

●● Artista Al Límite

Iris Schieferstein

DESAFÍO A LA CREACIÓN

Por Isidora Calvezin Papic,
periodista

De la serie "Davan geht die Welt nicht unter", "K", 1999

AL LIMITE
98

De la serie "TVI con be no mio", 2007

La artista alemana ha viajado por Europa con sus impactantes esculturas realizadas con cuerpos de animales. Sus creaciones enfrentan tabúes y criterios estéticos, dando libertad absoluta a su más fantástica imaginación. El 2007 llega a Chile con su polémico trabajo a la muestra "Aesthetics: clinic & fashion", donde presentará junto a otras artistas, parte de sus creaciones.

I Yo era una de esas niñas que nunca sabía lo que quería ser. En mi mente podía ser todo, mientras supiera realmente lo que era. Solo me interesaba hacer esculturas y estaba segura que nunca quería crecer y convertirme en esos adultos que solo tienen stress y problemas", nos confiesa Iris Schieferstein desde Berlín. Su confidencia no deja de ser coherente con su trabajo artístico: la idea de ser todo, de crear lo que quisiera, mientras tuviese la claridad necesaria para hacerlo. Y esa claridad llegó, años después, y hoy la tiene creando figuras a partir de cuerpos de animales. Su lucidez fue tal, que no solo le permitió descubrir autodidactamente una forma de mantener un cadáver como si estuviese vivo, sino de crear a partir de distintos animales, seres únicos, sacados de las más fantásticas fábulas, de la imaginación de una niña que no conoce censura ni tabúes.

"Ella no está preocupada de la representación de la fauna o de la ilustración de mitos, sino de la personificación, del cuerpo del animal como una imagen. Su trabajo no es una apropiación de algo que ya existe, ni una imitación de la naturaleza, sino una creación post natura". Ella no representa situaciones normales, sino fantásticas anomalías

que rompen las barreras hacia una nueva corporalidad", escribió sobre las creaturas de Schieferstein, la historiadora de arte Jessica Ullrich. A juicio de Ullrich, en sus 10 años de trabajo la artista alemana ha creado "artefactos quiméricos" para demostrar que lo que no es, sin embargo, puede ser. "El objetivo de su obra es la creación de una belleza que irradia glamour de una manera morbida y que contradice los sistemas estéticos de todo tipo", continúa. "La paradoja inherente a estas esculturas es que son aparentemente irreales y a pesar de eso, completamente imaginables. Esto es aún más claro con el título de una de sus series, Non-Animals", que en su asociación ilusión-desilusión, apunta a una de las principales imposibilidades de la existencia artística", reflexiona Ullrich en el ensayo "De Animales y Humanos", escrito para un libro sobre la artista. "Iris Schieferstein corta los cuerpos y los divorcia de su contexto acostumbrado, pero a pesar de este proceso violento, ellos no parecen deformados, sino que permanecen estranamente intactos. Aunque uno apenas percibe los objetos como carne sin vida, ellos todavía encarnan la materialidad de la muerte por ser un cadáver que acarrea un tabú. Por eso la reacción a sus experimentos excéntricos oscilan entre la atracción y la repugnancia, entre una

agitada empatía y un escalofriante rechazo", escribió Jessica Ullrich. A juicio de la historiadora de arte, las esculturas e instalaciones de Schieferstein hacen referencia al potencial creativo del arte y no al estado natural en el que existieron previamente. Por la misma utilización de cuerpos de animales, el trabajo de Schieferstein no ha estado exento de polémicas. "En la ley alemana los animales muertos están más protegidos que los humanos. Estoy hablando de animales que viven libremente y de pronto son atropellados en la calle. Esos animales no puedes usarlos en una obra de arte, te pueden dar hasta seis años de prisión. Yo he gastado mucho dinero en este tipo de cosas", cuenta la artista. En una ocasión, policías estuvieron siguiéndola durante todo un día, la acompañaban en su casa, en su taller y hasta a dejar a sus hijos al kindergarten. "Era para que no me escapara o perdiera. Fue realmente una historia criminal. Lo más irónico de todo, fue que hace años una persona dejó en la puerta de mi taller un embrion humano. Yo lo guardé en mi estudio y cuando estaban los policías adentro de éste, me dijeron que los insectos que tenía sobre mi mesa estaban protegidos por el gobierno. El embrion humano estaba al lado de los insectos, sin embargo, no estuvieron interesados en

Hevirsleit, escuela Schieferstein.

•• ¿Qué sientes cuando trabajas con cadáveres de animales?

Para mí es como cualquier otro material. A veces se ve terrible, pero de alguna manera yo les doy un rostro y un cuerpo de vuelta. Generalmente estos cadáveres han sido atropellados por autos o han sufrido algún accidente, están como un pedazo de basura o han sido producidos solo para ser comidos o ser vestidos como ropa.

•• ¿Qué tratas de decir con tus esculturas? ¿existe alguna metáfora en tus creaciones?

¿Cuál es la gran razón para el arte? El arte no es algo útil ¿Por qué la gente necesita arte? ¿Por qué es importante para una sociedad? Porque puede cambiar la mente. El arte no da ninguna respuesta, pero te entrega muchas preguntas. El arte puede ser más radical que la sociedad. Yo uso los animales como la literatura usa las fábulas. Dejemos que los animales hablen por los humanos. Es una tradición muy antigua, así que de cierta manera no es realmente chocante.

La evolución de la creatura

Iris inició sus estudios artísticos en 1989 en la Escuela de Arte de Kassel y los terminó en 1996 en la Escuela de Arte de Berlín. Ya a inicios de los 90, la alemana comenzó a fotografiar cadáveres de animales. Fue en una de aquellas sesiones fotográficas que decidió tomar uno de los cuerpos y tratar de "arreglarlo". Así fue como se inició casi, por instinto, en el estudio autodidacta de la taxidermia.

Sus primeras figuras aparecen en 1992, trabajando con cuerpos de gallos y gallinas. Ya para 1995, la alemana creaba nuevas esculturas a partir de cadáveres de diferentes animales. A inicios del 2000, las creaturas de Schieferstein eran cada vez más audaces. Patos, cerdos, serpientes, pescados, pollos, gallinas, pájaros, ratones... todos podían ser parte de una nueva creación. La serie "Life can be so nice" fue un gran salto, donde seres mitad pez mitad roedor, convivían con una serpiente cabeza de pato o con un verapilón cuyo torso era el de un ave y la cola la de un pez. Un año artes, con la serie "Hundskerkle", la alemana trabajaba con animales de formato grande como perros, cerdos, serpientes y aves gigantes. El 2002 fue el turno de "Elvis" una majestuosa composición escultórica que unía perros, gatos, ratones, aves y serpientes, entre otros. "Like human beings" (2003) es una serie escultórica que crea a partir de diversos animales, torsos humanos, Ojos de pájaros, bocas de culebra, hijotes de patas de rana, cabellos de ratón. Ya en el 2004, Schieferstein comienza a mezclar sus esculturas con formatos pictóricos, instalando las creaturas sobre cuadros llenos de color.

La artista ha viajado con sus obras dentro de Alemania, así como también ha expuesto en Hungría, Hong Kong, Suiza, Barcelona y próximamente llegará a Chile. Para el 2007 participará en la muestra "Aesthetics: clinic & fashion", curada por Dermis Pérez León en la galería Animal. ••