

Melissa Marks

COMMA

11

Maduro

El paraíso es un ideal atemporal. Es un estado o un lugar de bienestar, armonía y placer. En el libro del Génesis, el Paraíso es el jardín del Edén, un paisaje cercado, idílico, donde Dios creó a Adán y Eva. La Expulsión del Edén, del Paraíso, supuso una dolorosa transformación psíquica que, de la felicidad, dio paso a la difícil consciencia de uno mismo. La Expulsión fue una gran tragedia. Dios incluso puso un guardia ante la puerta del Edén para evitar que volvieran a entrar.

Ese movimiento psíquico que consiste en salir y entrar de la experiencia paradisíaca es el mensaje implícito de Las aventuras de Volitia: la Expulsión del Paraíso, la actual instalación que puede verse en el ESPACIO Bloomberg realizada por la artista residente en Nueva York Melissa Marks. Marks ha elegido la historia de la Expulsión como la base para las últimas aventuras de Volitia, un personaje femenino inventado y alter-ego que ha sido la protagonista central del trabajo de la artista desde principios de los años noventa. El nombre Volitia viene de la palabra volición o “acto de voluntad”. Las acciones de Volitia no están determinadas por un poder superior, sino por sus propias elecciones y deseos.

En esta nueva entrega de las aventuras de Volitia, nuestra heroína no es expulsada del Paraíso; paradójicamente, ella se aburre allí y quiere “largarse”, según escribe Marks en la descripción de su proyecto. “En realidad nunca me ‘caí’ del Edén. Tampoco me echaron”, se nos dice. El viaje posterior de Volitia está lleno de vaivenes, giros y cambios de sentido, pero es su elección. Marks explica: “la Expulsión no fue fácil, no fue por la vía directa”. Volitia nace en el momento de la Expulsión, a partir de lo cual ella puede actuar con total libertad y habitar en su propio mundo: “Volitia comenzó con una declaración de libertad, un intento de vivir la idea de un yo en un estado de constante renovación”.

Tal vez por eso Volitia no adquiere la forma de una persona en el mundo imaginario de Marks, sino que adopta un estado de amorfia embrionaria. Es un borrón blanco y rosa cambiante, como un goteo caricaturizado e inflado de un cuadro de Jackson Pollock. También es difícil ver a Volitia en las imágenes creadas por Marks, que a menudo se parecen a las formas orgánicas redondeadas de la naturaleza circundante —como las flores y las abultadas formaciones de hielo azul características de Marks— y que se funden con el fondo para crear un tipo de fango visual análogo a una lluvia de ideas. A veces la heroína se multiplica en varias Volitias, que se mueven juntas como un banco de peces. A diferencia de los extravagantes protagonistas masculinos de los relatos de aventuras tradicionales —como Superman con su capa roja o Pinocho con larga nariz— Volitia es un personaje escurridizo.

Además de ser un goteo errante, un derivado del Expresionismo Abstracto, Volitia también establece un diálogo con la tradición pictórica americana de la posguerra. La decisión de Marks de crear su alter-ego artístico a partir del remanente de esta tradición notoriamente masculina le permite, a través de Volitia, moverse entre su propia práctica contemporánea y la machista aunque innegable brillantez de la tradición. Marks refleja cómo “a la marca o línea dibujada se le ha dado estatus y atributos de superhéroe, y aun así, permanece un elemento básico, un ancla y pilar fundamental, con el poder de crear fantasía”. A través de Volitia, Marks feminiza la marca masculina, quizás insinuando que el Expresionismo Abstracto, como describieron históricamente sus creadores y críticos, es más femenino de lo que pensamos.

