

CLAUDIA IHREK

Claudia González Carreño.
Sevilla, 1988.

Biografía

Tras estudiar Guión y Dirección Cinematográfica en Sevilla me trasladé a Madrid donde comencé a estudiar e investigar con la fotografía. A continuación inicié el Grado en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Mientras realizo trabajos fotográficos y video-gráficos, trato de instruirme en las demás artes visuales e intento introducirme dentro del ámbito del arte contemporáneo.

Por lo general trabajo siempre desde una idea o concepto que voy cocinando lentamente, a través del estudio de referencias en la literatura, especialmente en el ensayo, así como en todo lo visual. Por lo general es de la pintura de donde más inspiración saco independientemente del formato de la obra resultante. Por otro lado, el cine también juega para mí un papel fundamental por su narrativa, pero es la vida real, las relaciones humanas y mi experiencia ante ellas lo que me mueve a crear cosas, trabajos que intentan explicarme el mundo.

Mis obras, sin excluir ninguna técnica, buscan un lenguaje simbólico, codificado hasta el punto de poder resultar aséptico en algunos casos, y tratan generalmente mis propias inquietudes personales y mi vida íntima. Suelo centrar mi interés en la figura humana como vínculo para mi propia expresión. Durante un tiempo he evitado la mía, mi figura, y he buscado siempre un actor que me represente más fielmente, ya sea en video, en fotografía o pintura. Suelo buscar mi identidad en otros ya que otros suelen representar mejor mi yo en determinadas circunstancias que yo misma. Me interesa también mucho la construcción de la memoria, los mecanismos mentales y el subconsciente. Creo historias, cuentos alegóricos sobre asuntos misteriosos y sombríos, evitando esa estética a favor de una más iluminada que permita al menos buscar algo de sentido en esa confusión.

No suelo trabajar sin un plan, necesito tener todos los cabos atados, como si de una historia se tratase. Supongo que esto lo arrastro de mis estudios de guión, al igual que la narrativa que siempre busco de forma inevitable. Me resulta muy difícil establecer fronteras precisas en cuanto a la técnica. Una sola no suele ser suficiente, tiendo a combinarlas y complicarlas entre sí, buscando crear un lenguaje y a pesar de todo una unidad entre ellas. Inconscientemente estoy continuamente buscando un mejor lenguaje, aunque quizás es con la fotografía como me siento más cómoda a priori, a la hora del resultado final no suele bastarme. He recurrido a los collages fotográficos en otros trabajos, por que me permiten más narrativa y hacer con la obra más ficción. Aún con la cámara, busco en cualquier caso lo pictórico, la escena que se aproxima a la pintura. E ilustrando o pintando parto de fotografías que combino también a modo de collage de símbolos con una apariencia quizás surrealista, perteneciente al subconsciente.

Exposiciones

Certamen Nacional Ciudad de Utrera, Sevilla — 2015

Obra El invitado. Casa de la Cultura de Utrera. Catálogo editado.

El pasado en el presente. Construcciones del paisaje contemporáneo a partir de lo sublime. — 2015

Obra Conjuros. Sala Santa Inés. (Proyecto seleccionado y becado) Programa Iniciarte. Catálogo editado.

Certamen de Creación Joven, Sevilla — 2014

Video-creación Latet Anguis In Herba. Sala Metropol, Sevilla. Catálogo editado.

Aniversario espacio California — 2014

Obra Yreka, Siskiyou. Espacio California, Sevilla.

Certamen Nacional Ciudad de Utrera, Sevilla — 2014

Obra Más de los que estamos. Casa de la Cultura de Utrera, Sevilla. Catálogo editado.

El plato del día — 2013

Obra S/T 1 S/T 2. Redhouse, Sevilla.

California — 2013

Obra Impasse/Medios. Espacio California, Sevilla.

The Scientist Videoart Festival, El video en el aula — 2013

Obra Cotidianidad. The Scientist Videoart Festival, Ferrara, Italia.

El video en el aula — 2013

Obra Cotidianidad. Cicus, Sevilla.

