

VISIÓN | doble

REVISTA DE CRÍTICA E HISTORIA DEL ARTE

Título: Tinta en la piel de Cybelle Cartagena

Title: Ink on the Skin of Cybelle Cartagena

Autor / Author: Laura Tíscar García

Artista y Gestora Cultural Independiente

Resumen: La Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón despide un año de exhibiciones con el trabajo más reciente de Cybelle Cartagena. El conjunto tiene como protagonista la piel de la artista, expuesta en diferentes formatos, pero siempre retratada a través de una óptica macroscópica y retante, la cual ya se ha convertido en un seña característica del lenguaje visual de esta creadora plástica.

Abstract: The Art Gallery of the Universidad del Sagrado Corazón completes a yearly agenda of exhibitions with the most recent work of Cybelle Cartagena. The work focuses on the artist's skin, shown in different formats and always through a challenging macroscopic optics, which is a characteristic sign of the artist's visual language.

Palabras clave: Cybelle Cartagena, Pintura, Tinta, Piel, Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón

Keywords: Cybelle Cartagena, Painting, Ink, Skin, Art Gallery Universidad del Sagrado Corazón

Sección: Entrevistas / **Section:** Interviews

Publicación: 15 de mayo de 2016

Cita recomendada: Tíscar García, Laura. "Tinta en la piel de Cybelle Cartagena", *Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte*, 15 de mayo de 2016, humanidades.uprrp.edu/visiondoble

Visión Doble: Revista de Crítica e Historia del Arte

Programa de Historia del Arte, Facultad de Humanidades
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
13 Ave. Universidad Ste. 1301
San Juan, Puerto Rico 00925-2533

+1 (787) 764-0000, extensión 89596

vision.doble@upr.edu

<http://humanidades.uprrp.edu/visiondoble>

<https://revistas.upr.edu>

Tinta en la piel de Cybelle Cartagena

Laura Tíscar García

Artista y Gestora Cultural Independiente

Cybelle Cartagena, *Tinta en mi piel*, 2016.

La Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón cierra el presente curso con el trabajo más reciente de Cybelle Cartagena. La muestra nos presenta un recorrido a través de su piel, expuesta en diferentes formatos pero siempre gobernada por una óptica macroscópica y retante. Nos citamos con la artista para profundizar, entre otras cuestiones, acerca de las posibilidades y limitaciones que brinda el uso de la fotografía en esta denominada *pintura fotorrealista* y en el modo en que *Tinta en mi piel*, el título de su exhibición, nos remite —por sus cualidades formales, sensoriales e introspectivas— a *Mis sentidos*, aquella muestra que tuvo lugar en el espacio Emporio Peroni, en San Juan, allá por el 2008. Y es que, dentro de este viaje de

introspección física que representa la obra de Cybelle, no podemos evitar remontarnos a aquel V Festival Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona (BAC!) en el que participó la autora y que, curiosamente, guarda una estrecha relación con el eje temático que sigue desarrollando a día de hoy —la piel—, pese a que han transcurrido más de diez años.

Laura Tíscar: Valorando esta constante temática en tu obra, ¿consideras que la expresión sensorial es una cuestión inherente a tu trayectoria artística o más bien el resultado de tus vivencias en el continente europeo? Nuestras vivencias son, en gran medida, determinantes en la expresión artística, y tú fuiste estudiante del Instituto per l'Arte e il Restauro de Florencia y de Parsons School of Design en París.

Cybelle Cartagena, *Tinta en mi piel*, 2016.

Cybelle Cartagena: Tanto esta expresión sensorial a la que haces alusión, como el hecho de que viví en Europa no son, necesariamente, cuestiones determinantes en mi trayectoria artística: de hecho, previo a la serie *Mis Sentidos* trabajé el cabello como elemento central de la obra. Lo que sí es inherente a mi trabajo —e igualmente surge como hilo conductor— es la presencia persistente de la materia humana en las últimas tres series, así sea la epidermis, el pelo, las uñas, los dientes, fisuras o acuosidades. Por otro lado, Europa sí me ofreció la oportunidad de observarme desde afuera y ver más allá de mi propia piel al estar en contacto con múltiples culturas.

