

- 1 Could you tell us something about your training and your influences?
- 2 How did you decide to become an artist?

He estado vinculada al mundo de la creación desde que era una niña, primero con el dibujo y la pintura, sin descanso dibujaba todo lo que vea, retrataba a todos los que me rodeaban. Años más tarde me di cuenta de lo importante que fue ese momento en mi vida porque aprendí a observar detenidamente las cosas, a la gente, a la naturaleza. Cuando el pintor está delante del modelo se produce una conexión profunda con lo observado, el pintor se convierte en el objeto que pinta, lo acaricia con la mirada se funde en sus formas con detalle, en sus colores, encuentra la relación entre cada uno de sus ángulos, no juzga solo contempla y traslada esas formas a otra dimensión aderezadas con la emoción que se produce en cada gesto. Esto se mezclaba ya entonces con un gran interés por filosofía y la vida espiritual, desde bien pequeña me pregunté por el sentido de la existencia, tal era mi preocupación que mi libro de cabecera en la primera adolescencia se titulaba *12 pruebas de la inexistencia de Dios*. Así que cuando llegué a la Universidad de Bellas Artes estaba llena de rebeldía, de inquietud y de esperanza tratando de buscar algo que pudiera aglutinar todo esto. No me interesaba la parte decorativa del arte, necesitaba llegar a alguna experiencia más significativa que calmara esa inquietud. Fue el encuentro y el contacto con gente con intenciones parecidas a las mías lo que me fue guiando y abriendo caminos, ya no me sentía tan sola... ahora me doy cuenta de que independientemente de los artistas que me influenciaron como el arte Povera, Joseph Beuys o Jannis Kounellis. Fueron las corrientes de pensamiento centro europeas relacionadas con la parte más espiritual del ser humano, la Alquimia o las orientales como el Tao te King, Zen, lo que me nutrían especialmente para poder seguir creando. Aunque no olvido que soy europea, durante muchos años uno de mis libros favoritos, cuando aun yo no había soñado con venir a China, era *El secreto de la flor de oro*. Es un precioso tratado de alquimia Chino que me llenó de inspiración y todavía lo hace, que desencadenó mi interés por la cultura china.

Desde estos años en la Universidad que comprendí, asumí el riesgo y decidí dedicarme únicamente a la creación, que sea mi vida la principal obra para modelar y que este sea mi camino a seguir para crecer como ser humano. Yo sabía que era un camino difícil, austero que sólo se iba a sostener con trabajo, tenacidad y confianza en mi misma. En este sentido es prestar atención a la vida y a la muerte lo que más ha influido en mi trayectoria y en mi decisión de dedicarme solamente al Arte.

- 3 What is your creative process like ? What is your workspace like ?

Mi proceso creativo está casi siempre inspirado en mi experiencia vital, en las cosas que me rodean. Está dirigido por un impulso, a veces no racional y por la confianza que me ha dado la experiencia para dar pasos que siento necesarios aunque no sepa porqué. Salir de mi zona de confort para explorar y experimentar cosas nuevas, las ideas no surgen de la razón si no de la intuición así que cuando comienzo todo parece caótico. Hay un sentimiento que desencadena todo el proceso. Cada paso te conduce al siguiente aunque algunas veces no conozco la razones internas del proceso hasta llegar al último movimiento. Así unas veces con más facilidad que otras consigo ordenar nuevamente el caos inicial.

Mis ayudantes siempre tienen que confiar en mí. Luego llega el momento de la satisfacción, la sorpresa. Siempre cada obra es una sorpresa.

Creo que el proceso creativo es aprender en cada paso. Las ideas que surgen en la mente necesitan un proceso de adaptación a la realidad y la idea inicial busca la manera correcta para poder manifestarse en este mundo material. La creatividad es la capacidad de resolver problemas.

Aunque las obras expuestas en una instalación puedan entenderse como piezas autónomas e independientes, son engranajes materiales de un proceso creativo cuyo eje vertebrador se encuentra firmemente ligado a mi vida cotidiana como artista. Como no podía ser de otra manera con este planteamiento mi lugar principal de trabajo está en mi casa, en mi entorno más cercano, ya que en la vida cotidiana no conozco horarios ni diferencia entre estar trabajando y no hacerlo... creo que haga lo que haga siempre estoy trabajando de alguna manera... siempre surgen nuevas ideas, aunque esté de vacaciones :) Es una manera de existir que a veces no es cómoda para los que comparten la vida conmigo.

