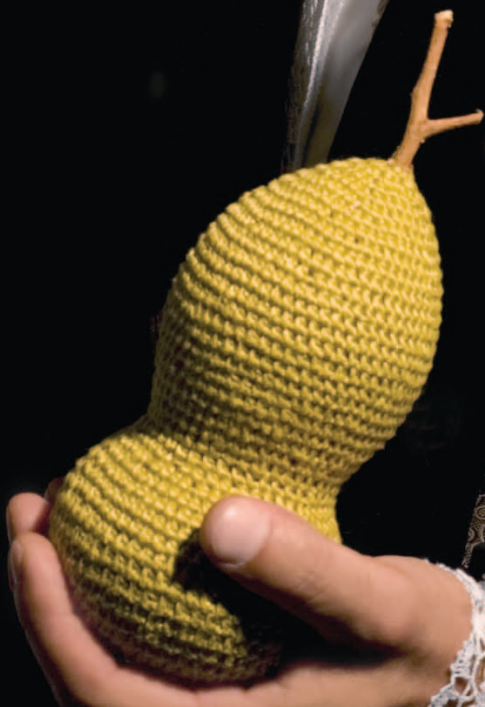

DANIELA EDBURG:

DETALLE: FABRIZIO AND THE GOURD / FABRIZIO Y LA CALABAZA / DE LA SERIE
PARÁSITOS Y PERECEDEROS (PARASITES AND PERISHABLES) / 2011 / FOTOGRAFÍA DIGITAL

TEJEDORA DE IMÁGENES

LOS EXCESOS, LA DESTRUCCIÓN, LA MUERTE Y LA ARTIFICIALIDAD SON CONCEPTOS QUE DANIELA EDBURG TEJE EN SUS CREACIONES TENIENDO COMO HILO CONDUCTOR LA AMBIGÜEDAD DE LA NATURALEZA HUMANA Y LAS CONTRADICCIONES DE LO REAL.

✎ TERESA MARTÍNEZ HERRERA

Influenciada por los clásicos de la literatura, el cine y el arte, la fotógrafa tiene la obsesión de contar historias, de adentrar al espectador en un escenario bello y perfecto donde un tornado tiene apariencia de algodón de azúcar o el arma más mortal son unas gomitas de colores.

Originaria de Houston, Texas, Daniela Edburg se graduó en artes visuales por la Academia de San Carlos de la UNAM. Durante su carrera eligió a la fotografía como el medio más adecuado para producir sus piezas de arte, aunque en su trayectoria ha encontrado afinidad por otras herramientas.

Antes de tomar la decisión de cuál sería su profesión, Daniela se dedicó al periodismo, pero al cabo de un tiempo se dio cuenta que escribir acerca de la realidad de una manera objetiva no era lo suyo, le interesaban más las cuestiones creativas. Aunque de pequeña debutó como escritora con su cuento “Sueño” publicado en la revista *Siempre!*, decidió ser fotógrafa.

Le llamaba la atención el ámbito artístico: el taller, las galerías, las exposiciones y todo lo relacionado con las obras de arte.

La relación de Daniela con la literatura es muy íntima, desde niña había un asomo de futura escritora y hasta la fecha tiene un hábito casi religioso por la lectura: “Cuando leo algo muy bien escrito me emociono, como cuando te detienes de leer y abrazas el libro por la experiencia que te hizo vivir, que es tan única y tan tuya; al final es algo íntimo entre tú y el libro. Por otro lado, la imagen para mí es mucho más golosa, más espectacular y hasta la fecha me intriga mucho la diferencia que hay entre el texto y la imagen. Sigo pensando en que la palabra es mucho más fuerte. Pero no es que una cosa influya a la otra, creo que son medios muy distintos en los que se pueden crear cosas particulares, como si entregaras el texto a la imagen”.

De cierta manera, Edburg es una escritora visual, ya que en algunas obras, sobre todo en sus series

(EDBURG) TOMA LOS ELEMENTOS DE LAS OBRAS MAESTRAS, LOS TRANSFORMA EN SÍMBOLOS Y LOS UTILIZA PARA ELABORAR COMPOSICIONES QUE PLANTEAN UN DISCURSO PROPIO .

fotográficas *Muerte glamurosa* y *Remains of the day*, cada imagen por sí sola forma parte de una narrativa, pues nos remite a una escena, un protagonista o una situación. La esencia de sus proyectos recientes tiene que ver con la relación entre ambos medios: la imagen y el texto, que es precisamente lo que se encuentra trabajando en el Centro Danss en Canadá, becada por el FONCA.

“No creo que sean medios tan distintos (la imagen y el texto), ambos se pueden utilizar para crear una narrativa, y están íntimamente ligados porque es el medio el que se vale de nuestra imaginación. Lo que me está interesando para mis próximos proyectos es cómo puede modificarse la lectura que se da de una imagen a través de un texto, o qué pasa cuando una imagen solamente ilustra el texto y qué pasa cuando la imagen habla por sí sola”.

Una constante en la obra de Edburg es aludir a obras clásicas, tanto de la literatura como del arte. Por ejemplo, en *Death by oreos*, los elementos se encuentran ordenados justamente como en *Arreglo en gris y negro n°1: retrato de la madre del artista*, de James Abbott McNeill Whistler; o en *Dorothy*, la vestimenta de la niña acostada en el campo nos remite al libro infantil *El maravilloso Mago de Oz*. “La literatura se vuelve

una referencia universal; creo que hasta la gente que nunca ha leído el libro conoce la referencia, pues ya es parte de nuestro imaginario colectivo”. Así, toma los elementos de las obras maestras, los transforma en símbolos y los utiliza para elaborar composiciones que plantean un discurso propio, pero no es sólo por el hecho de hacer un *remake*, como les llama la artista, estas referencias algunas veces tienen un significado personal o bien le funcionan para desarrollar un concepto en cuestión.