Lo mejor de cada casa — 2013

Obra Yo a través. Harey. No-Lugar, Sevilla.

Enfoque y diana — 2013

Obra Diario de un instante. 0034 Gallery, Sevilla.

Premios

El invitado.

Certamen Nacional Ciudad de Utrera — 2015

(Premiado y adquirido)

Latet anguis in herba.

Certamen de Creación Joven, Sevilla — 2014

(Premiado)

Ayudas/Becas

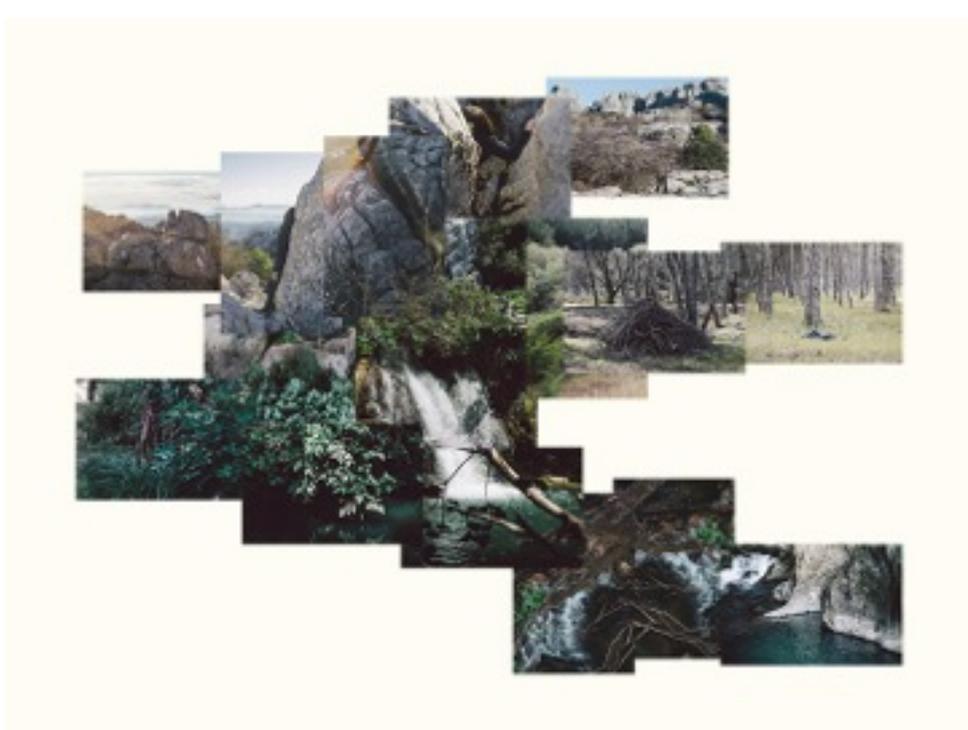
Iniciarte, Junta de Andalucía — 2015

SELECCIÓN DE OBRAS

Conjuros

Texto de Mariana Hormaechea extraído de el [catálogo de El pasado en el presente. Construcciones del paisaje contemporáneo a partir de lo sublime](#) sobre mi obra en esta exposición que ella misma comisaria:

Claudia (Ihrek) González (Sevilla, 1988), desarrolla su actividad artística en el campo de la fotografía y de la video-creación. Para esta exposición, la artista ha creado seis composiciones fotográficas (collage) de diversas dimensiones que configuran el proyecto Conjuros, el cual pretende reflexionar sobre la idea de la anagnórisis dramática a través de la naturaleza, y cómo de ésta y de su inmensidad surge el conocimiento del propio sujeto a modo de éxtasis solitario. El título planteado viene dado por el concepto que conlleva el comprometer distintos elementos con un fin, en su mayoría con un resultado oscuro, así como por la idea de invocación.