En Expulsión del Paraíso, la representación que hace Marks del momento crucial en que Volitia pasa de ser pasiva a ser activa hace de esta instalación un episodio clave en esta serie de “aventuras”. En los anteriores episodios de Marks, las búsquedas de Volitia ya habían comenzado, primero en 1997 con Volitia Rebota En La Pared (Art in General, Nueva York), seguido por Burlesque Heroico en 1998 (exposición individual en el Museo Aldrich de Arte Contemporáneo, Ridgefield, Connecticut), ¿Cuál es Mi Carisma? en 1999 (instalación individual en la Galería Nicole Klagsbrun, Nueva York), y La Piscina del Hechicero (Centro de Arte Contemporáneo P.S.1, Long Island, Nueva York). En exposiciones colectivas a lo largo de Europa y Estados Unidos, Marks presentó a Volitia en las instalaciones Escenas Bélicas (2000) y Escenas Acuáticas (2001); seguidas por Volitia Ve El Futuro (2004), Volitia Se Plantea Un Paso Difícil (2005), Volitia Provoca El Deshielo, Volitia Libera La Lengua Del Glaciar y Volitia Experimenta Con El Calor Latente (todas de 2006). Volitia ve, se plantea, provoca, libera y experimenta; en la exposición actual del ESPACIO Bloomberg, sin embargo, Volitia comienza. El proyecto en curso de Marks de un relato no lineal e inventado con Volitia como protagonista nos invita a compararlo con varios artistas contemporáneos que comparten ese interés por una forma no tradicional de narrar, como Matthew Barney y Ernesto Caivano.

En el ESPACIO Bloomberg, la aventura de Volitia termina en un entorno envolvente de 11 dibujos de lápiz a color, cada uno de ellos compuesto por un número variable de hojas de 48 x 28 centímetros, que rondan por la galería. Con estos dibujos de color concurre una monumental pintura mural de dos pisos, realizada en acrílico negro palidecido. La descomunal y turbulenta imagen de la pared se eleva y cae de un modo barroco, mientras que los dibujos a color horizontales nos introducen en un mundo de pétalos rosas. Los motivos paisajísticos de estos dibujos

recuerdan a las xilografías o ukiyo-e (“pinturas del mundo flotante”) que tanto gustaban a impresionistas como Vincent van Gogh y, en especial, a Claude Monet, cuyos Nenúfares están presentes en el espíritu de la instalación de Marks.

Tanto los dibujos a color como las pinturas murales presentan a Volitia moviéndose dentro de un paisaje imaginario, pero son contemplados por los visitantes de dos maneras diferentes: por un lado, la experiencia colectiva y compartida de situarse frente a un dibujo a gran escala, como si se tratara de una iglesia del Renacimiento o de un edificio con grafitis en la calle de una ciudad y, por otro, el acto más cercano de “leer” la secuencia de dibujos a color. Marks anima a leer sus cuadros a color apropiándose de las convenciones del cómic y alternando entre el plano general (donde emplea 7 ó 9 hojas de papel), el primer plano (3 hojas), y el primerísimo primer plano (2 hojas). En la instalación hay una tercera zona donde los dibujos de la pared y los dibujos a color se

solapan, confundiéndose así las categorías de dibujo y pintura, línea y color, bello y sublime.

En el centro de un dibujo a color alargado, Volitia, rodeada por una formación de hielo azul que se desliza lentamente situada a la izquierda y un naranjo minuciosamente embellecido a la derecha, titubea. Volitia gira hacia la izquierda y la derecha, insegura de qué dirección tomar. Es un momento divertido y caricaturesco, propio del Diablo de Tasmania. Es también el punctum de la instalación o su núcleo. Para Volitia, la vida fuera del Paraíso es más interesante, a pesar de sus incertidumbres y contradicciones.

Susan Greenberg Fisher

Susan Greenberg Fisher es la productora ejecutiva de Fundación Chaim Gross en Nueva York. Hasta hace poco fue la Comisaria Asociada Horace W. Goldsmith de Arte Moderno y Contemporáneo en la Galería de Arte de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, Estados Unidos.

Bloomberg
SPACE

COMMA is a dynamic new series of commissions enabling artists to experiment and expand their practice in relation to Bloomberg SPACE and its communities. Twenty of today's most outstanding emerging and established international artists will be invited to create new work, installations and architectural interventions in a fast paced succession of exhibitions. COMMA at Bloomberg SPACE reflects the core principles of innovation, engagement, adventurous creativity and education central to Bloomberg's reputation for arts sponsorship.

10 TO 26 SEPTEMBER 2009

OPENING HOURS

Monday - Saturday, 11am - 6pm
Thursday 10 September open till 9pm

FREE ADMISSION

NEAREST STATIONS

Moorgate & Liverpool St.

Bloomberg SPACE

50 Finsbury Square
London EC2A 1HD
+44 20 7330 7959
gallery@bloomberg.net

www.bloombergspace.com