en minorías étnicas, sino en todos nosotros. Son pocos los que se arriesgan a perseverar para conocerse, aprehenderse y desarrollarse a si mismos con todas sus consecuencias.

La Fantasia, no solo como estado temporal sino perpetuo. Nuestra percepción es ya de por si fantástica, tenida por nuestras experiencias pasadas. Poco de la manera en que interpretamos lo que vivimos tiene que ver con lo vivido realmente.

Lo Místico, el ser humano no puede aceptarse en su limitación, necesita mirar al mas alla. Al horizonte, a la esperanza, a la mejora, a la redención. Es tremendamente bella esa aspiración que para mi tiene que ver con la búsqueda no de algo mejor, sino de querer ser mejores! La invención de los dioses es para mi la manera de establecer ideales para querer alcanzarlos. Para mi es la esperanza humana en su propia humanidad. Lo místico esta en todas las expresiones humanas, no es algo perteneciente a la religión. Los músicos tocamos para perseguir e intentar repetir ese momento mágico que pocas veces se da de conexión con lo supra terrenal. Es la persecución de la catarsis, del orgasmo, donde el pensamiento desaparece y experimentas la libertad.

La Muerte. Es ahora mi madre. Por su perdida reciente en febrero de 2015. No es un luto. Es un antes y un después. Es un desarrollo en 3 movimientos: la inseguridad antes de la muerte, la crisis de identidad en el momento de su muerte, y la una certeza de quien soy después de su muerte. Esta certeza proveniente de la calma tras el hundimiento bajo el agua hasta tocar un fondo del que no se puede caer mas. En ese momento de calma libre la mente no comprende, se apaga. El cuerpo comprende antes, el alma. Y cuando todo tu cuerpo de alta densidad ha alcanzado el fondo, sentada en el medio de un océano infinito, con los ojos todavía cerrados, por primera vez siento mi propia respiración y una amplia sonrisa inunda mi cara. Mis ojos siguen cerrados, pero ya se han abierto al INSTANTE: el drama, la autocompasión, la incomprensión, la sombra, el rencor, la sensación de dolor desaparece. Y ese instante deja de ser un instante para empezar a vertir en tu interior un cubrimiento continuo, solido y permanente. El dolor queda atenuado, pero permanece, comienza a diluirse sutilmente entre esa capa protectora. Aparece la certeza en uno mismo, la auto-confianza, el auto-empoderamiento en lo que ya sabes es un trayecto temporal. En lo que lo único que te llevas es lo que has vivido. Así que te decides a vivir intensamente. Pero eso si, la paz interior se posa y sus raíces empiezan a crecer y cubrirte como un sedimento poderoso, ancestral, grueso y perenne. Es una paz que viene de muy atrás. De miles de años... El miedo desaparece.

5. El reciclaje, es para mi consciencia ecológica con el desarrollo sostenible pero también expresión directa de la creatividad. El artista esta en la mente de uno, el médium no existe (el pincel, el lienzo, o cualquier otra cosa). Tu eres la obra. La obra es mental. Manipulas sobre lo que selecciones para buscarte a ti. No importa no tener recursos cuando una necesidad de expresarte te punza y palpita continuamente. Es estar vivo.

10.36 PM. 10.01.16, San Diego (CA). @ Cafe Bassam