Claudia (Ihrek) González mediante sus collage fotográficos, construye el paisaje contemporáneo, a partir de lo sublime en la naturaleza, de la memoria y de la auto-representación de sí misma (de manera notable, pero no evidente) en sus propios paisajes como sujeto observador, como exploradora. En este caso la consciencia en vez de enfocar el mundo, se enfoca a sí misma y se halla distante de sí. Esta misma representación se podría hallar en los cuadros de Caspar David Friedrich en los que el personaje se encuentra situado de espaldas al espectador, en la oscuridad de un primer plano. El sujeto se convirtió en objeto para sí y se abrió una distancia en su interior. La proyectó fuera, dijo estar escindido de la naturaleza. “El abismo era el suyo propio, pero hizo como siempre hacemos cuando queremos conjurar lo que no entendemos: lo proyectó (lo expresó, lo pintó), y dijo abismo, dijo infinito y se sintió profundamente herido. Es la melancolía del romántico: el espacio se había abierto, sin embargo, era la distancia que le separaba de sí mismo”.

Claudia (Ihrek) González plantea este “autoconocimiento”, esta toma de consciencia de sí como artista, a modo de éxtasis solitario como si de un ensayo se tratase. Ordena las distintas composiciones fotográficas en “apartados” o “capítulos”, los cuales tratan de manera individual el concepto de anagnórisis dramática a través de la naturaleza. La unión inconsciente de todos ellos conforman un total, teniendo como referente el contrapunto. Podríamos decir que el sujeto moderno, surge de éxtasis solitarios para el conocimiento de sí. Sin embargo, como explica Don DeLillo en su libro, *Contrapunto* (2005): “en culturas más antiguas, el solitario fue una figura maligna. Pone en peligro el bienestar del grupo. Pero hoy lo conocemos porque nos lo encontramos en nuestro propio interior, y en los demás. Vive en contrapunto, figura apenas visible en la distancia. Es ése quien es, en su soledad perdurable”. Claudia (Ihrek) González, construye el paisaje contemporáneo a partir de su múltiple y fragmentado punto de vista, a través del “contrapunto”, de la superposición de capas de varias historias marcadas por una descripción visual y cinematográfica, que nos llevan a una misma conclusión más reforzada y más real, desde el punto de vista de la artista. Se trata de un conjuro por ser una combinación de elementos que invocan esta consciencia con el fin de la auto-representación. En palabras de Novalis: “no conocemos las profundidades de nuestro espíritu. El camino más secreto se dirige hacia el interior. En nosotros o en ninguna otra parte está la eternidad con sus mundos, el pasado y el futuro”.

Cada una de las seis composiciones fotográficas forma parte de la construcción de un paisaje distinto e individual, a la vez que construye la propia identidad de la artista, su paisaje interno. Los “apartados” de Conjuros nos hablan de manera general sobre:

Conjuro 1: El abismo, el vacío, la herida como representación del interior de sí; Conjuro 2: El yo; Conjuro 3: Pérdida y búsqueda sobre el paisaje; Conjuro 4: La identidad múltiple, la construcción de su personaje a

---

través de los hombres; Conjuro 5: Cenital, el todo, el mundo y la naturaleza por sí misma desde un punto de vista por encima del propio; Conjuro 6: El viaje, la contraposición de espacios, la idea de ventanas.

Conjuros representa la figuración humana y lo hace de manera notable, pero no evidente, con la presencia de la propia artista o de “sombras” masculinas que simbolizan parte de su identidad, funcionando como sus guías (sus ojos) y es a través de ellos, como la artista construye parte del paisaje contemporáneo y del suyo interno. Dichas presencias nunca ocupan un primer plano, pero toman un papel importante en la autorrepresentación o en su autorretrato que se traduce también en las espaldas de estos hombres, los cuales se desligan de sus identidades para reforzar la suya propia. En un mundo contemporáneo en el que la noción de sujeto consiste en un conjuro múltiple -ya que existen numerosas “ventanas” como Internet que te permiten estar en varios sitios a la vez, tener diferentes actitudes y sensaciones en un mismo momento-, Claudia (Ihrek) González considera que el sujeto contemporáneo y por ende ella misma como individuo, puede llegar a tener varias identidades en continuo cambio, que en su opinión vienen dadas por los modelos de cada uno.

