



DESCONTEXTUALIZACIONES Y SENTIDOS

ERIKA HARRSCH

Por Aline Shkurovich

Aline Shkurovich. Artista y Curadora independiente. Nació en Ciudad de México en 1977. Obtuvo su Maestría en estudios avanzados de Fotografía por ICP-Bard en la ciudad de Nueva York. Ha participado en exposiciones en México, Cuba, Perú, Nueva York, Washington D.C. y Miami. Curó la exposición *Urban Perspectives* para AACIA en Fotoweeek DC. Es investigadora para el International Center of Photography.

Aline Shkurovich: Una de las máximas del existencialismo es que la existencia precede a la esencia. ¿Qué significado tiene la existencia?

Erika Harrsch: Cuando empecé a pintar, mis cuadros eran ciertamente autobiográficos. Están bastante apegados a la existencia y al cuerpo; una representación del mundo como un laberinto solipsístico, en el cual la concepción del mundo parte de mí misma.

A: ¿Para qué existe el ser?

E: Antes, sentía que había una razón más allá de la vida misma. Hoy por hoy se existe por el quehacer, y depende de lo que hagas, eres.

A: ¿Existe la libertad?

E: Sí. La libertad es un ejercicio y depende de cómo la practicas y cómo la dominas.

A: En una asociación de palabras, ¿si te digo Nada?

E: La vida

A: El absurdo.

E: El arte.

A: El absoluto.

E: La vida.

A: Según Kierkegaard, el bien más alto que tiene el ser humano es encontrar su propia vocación. ¿Crees haberla encontrado?

E: Totalmente.

A: En tu pintura se expresa lo absurdo de la guerra, el carácter vivencial, la espiritualidad a partir del sufrimiento, las contradicciones ante la búsqueda del ser. Háblanos de la serie *Inverted Sky*.

E: Habla del dinero transformado en especímenes de lepidópteros cargados de un valor monetizado, externo y fuera de su contexto. En mis escenas, no se sabe si estos especímenes son las víctimas o las perpetradoras del caos. Hablo de la tensión entre polos génesis-fin del mundo, orden-caos y la consecuencia que cada decisión tiene en la vida. Todo está vinculado a las leyes de causa y efecto. El título lo elegí porque era importante tener los polos invertidos, tomar la metáfora del vuelo de lo inalcanzable y llevarlo hasta lo más bajo, pisotearlo.

A: Trabajar por seis años con un entomólogo existencialista transformó tu práctica. Cuéntanos de Imagos.

E: La intención de Imagos era construir un espécimen en el que la fotografía de un genital de mujer es descontextualizado del cuerpo y va al centro de las alas de mariposas. Cada mariposa y cada mujer coinciden en su país de origen. Lo interesante es que cada genital es como la huella digital. Es el distintivo de identidad.

Dentro de la entomología, la palabra *imago* se refiere a un insecto sexualmente maduro y completamente alado. Desde el psicoanálisis, es la conciencia de uno mismo en referencia con el otro. Algo importante para mí en la reflexión de esta serie es que la construcción de la identidad femenina es una fusión de la sexualidad y la psique.

A: Sartre dice que la angustia de un alma se debe a estar condicionada por la libertad, nunca se es más libre que cuando uno está privado de la libertad. ¿La libertad es un eje de constante búsqueda y reflexión en tu trabajo y tu vida?

E: Siempre mi trabajo habla de la libertad y la contención. Reflexiono sobre los elementos que funcionan como condicionantes de libertad: la sexualidad, el género, el país en el que naces y el dinero son condicionantes de libertad. La última limitación de libertad es el cuerpo.

A: Me interesa mucho el contraste entre la representación etérea de una proyección y la representación tangible de los especímenes impresos, tendidos al suelo: por un lado, este vuelo perpetuo masivo de una comunidad de seres libres, ejerciendo la vida misma, ante la individualidad de cada una de esas mariposas tendidas, y la posibilidad de relacionarte con una sola, incluso pudiendo llevártela contigo.

E: El espectador es quien activa la pieza, pisa las mariposas; entra en contacto con ellas, la mayoría de las personas instintivamente tomaba un bonche de mariposas del suelo y las avienta haciéndolas volar. Así la pieza cobra vida, pero a la vez es el espectador mismo que va devastando la pieza. Regreso a la pulsación de vida y de muerte y cómo a partir del destruir, se genera una nueva posibilidad.

A: Levinas combate al egoísmo recíproco de los amantes para unirse al analizar la ternura, la compasión, la caricia, la pasión carnal. Nos habla de voluptuosidad y propone que el placer origina una progresiva salida de uno mismo. Cuéntanos de *Room 35*- la más erótica de tus piezas hasta ahora.

E: Habla de la existencia a partir del cuerpo y el deseo. *Room 35* es la trayectoria de una mujer desde el estado amniótico, pasando por todos los roles que juega durante su trayecto de vida. Inicia en el acto sexual de una pareja donde esta mujer es concebida, justo en el espacio negativo entre los cuerpos se genera la vida; su momento de nacer, el estado de reconocimiento corporal, la primera concepción del estado físico, el ser observador de tu propio cuerpo, de tu propia existencia; el transitar en un mundo lúdico, infantil, onírico, la construcción de las referencias que van formando tu propia concepción del mundo a partir de referentes visuales y, después, los roles que la mujer adopta. La imposibilidad de esta mujer de deshacerse de los personajes de sí misma que la persiguen casi como fantasmas. Hay momentos en *Room 35* donde hay una pareja recurrentemente haciendo el amor, pero ya no son los progenitores, sino ella explorando su propia sexualidad, constantemente observada por un ojo: ella misma como testigo ocular. Somos nosotros mismos el voyeur y el exhibicionista de nuestra existencia. Hasta que uno logra la personalidad integrada, que al final se representa por el sonido del cello y el emanar de la luz brillante trascendiendo el cuerpo. El cuerpo es el límite de la libertad, y con la luz se libera lo corpóreo.

A: Y alcanzada esa libertad podemos concluir esta conversación. Muchas gracias.

ERIKA HARRSCH es una artista mexicana multidisciplinaria que radica en Nueva York. Su obra incluye dibujos, pinturas, fotografías e instalaciones, y es conocida en países como Italia, Alemania, Argentina, Estados Unidos, China, Argentina, etc.