Mi espacio de trabajo está donde esté yo.

- 4 Why did you choose " Hanging "as your medium?

Estoy interesada en el imaginario del voo desde hace algún tiempo. En los últimos años he creado esculturas flotantes e instalaciones aéreas donde cientos de golondrinas levantaban los objetos o ellos levitaban por si mismos desafiando la lógica fuerza de la gravedad. El pájaro, las alas y en definitiva, el vuelo, constituyen una de las imágenes más axiomáticas de liberación, de libertad del hombre y del mundo

En el libro *El aire y los sueños* Gaston Blachelard nos cuenta que la imaginación no es exactamente la habilidad de crear imágenes, sino la facultad de deformar las imágenes ofrecidas por la percepción: " si una imagen presente no nos

remite a otra imagen ausente, si una imagen ocasional no da lugar a multitud de imágenes aberrantes o a una explosión de imágenes, no es imaginación. Una imaginación dinámica garantiza el don de volar como si fuera parte de nuestra propia naturaleza.

La imaginación material de la que habla Gastón Blachelard y yo pongo en práctica propone pensar la materia, soñar la materia, vivir la materia más allá de las formas, materializar lo imaginario. Hay una imaginación creadora para cada uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire.

En el caso del aire, el movimiento supera a la sustancia, ya es que el aire es el menos material de los cuatro elementos.

En otras ocasiones trabajo con fuego, con agua o con la tierra como elementos de transformación. Me gusta situarme en posiciones de riesgo y asomarme a eso que me tienta.

El mundo real, que nosotros vemos, el que vivimos o el que sentimos, es una excusa para imaginar, para crear de nuevo otra realidad y adentrarnos en el deslumbrante mundo de lo invisible. El Arte nos proporciona los medios para ver más allá de la percepción de nuestros sentidos.

5 What is the most challenging part about Hanging art /mechanism ?

Para preparar una instalación aérea hay muchos desafíos técnicos, el primero es el de la gravedad, el segundo es el de la infinidad de hilos invisibles que necesitan una laboriosa paciencia preparación previa y posteriormente de montaje y el tercero es la estructura que sostiene todas esas cosas flotantes, en ocasiones pesadas, una cama, una mesa de escritorio o un armario. En este sentido tengo ya una gran experiencia y muchas soluciones para resolver estas cosas.

Los mecanismos son todavía algo novedoso en mi trabajo y todavía me traen sorpresas. Los mecanismos que he utilizado hasta el momento utilizan una mecánica muy básica, hecha a mano y manejable en mi taller, de alguna manera es como fabricar mis propios juguetes.

6 How do you choose the subject of your installation /work?

Generalmente los temas de mis obras surgen en relación con imágenes poéticas que me emocionan y se van despertando unas a otras como una cadena imparable. Generalmente trabajo largas temporadas sobre un mismo tema en el que voy profundizando y completando en cada exposición con nuevas reflexiones, me gusta esta serenidad de dedicar tiempo suficiente a las cosas. Parece que en la actualidad la tendencia general es ir tan deprisa que muchas veces solo se ve la superficie.

Me siento cómoda en ese realismo mágico que se alimenta de todo lo que me sucede. La vida es más interesante cuanto más atento estás. Así que me entreno en esa práctica de la atención despierta a través de la meditación.

7 In your recent work "Flying Gardens" , How long did you work for this project ? As said you have got the air plant from Galician villagers in 2011, since then you have taking care of the plants for few years , can you tell us more about the creating process ?

Como ya he dicho antes mi proceso creativo no es independiente de mi vida. Me sumerjo completamente en los proyectos que emprendo, el proceso de trabajo es el auténtico aprendizaje y comprendo la experiencia artística como experiencia vital, es en el proceso de trabajo donde encuentro el camino y la solución. Como dice Kavafis en su viaje a Itaca, "el camino te hará sabio" y no hay nada que suceda que no forme parte del camino. No es la meta lo que importa si no todo lo que te lleva hasta ella.