Al crear las seis composiciones fotográficas como una síntesis de estímulos visuales simplificados, en las que podemos observar la influencia que ejerce en ella la obra tanto pictórica como fotográfica del artista David Hockney (1937), Claudia (Ihrek) González goza de una mayor libertad para distanciarse de la realidad y dejar que se imponga su imaginación. El resultado se halla fragmentado tanto por el límite del formato de las fotografías como por su perspectiva, además de por la yuxtaposición aparentemente “real” de otros espacios que físicamente no están pero sí conceptualmente en la memoria. La artista al igual que los paisajistas románticos, ve con la memoria e intenta mostrar la naturaleza expuesta tal y como la razón la retiene. Su propia presencia o la de otro como si fueran sus ojos en estos collage, plantea un tema de interés como es la complejidad y la multiplicidad de los puntos de vista del observador humano, concepto apreciable también en piezas de Hockney como *My mother, Bolton Abbey* (1982).

El cine, es sin duda, una de sus fuentes de inspiración más utilizadas. El interés y el tratamiento que le da a la imagen, al paisaje y a la naturaleza, nos conectan directamente con la fotografía de *Paris Texas* (1984) de Robbie Müller o *Badlands* (1973) de Terrence Malick y también con *Solaris* (1972) de Andrei Tarkovski.

Resulta interesante comentar que el trabajo fotográfico de la artista es realmente pictórico en el sentido en que se aproxima a la pintura, debido al estudio e interés por aspectos plásticos esenciales como son el empleo de la luz y del color. Aunque su producción artística se centra en la fotografía y la videocreación, siente pasión por la pintura y por la obra de artistas como Friedrich (1774-1840) o Brueghel (1525-1569), precisamente por el empleo de la luz y del color en sus cuadros.

Estimo apropiada la siguiente reflexión de Novalis por proximidad en su significado al proyecto Conjuros: “La consciencia que se adquiere de la pérdida del protagonismo de un sujeto abandonado en la inmensidad de la Naturaleza. La sensación que acompaña a esta pérdida a la búsqueda de una interioridad a través de la cual poder reconciliarse con la esencia profunda de la realidad. A la hora de acceder a este ámbito desconocido, la creación y el pensamiento se valen de la fantasía y de la imaginación para desarrollar la capacidad expresiva y poder, así, recrear la nueva realidad”.

