

Escuetas líneas del abismo
Juan Agustin Mancebo Roca

I.
CCO. Copia de Carbón Oculta. Recorrido abierto que marca, delimita el espacio del abismo.

Manifestación estructurada desde la ausencia de asociación de roles impuestos. Carbón refiere a orgánico, frágil, modificable, táctil. Es el material del arranque de la obra de arte desde sus orígenes hasta los grandes momentos de la contemporaneidad. Su

artesanalidad declara, por otra parte, el carácter de tejido, una red relacional que actúa como demiurgo, como organizador del caos y se imbrica milimétricamente en la obra: la meta es el origen (Krauss).

La referencia a la materialidad inicia el camino de lo oculto. El carbón opera como llave del palimpsesto que organiza el mundo. La lectura no es la de la totalidad, sino que son las líneas de lo particular que desvelan su interpretación. Ese espacio incierto en que se refleja la potencialidad de las imágenes, la persistencia y la fuerza de la obra. La ilegibilidad del mundo, la complejidad de su lectura, sólo puede establecerse a través de sus líneas de actuación. Por ello las imágenes condensan, hacen visibles, las realidades a partir de las ficciones determinadas por las industrias mediáticas.

La copia escapa de la consideración mimética para convertirse en reflejo, espejo que actúa como doble, que manifiesta, origina, la posibilidad que se aleja del vernáculo para terminar convirtiéndose en un documento de veracidad más allá del original y que subraya la teoría del horror, del pánico, que generan los interrogantes de nuestro tiempo.

II.

Toda manifestación es un texto epocal. Las pinturas de Almudena Rodríguez quieren ser, son, la encarnación de las tensiones de la contemporaneidad. La suya es una mirada salpicada por iconos, señales y repeticiones que develan el mundo, no el mundo de lo visible, sino el que sucede. Su obra podría definirse como la antesala del fin de los tiempos que muestra radicalmente las tensiones y grietas de ese espacio que se configura como cortina de lo real. Su herencia pictórica, ligada a la tradición más allá de vacuos ejercicios retóricos, invita a mirar, a recorrer la imagen, a mostrar

las heridas tan cercanas que casi se pueden tocar. Plantear, señalando, una serie de interrogantes a los que sólo puede anticiparse la artista.

III.

La elección del fragmento y su representación indiscriminada obedece a la tensión estética contemporánea. La totalidad sólo puede ser comprendida en la iconosfera representacional en que la obra penetra y se hace presente. La hibridación amplifica la inmanencia de la imagen, al asumir y replantear el significado originario de los perfiles que escoge y que alcanzan una nueva identidad más allá de su esbozo formal. Sus imágenes condensan iconografías determinadas por la formación identitaria de los países que ha vivido. Se apropia de lo que ha visto, formal y conceptualmente: la pintura religiosa, imágenes públicas, iconografías híbridas y representaciones mediáticas. Sus cuadros son una curiosa reasunción de lo popular y lo mediático, reflejo de tensiones e hibridaciones entre ellas.

IV.

La vulnerabilidad del cuerpo, la conciencia terrible de que somos un pedazo de tiempo entre dos infinitos, matizado por pedazos inconexos del organismo, asepsia en que la carnalidad desgarrada deriva en una falsa imagen. Órganos descontextualizados que remiten a lo plástico, a lo artificial. La lectura, compleja en su fragmentación, remite a un discurso en que todo lo dicho se conoce y se repite inexorablemente como motivo de falsa convicción del estatuto de veracidad. La amenaza, la fragilidad de las niñas en que el peligro está presente desapareciendo su ubicación física y temporal. Dibujar la tensión en que se palpa el peligro. Allí donde se encuentra, está lo que nos salva. (Hölderlin)

V.

La distancia de la mirada. "Less profit, selling more". Un payaso sostiene otro. El inferior nos escruta, nos interroga. ¿No será verdad la proclama de Bernard Shaw en que todas las verdades comienzan siendo blasfemias? La pulsión de la muerte, su posicionamiento, es aquello que configura la elección decisiva por la vida. El dolor y el compromiso de estas obras son testimonio de ello.