LT: Dejando de lado las reminiscencias, no podemos soslayar el constante juego de contradicciones que ofrecen, en múltiples instancias, las obras que nos muestras. Podríamos afirmar que existe una dualidad permanente en *Tinta en mi piel*, un juego de dicotomías acentuadas por una aparente contradicción: por un lado, nos enfrentamos a pinturas de carácter fotorrealista que presentan imágenes sumamente sugerentes y tendentes a la abstracción y, por otra, nos descubren vistas macroscópicas de detalles mínimos. No es baladí, puesto que recrea una antítesis visual: cuanto más nos acercamos a la obra, más alejados nos sentimos del objeto de estudio. El fotorrealismo, técnica en la que desempeñas tu propuesta, es conocida por su minuciosidad y carácter disectivo pero, en tu trabajo, está más cercano a la sugerencia que a

la constricción: ¿en qué modo esta *técnica de disección* que es el fotorrealismo puede, por el contrario, ayudarnos a desprendernos de nuestros prejuicios y observar con la mirada libre e ingenua de un niño?

CC: Más que una dualidad permanente, prefiero verlo como un obstinado baile entre la abstracción y lo reconocible dentro de la visión humana. El niño ve algo por primera vez y se asombra aunque no se sienta identificado, mientras un adulto en su misma situación tiende a no asombrarse si no se siente identificado. Se podría decir que *Tinta en mi piel* juega con dicotomías de asombro: pensar primero que es una fotografía para, al acercarte, descubrir que se trata de una pintura, al igual que considerar que aquello que ves es una abstracción cuando es la disección del órgano más grande del cuerpo, la piel.

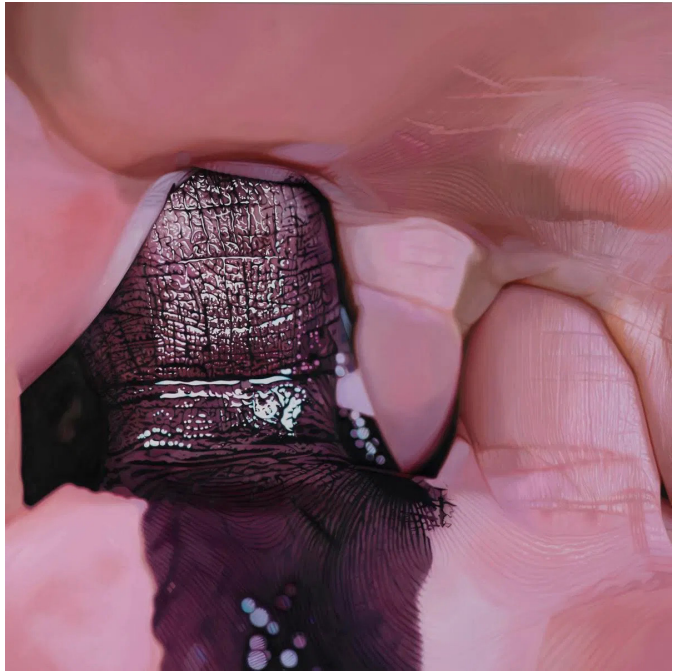
Cybelle Cartagena, *Tinta en mi piel*, 2016.