Todo lo que no veo excepto lo que no miro

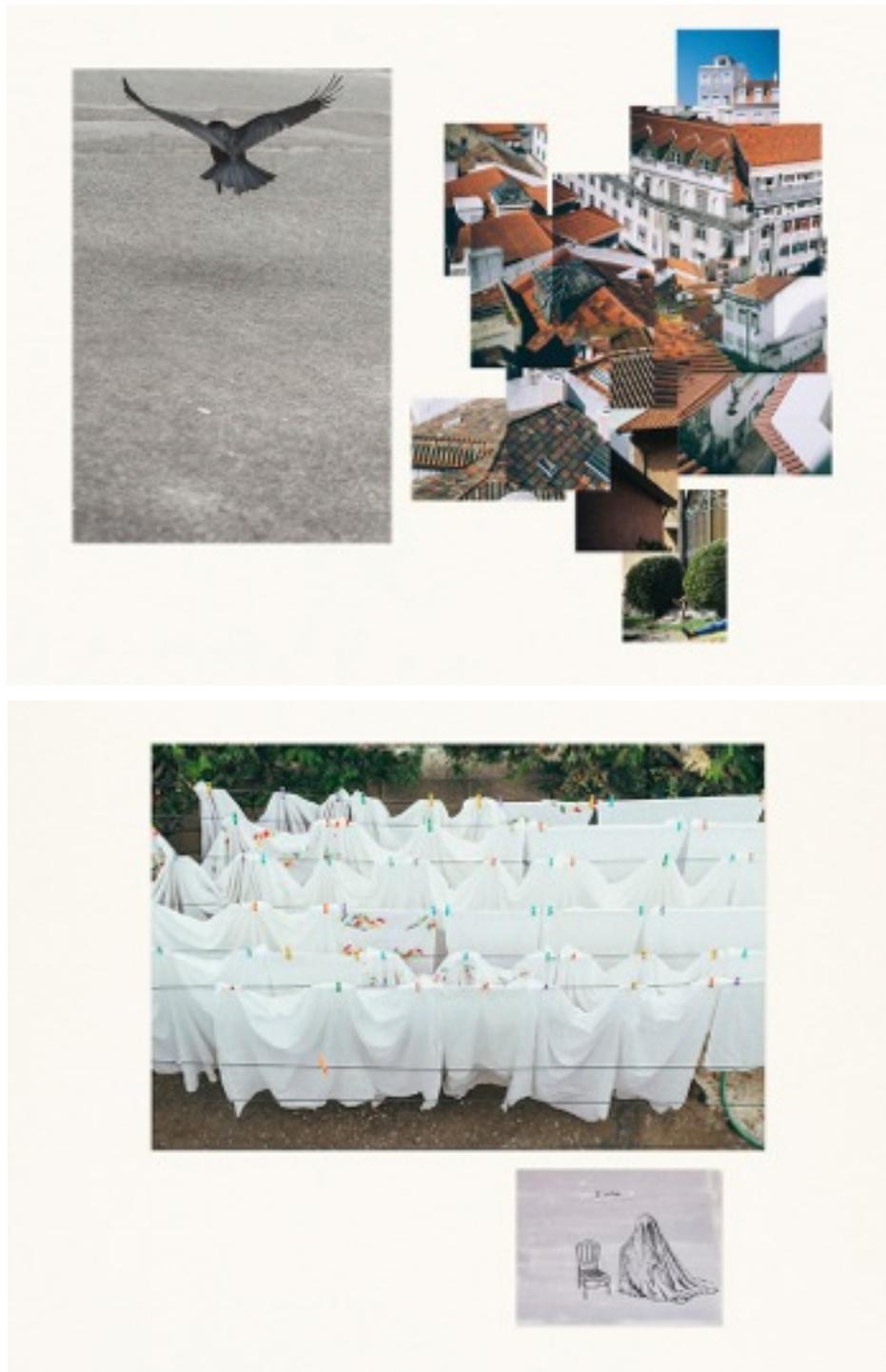
Todo lo que no veo excepto lo que no miro es el último proyecto en el que he estado trabajando. Se compone de una serie de fotografías con el mismo formato en blanco y negro las cuales juegan con la idea de la selección visual, de el ojo que siempre busca aquello que le es reconocible, como puede ser una figura, pero que sin embargo, aquí, en estas imágenes, se pierde en el tumulto. Por otro lado esta propuesta óptica también sigue una narrativa sugerida.