Cuando emprendí el proyecto de hacer el primer jardín volador todavía no había encontrado la planta del aire, ella apareció como un milagro que representa esa vida flotante, y esa conexión de los opuestos que tanto me gusta plantear, en ella las raíces que suelen estar ocultas en la tierra, están en el aire, no necesitan tierra para sobrevivir, se alimentan del polvo y la humedad del ambiente y pueden sobrevivir en circunstancias muy adversas. Al empezar a estudiar sobre esta planta "Tillandsia" descubrí que hay cientos de variedades diferentes con sus flores específicas, algunas pueden sobrevivir en condiciones tan extremas como los líquenes y esperar años a que llegue la gota de agua, protegiéndose del exceso de luz o extrema sequía con un color grisáceo que reverdece en cuanto encuentra la humedad. Fue un gran descubrimiento para mí, ella era la gran superviviente. Esto me abrió una gran vía de investigación Así que me dediqué a buscar esta planta ya que no se comercializa, explicándole a la gente mi intención e informándoles acerca de ella. Preparé un lugar apropiado en el jardín de mi casa, aprendí a cuidarla para que estuviera hermosa y floreciera en primavera, allí las multiplico y voy formando las bolas. Son para mí un material de trabajo muy preciado como lo serían los oleos para un pintor pero además está vivo y eso me hace sentir responsable de su bienestar. Por otro lado fue la generosidad de la gente de los pueblos que donaron las primeras 200 plantas los que hicieron posible este proceso y estas obras que yo mantengo vivas lo cual extiende la experiencia artística mucho más allá de mí.

8 Most of your works are against the gravity , the weight and the nature , and the objects you used are just the normal stuffs like a desk, fruits which surround us in our daily life , we see them we touch them everyday . Any message behind that you want to bring it to the audience?

En algunas de mis instalaciones aéreas (This is a love story o Un solo sabor) donde todo aparece suspendido en el aire y en muchas otras de mis obras bajo una apariencia lúdica hay un fuerte dramatismo. A pesar de la contundente realidad de lo que vemos y de la evidencia de la gravedad universal todo es tremendamente frágil. Basta un pequeño microbio para que la vida se colapse, con solo tres grados más de temperatura global en el planeta habrá cambios dramáticos. La solidez de nuestro propio cuerpo es insustancial. La existencia es un espejismo muy delicado. Todo pende de un hilo.

Los objetos son las formas que adopta la materia, atrapados en el espacio tiempo, prisioneros de su consistencia. Yo los vuelvo ingravidos, les doy alas y la gravedad parece un sueño.

Lo efímero, detenido en un presente eterno, nos recuerda lo impermanente de nuestra existencia, y nos revela la eternidad en la que flotamos.

Los objetos cotidianos que levitan ingravidos en una danza gozosa más allá del tiempo y del espacio transporta al contemplador a una dimensión atemporal, a un espacio onírico en el que desaparecen presente pasado y futuro.

Y esta es la verdadera historia de amor, se abre la prisión creada por la gravedad y se libera el amor a la vida, a lo que nace y a lo que muere, amor al destino y al azar. Todo lo que se deje llevar por este vuelo encuentra reposo en ese instante suspendido en la nada.

9 "What is Art?" is certainly too big of a question to ask here, but what do you hope your audience takes away from your art? What statement do you hope to make?

Confío en poder expresar desde el Arte una exigente fidelidad a la vida.

No se donde está la frontera entre lo real y lo imaginario, entre lo visible y lo invisible. Creo que la imaginación es capaz de crear la realidad. La mente creativa debe poner la razón al servicio de la imaginación y no al contrario.

Estoy de acuerdo con mi buen amigo el escritor Juan bautista Peiro: por definición, el arte siempre se sitúa en el límite. Uno de las mas altas virtudes del arte es sin duda su infinita habilidad de transgredir los límites para conectar con lo que parece imposible.

Creo que la experiencia artística es la transmisora una emoción a través de la que somos capaces de percibir algo que no podríamos percibir de ninguna otra manera. Es su absoluta inutilidad para las cosas prácticas donde reside su importancia. Es materialmente inaprensible lo cual la hace más valiosa. Es la manera de manifestarse la vida. Además creo que no es exclusiva del artista que la crea.

Mi preocupación no es crear imágenes Para mí es más importante el proceso de pensamiento y todo lo que mueve la acción que las genera. Las zonas de riesgo y soledad que exploro.

No consiste en el objeto producido ni en el material o técnica empleado, reside en una parte de nuestro entendimiento que no está dirigido por la razón y puede hacer visible lo invisible. Y como al menos para mí, el arte reside en las entrañas y no en la cabeza, simplemente voy siguiendo con confianza a esa voz interior que dice 'por aquí...por aquí...'"