LT: Cybelle, a través de tu propuesta nos afirmas que, contrariamente a lo que se pudiera deducir de un trabajo de esta índole, el juego hiperbólico presente en tu obra es una invitación a la duda, al asombro y a la interpretación, aunque quizá la mayor sorpresa sea la construcción de imágenes que juegan con las dimensiones y las apariencias a través del fotorrealismo, una técnica más bien vinculada a resultados formalmente conservadores. Si bien el empleo de la fotografía es parte intrínseca de tu procedimiento creativo y, por ende, nos induce a establecer una conexión directa entre el denominado fotorrealismo y *Tinta en mi piel*, no podemos evitar preguntarnos por el lugar que ocuparía una catalogación *hiperrealista* de tu obra. A veces consideradas técnicas contiguas y otras circunscritas, la relación entre hiperrealismo y fotorrealismo nunca ha estado marcadamente definida, y su vínculo ha quedado bajo negociación permanente. Al ser preguntada por esta cuestión, la artista Pakayla Biehn sostuvo que, en su opinión, a diferencia del fotorrealismo que ella profesaba (“una pintura con sede fuera de, pero que artísticamente se separa de la fotografía”), el hiperrealismo apostaba por la “agotadora pretensión de crear una réplica exacta de la fotografía”.

La afirmación de Pakayla Biehn parece establecer una relación entre el hiperrealismo con la rigidez y el fotorrealismo con la laxitud, con la creatividad: ¿en qué sentido está esta suerte de distensión relacionada con la inclusión del factor fotográfico en la obra? ¿Crees que la síntesis

ofrecida por el encuadre fotográfico rebaja el número de posibles planteamientos o, por el contrario, multiplica las interpretaciones?

CC: Distanciándome algo de Biehn y según Grupo arte hiperrealista: “el hiperrealismo es una expresión artística que se separa más de la réplica fotográfica ya que es creada desde el punto de vista que el pintor escoja, no estando así restringido a lo que imponga la cámara fotográfica”. Sin embargo, el fotorrealismo tiene un único punto de vista captado únicamente por el lente. La obra de *Tinta en mi piel* se sirve de ambas propuestas: la imagen tiene como punto de partida la cámara, pero es la expresión artística la que interviene y decide qué fotografiar, qué tipo de luz utilizar, qué dibujar en la piel, cuán magnificada será la imagen y el encuadre final, así como la temperatura de la luz o el formato del lienzo. Es la intervención directa del pintor la que posibilita que existan diversas interpretaciones, versiones y posibilidades de la imagen original, la fotografía.

Cybelle Cartagena, *Tinta en mi piel*, 2016.

LT: La preocupación por una posible pérdida de la creatividad a consecuencia del lente fotográfico se encuentra rebatida por tu planteamiento: si bien la instantánea delimita las opciones, tanto el escenario a fotografiar como la cámara son altamente manipulables. En esta instancia, la creatividad no recae únicamente en el lienzo pero, ¿quién dijo que ese fuera su único receptor? El proceso creativo se origina mucho antes de la primera pincelada e, inclusive, antes de los primeros pensamientos que nos inducen a su creación. En otras palabras, se trata de un proceso innegablemente marcado por la actividad subconsciente: ¿existe el riesgo de que el sesgo realizado por el lente fotográfico, nunca determinado en su totalidad por el artista, aleje a la fotografía y a la resultante obra pictórica de las intenciones del pintor?

CC: Mi proceso creativo no siempre se origina antes de una primera pincelada, antes de un primer pensamiento creador de nuevas posibilidades: por el contrario, muchas veces nace desde el propio acto de pintar. Es durante el trabajo continuo cuando la creatividad prolifera y genera nuevas ideas. Un trabajo me lleva inevitablemente a otro, y esta sucesión crea una cadena: creo, por lo tanto, que sí existe el riesgo de que la fotografía tienda a separar a la obra pictórica de la intención original, puesto que existe el espacio para lo inesperado.

Inaugurada el pasado miércoles 27 de abril, la muestra *Tinta en mi piel* de Cybelle Cartagena mantendrá sus puertas abiertas hasta el jueves 16 de junio y contará con una visita guiada por la misma autora el próximo sábado, 21 de mayo, a las 2:00pm.