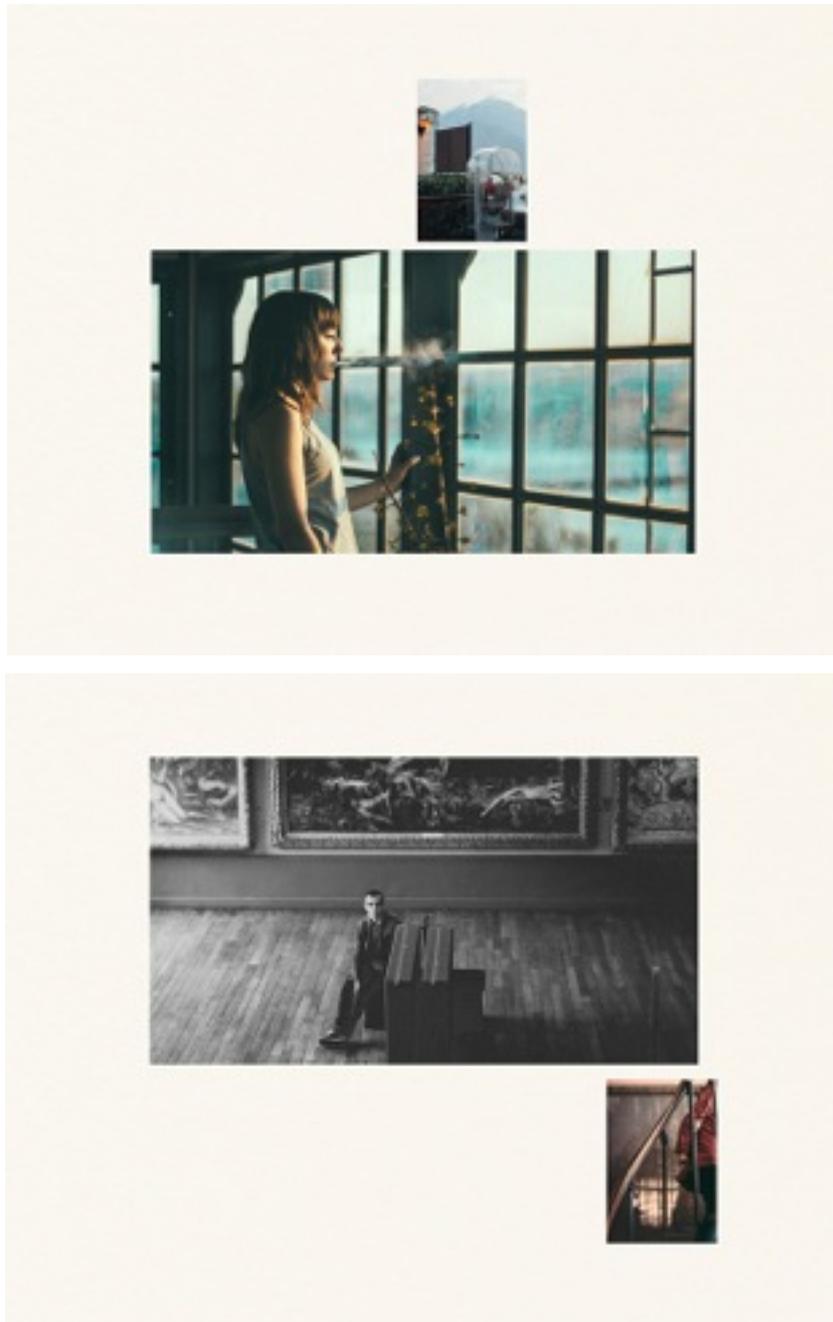
La serie de imágenes comienza con una fotografía en la que gracias a la falta de enfoque, a primera vista, no podemos distinguir que se trata de una multitud de personas sino más bien de una textura orgánica. Abre la secuencia y la conduce a un autorretrato, el cual también completamente borroso, como si de un recorte de la multitud se tratara se superpone sobre un fondo perfectamente nítido. El juego de fondo y figura se enfrenta, y lo que si enfocamos aquí es un patrón que se repite en el que una mujer se adentra en la naturaleza. Esta fotografía hace de llave para las siguientes, ya que en ellas la naturaleza se evidencia aparentemente. En la siguiente, de forma análoga a la anterior en cuanto a encuadre y formato de retrato apenas distinguimos, aunque esta vez no por la falta de foco sino por la vegetación que lo sumerge, una figura masculina. Por último, se suceden dos imágenes en las que de nuevo la figura humana, una mujer y un hombre, apenas se reconocen en la inmensidad de la naturaleza en un plano de encuadre mucho más general.

En este proyecto, además de poner a prueba del ojo del espectador, de sugerir la búsqueda, uso una simbología personal en la que el papel femenino juega con el masculino, buscando y siguiendo siempre el primero al segundo a lo largo de la secuencia.