Todo está relacionado con todo lo demás.

10 What do you feel makes your work unique and truly your own?

La intensa relación de mi trabajo con mi vida, esta es muy estrecha. La vida es la obra de arte más importante, tal vez a la única a la que merece la pena dedicarlo todo". Yo vivo intensamente en todo. Para mí el arte es experiencia vital pura. Respiro la vida con curiosidad, atención y convierto esta experiencia en algo que se pueda compartir, no importa el medio que se utilice. No siento diferencia entre un poema, un cuadro, una instalación o cultivar una planta.

De que me serviría crecer como artista si no crezco como persona.

En el fondo yo me siento una aventurera, cada movimiento es un acto creativo. En mi viaje a la Antártida donde residí dos meses en condiciones extremas, me di cuenta de que en ese lugar tan cerca de la nada se agudizan todos los sentidos. Cuando uno permanece en lo alto del glaciar los sonidos del cuerpo adquieren una presencia tal que el corazón, la saliva, el estómago son sonidos del mundo y si uno se concentra un poco parece que pueda oírse la propia sangre corriendo por las venas, siempre hay algo que te recuerda que es "aquí y ahora". De vuelta a mi estudio reflexiono sobre la experiencia testigo en ese mundo de los hielos y las aguas profundas, no se como explicar el atractivo que los lugares tan extremos y desafiantes tienen para mí, Antartida, salvaje, romántica, temperamental, inaccesible a veces incluso a sí misma, sin medida y en ocasiones cruel y desorbitada. Es una satisfacción cuando uno se encuentra con su verdadera naturaleza que juzga a veces tan injustamente y se atreve a reconocer que en el fondo no hay nada inaceptable.

El filósofo alemán Nietzsche dijo en una ocasión que cuando la muerte estaba cerca la vida se hacía más intensa..

11 What's your favourite art work?

Si te refieres a una obra en general, no realizada por mi hay muchas claro, pero una de las piezas que más me impresionó en mi vida es una pieza del 5000 antes de Cristo que vi en el Museo Egipcio de El Cairo. Es una de las más antiguas representaciones del ser humano que consiste en una figura de terracota de 10 cm de altura con la forma oval de una cabeza, con apariencia de una piedra cualquiera. Tiene cinco simples agujeros que representan las facciones, tan expresivos que parece imposible que la materia pueda cobrar vida con tanta facilidad. Me produce una profunda admiración y asombro por su total simplicidad pero al mismo tiempo me inspira mucho miedo. Es un misterio para mí, tengo la sensación de que respira!

Si te refieres a mis trabajos.

Creo que siempre el último en el que estoy trabajando.

Pero aprovecho para hablarte de dos de mis favoritas que encuentran el equilibrio con medios diferentes. Una se refiere al trabajo físico, en el taller, y la otra es de las que evocan sus resultados. Una tienen por referencia el suelo y comparten una escala humana; las otras pierden peso, ascienden, levitan, como si habitaran en otra realidad.

El primero se titula *lecho de piedra* y es una gran cama tallada en granito, aquí son importantes el peso la densidad opacidad y afirmación, valores poco habituales en mi obra, sin embargo con esta obra hay una clara declaración de intenciones cuando es esta pieza la única que toca el suelo en mi primera instalación aérea "un solo sabor". Al tallar mi *lecho en piedra*, soy consciente de que doy sentido a que el resto de mis obras permanezca aéreas. Además, de inmediato acerco la piedra a mi discurso, al definir las formas puras, limpias, sin ornamento accesorio. Hay un duro trabajo de taller detrás de esta piedra y uno de los momentos más intensos de mi vida. Dice Dokushô Villalba maestro zen español en el texto que escribió para la exposición *Un solo sabor*. "Una cama de piedra no reposa en el suelo sino en el silencio."

Sin embargo por contraste a esto me gustaría hablarte de esta otra pieza que titulé: "*el caballo blanco penetra la flor de la caña*" aunque tardé algún tiempo en descubrir el misterio, del asta de ciervo que rondaba por el estudio y la flor de palmera seca que me había encontrado en un paseo por el campo, yo sabía que estaba ahí. Cuando me di cuenta la flor y el asta de ciervo encajaron con una precisión inaudita el uno en el otro, como dos amantes, las estrías y arrugas de la superficie de la flor continuaban en el asta de ciervo en la misma proporción y con la misma curvatura, aquí mi gesto fue mínimo aunque rotundo. Ensamblé el asta de ciervo con precisión de joyero en la flor de palmera seca, ambas formas muy orgánicas pero puras también. Encontré fácilmente el punto de equilibrio para que todo se sostuviera mágicamente de un sólo hilo para hablar sobre la interdependencia de las cosas, me convierto en ti, te conviertes en mí... lo que parecía independiente se hace unidad.... animal, vegetal, y con un pequeño gesto conseguí un equilibrio impecable.