El turista

El turista es un trabajo compuesto por diferentes composiciones fotográficas. Está basada en la idea de viajero sin necesidad de viaje real. De estar en lugares sin estar, sin trasladarse, y a la vez trasladarse para no estar. Todas las fotografías han sido tomadas a lo largo de viajes, en actitud de extranjera pero en aquellos momentos muertos en los que la mente no se siente como tal, sino que construye por si misma su viaje y su historia.

Diario de un instante

Debido a que la mayoría de mis últimas exposiciones son fotografías, también me gustaría mostrar aquí alguna obra pictórica anterior como esta, de 2013.

Latet Anguis In Herba

A través de este proverbio romano (Latet Anguis In Herba), ilustrado a través en la línea de tiempo del vídeo, he tratado de hacer una reflexión metafórica sobre lo que ha significado y ha consistido para mí la creación artística. Latet anguis en herba podría traducirse como "La serpiente se oculta en la hierba", late y nos alerta de cómo es exactamente entre la belleza, la seducción y el esplendor donde el peligro acecha.

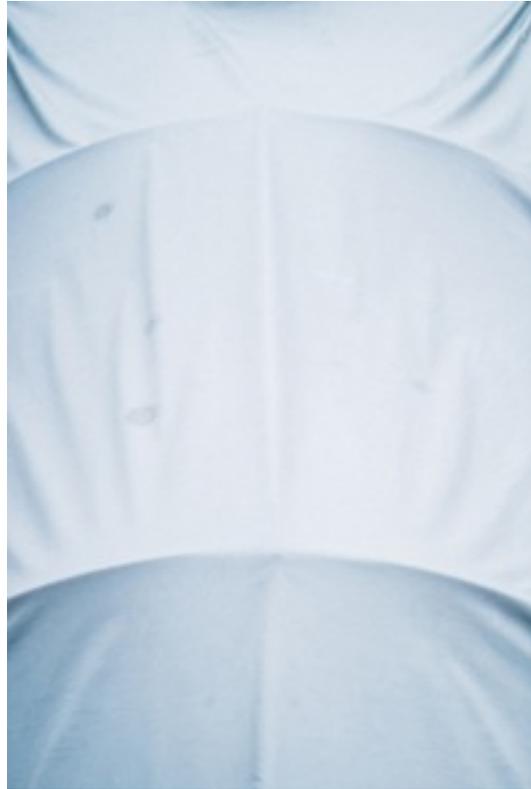
La pieza se estructura como un collage de sensaciones, sin narrativa aparente, en la que predomina mi simbolismo refiriéndome a lo que ha supuesto el aprendizaje artístico para mí y cómo este sigue sucediendo. Si en la primera escena trato la *Naturaleza Muerta* es precisamente porque con ellas comencé a aprender. La pintura fue el canal con el que intenté crear mis primeros trabajos hace unos años y lo odiaba. Por este odio, de hecho, no podía apenas disfrutar de cualquier otra disciplina artística, ya que no podía encontrarme a mí misma en estas obras probablemente debido a las exigencias de mi aprendizaje en la universidad, donde sentí mi posible creatividad anulada. De ahí los espejos, la confusión de personalidades, con él, con ella misma. En la *Odalisca*, la siguiente escena, continúa esa búsqueda. Mujer que busca transmitir la belleza misma a través de su propio canon. Las odaliscas de Matisse estaban lejos de las medidas armónicas de esculturas romanas pero igualmente buscan belleza, tomando la posición perfecta, intentando conseguir la verdad y la belleza del propio desnudo. La serpiente por su parte surge en la escena retorciéndose de forma seductora entre ella, la odalisca, en señal del peligro que esta búsqueda oculta. Y la ahoga en su intento. El título de esta secuencia, *Monstruos*, alude al conocido grabado perteneciente a los Caprichos del Goya, El sueño de la razón produce monstruos.

Concluyendo, esta video-creación es un intento narcisista, sin más pretensiones que eso, explicarme a mí misma por mí misma. Convirtiéndome en ficción a través de una actriz que podría ser yo, pero no lo es, que me mejora.

Enlace al vídeo: <https://vimeo.com/103949852>

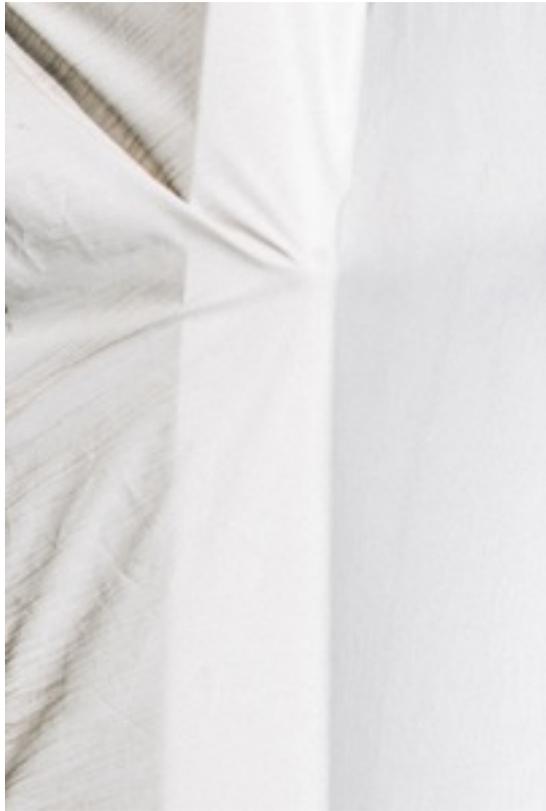

Perlas

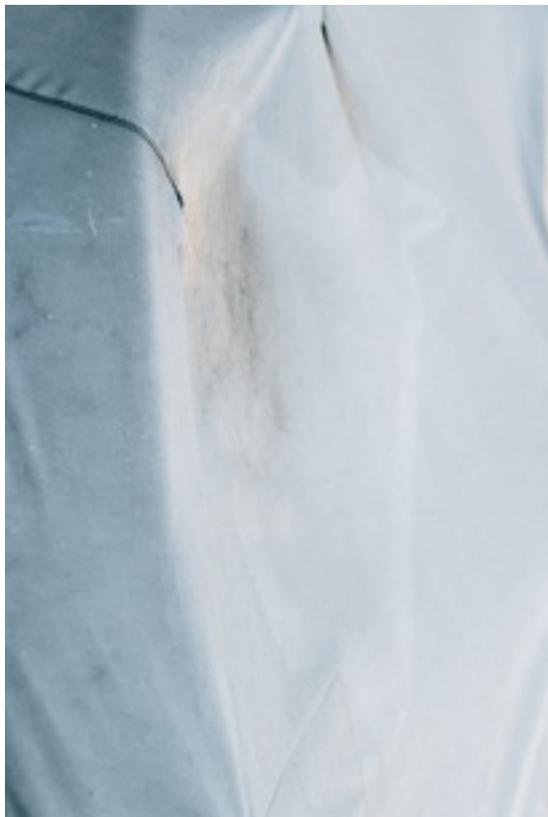

El trabajo *Perlas* se trata de un archivo fotográfico que fui realizando durante un viaje de las lonetas o telas que cubren y protegen a las barcas mientras están en los puertos. Para este archivo tomo como referencia y trabajo sobre un extracto de texto perteneciente a un catálogo de E. Vuillard en el que se cita a Maurice Denis, a razón de la idea de trasladar la naturaleza en colores sin mezcla, tal como del tubo salen. En la cita, Denis describe este crítico momento diciendo *“Thus, for the first time, in a paradoxical, unforgettable way, was presented the rich concept of the flat surface covered in colors assembled in a certain order. And so we realized that every work of art was a transposition, a caricature, the impassioned equivalent of a sensation experienced.”*. Lo cual traduzco algo así como: Por lo tanto, por primera vez, de una forma paradójica, inolvidable, se presentó a el rico concepto de la superficie plana cubierta de colores reunidos en un cierto orden. Y así nos dimos cuenta de que toda obra de arte era una transposición, una caricatura, el equivalente pasional de una sensación experimentada.