12 How has your style changed over the years?

Los años y las experiencias vividas me han enseñado a tener más confianza en mí misma, a ir eligiendo un camino de entre todos los posibles. Poco a poco he ido simplificando las imágenes, con pocas, cada vez menos concesiones al adorno y sobre todo tratando de no querer decir demasiadas cosas a la vez. Depurando el estilo del gesto, dejando lugar al silencio.

Cada vez más me siento como una alquimista de las emociones.

13 You also have collaboration project with Hermes , do you find any differ to work for a luxury brand and your personal art work ?

No, los proyectos que he realizado para Hermes eran en concepto de *carte blanche*, ellos buscaban la colaboración con un artista así que en ese sentido yo le ofrecía mi trabajo independientemente de que fuera una marca de lujo, aunque tengo en cuenta siempre el espacio y la energía que se debe mover en cada sitio, esa es una de las cosas que más me preocupa a la hora de elegir una instalación en un lugar público. El trabajo que hago en la soledad de mi taller es más íntimo, más hermético, con más proyección hacia adentro que hacia afuera, no hay nadie que lo juzgue. Soy yo ante mi propia sombra.

14 Do you ever experience creative blocks?

Sí, muchas veces, generalmente después de cada proyecto grande tengo la impresión desoladora de que nunca seré capaz de hacer nada más que todo se acabó ahí. Luego por suerte nunca es así... Hay algo dentro de mí que no puedo parar y que siendo en algún sentido mi bendición es a la vez mi castigo, como en las tragedias griegas.

Creo que en general el público no tiene idea del desgaste que supone estar siempre emprendiendo cosas nuevas, creándolas de la nada, pensándolas y manteniendo el entusiasmo que se necesita desde el principio hasta final para traerlas a la realidad.

La inspiración es una brisa en la conciencia, viene, acaricia, impulsa, revuelve y se va. A veces un viento violento, y yo soy como un instrumento de viento.

15 What are you currently working on?

De todos los proyectos que estoy preparando el que más me emociona es uno para el Hall de un gran Hospital en Madrid, es una obra permanente para un espacio muy grande. Este es especialmente importante para mí ya que he

estado varios años trabajando sobre la relación del arte y la salud un trabajo sobre el que hice varias exposiciones y que titulé con un fragmento del poema del maestro zen chino Yunmen: *El mundo entero es medicina*, solo cuando somos conscientes de nuestra completa interrelación con el todo, mundo, cuando el yo no se concibe aislado si no disuelto en el todo, la salud y la enfermedad se entrelazan, y es entonces cuando esa disolución del yo se convierte en medicina. Lo que parecía independiente se hace unidad.

En Noviembre volveré por 8ª vez al desierto africano del Sahara a los campamentos de refugiados saharauis donde estoy colaborando a través de propuestas artísticas con una ONG para dar voz a los miles de personas que llevan 38 años en un exilio forzoso esperando que la sociedad llamada civilizada de una solución a su conflicto, intentamos que el arte sea en este caso una herramienta de lucha y altavoz de un cambio social. Esta iniciativa se llama Artifariti.

Estoy preparando también varias exposiciones individuales para 2015, que llevarán por título "el pensamiento perfumado".

16 What wouldn't you do without?

La primera cosa que me viene a la mente es La Naturaleza. Creo que no podría vivir sin sentirme parte de ella.

Pamen Pereira
Septiembre de 2014

It would be great if we can have your answer by 18 Sept and could you send me some of your favorite works/ projects in high resolutions that we can use it in our magazine .

Thank you very much ! And looking forward to your reply soon .

Speak soon :)

Regards
Crystal Wong
Managing Editor
Harper's Bazaar

G/F-3/F, Yue King Building
no.1 Leighton Road
Causeway Bay
Hong Kong
Tel: 852 2565-2727
Email: crysta.wong@scmp.com / bazaarcystal@gmail.com