“Casi siempre uso referentes clásicos. Esas historias poseen una paradoja de nuestra naturaleza humana, son las contradicciones de las grandes tragedias, donde todos nos identificamos; esas historias me interesan porque precisamente han llegado a convertirse en referentes para todos”.

Su proyecto de tesis para titularse fue *Drop dead gorgeus*, también llamado *Muerte glamurosa*. Lo que serían solo cinco fotos para un examen académico terminó siendo un conjunto de imágenes con una técnica asombrosa cuyo hilo conductor es la muerte de mujeres ocasionada por el exceso de alimentos o productos de belleza. Estas imágenes presentan un contraste que llega al absurdo, muy típico en la obra de Edburg, pues siempre muestra dos extremos: uno de

DEATH BY OREOS / MUERTE POR OREOS / DE LA SERIE MUERTE GLAMUROSA (DROP DEAD CORCEUS) / 2006 / FOTOGRAFÍA DIGITAL / 100 X130 CMS.

DOROTHY / DOROTEA / DE LA SERIE REMAINS OF THE DAY / 2006 / FOTOGRAFÍA DIGITAL / 90 X 135 CMS.

ellos en esencia perverso, como la muerte, el suicidio o la destrucción, pero desde una apariencia tierna y llena de colores. Lo mismo pasa en *Remains of the day* y *Killing time*. La primera son fotografías de paisajes boscosos, campos y carreteras en los que yacen mujeres y niñas muertas. La evidencia de que los personajes ya no tienen vida se observa de una manera sutil, a través del color rojo de los pétalos de una rosa, del satín o de un jamón serrano, simulando ser órganos o sangre que emergen de una herida. En la segunda, *Killing time*, aparecen personajes que contemplan explosiones atómicas desde una distancia considerable. Niñas jugando a las muñecas, una familia durante un picnic y una joven tejiendo el impacto de un misil a la tierra. A pesar de que cada una aborde cuestiones distintas, coinciden entre sí porque en cada escena se conjuga el caos y la muerte con elementos de paisaje que evocan ternura, inocencia y tranquilidad.

“Aunque tratas de ir trabajando diferentes temas, siempre hay un hilo conductor debajo de todo, es como una obsesión que uno tiene. Creo que es muy difícil que no haya conexión entre tus proyectos, porque siempre va a salir esta obsesión monotemática. Para mí siempre han sido las contradicciones que existen en la naturaleza humana.”

Después de estas series, la artista produjo *Knit*, serie fotográfica en la que compone impresionantes instalaciones invadidas por objetos tejidos con estambre, enfatizando el espacio como un sitio seguro, donde todo es suave y cómodo como el suéter hecho por la abuela. Una parte de estos tejidos fueron elaborados con la ayuda de un grupo de señoras y otra parte por Edburg, quien encontró en el acto de tejer simbolismos como la materialización del tiempo, pues para realizar una tira de un metro se requiere una hora, por ejemplo. Esto último es parte del argumento de la serie.

MATERIALIZAR LAS IDEAS

Cada artista pasa por un proceso creativo que da como resultado la obra que el espectador contempla. Este proceso se encuentra lleno de cambios, imprevistos, pruebas y errores fundamentales para llegar a la versión final. En ocasiones la imagen u objeto resulta bastante cercano a como lo planeó el artista, pero en otras hay una serie de modificaciones de por medio y Daniela Edburg no se encuentra exenta de los intentos fallidos.

“En las imágenes que estoy haciendo ahora cada escenario es distinto y lo único que las une es un misterio, y eso está abierto a muchas interpretaciones. Por ejemplo, me intriga que de pronto empezaron a aparecer campos de pájaros muertos. Si te pones a investigar, a cada rato pasa eso; sin embargo, para nosotros eso es un símbolo de que algo está terriblemente mal. Me interesa la sensación de una imagen perturbadora, entonces es

PARASITES AND PERISHABLES / PARÁSITOS Y PERECEDEROS /
SERIE DE 20 RETRATOS 2011 / FOTOGRAFÍA DIGITAL

“Hay veces en que veo una idea de una manera que pienso que va a funcionar y no funciona, pero no la descarto del todo, sigue ahí hasta que más adelante la retomo y funciona. La ventaja de trabajar por series es que a veces hay cosas que no planeaba, pasan y me cambian el concepto que tenía originalmente. Eso está muy bien que pase, aunque más adelante sigo explorando la idea original”.

Cada una de sus obras coincide entre sí porque Edburg realiza variaciones para explorar diferentes posibilidades. Pero ahora, para las obras en las que se encuentra trabajando, y para su muestra más reciente “Proof”, expuesta en la Galería Enrique Guerrero de marzo a mayo del 2012, pretende partir de un concepto general, el cual surge de la realidad documentada en las noticias o en ficciones plasmadas en películas.

cuando pienso: ¿cómo puedo representar un campo de pájaros muertos?”, comenta la artista haciendo alusión a su obra *The morning birds*.

Las imágenes de Edburg pueden ser tomadas para ejemplificar técnicas de composición visual como la regla de los tercios o la sección áurea; sin embargo, para la artista no son parámetros a la hora de producir una fotografía. Más bien es un conocimiento arraigado que se ha convertido en una intuición.

“Todo el tiempo en el que estoy pensando en el objeto, resolviendo cómo hacerlo, sus detalles y lo que significa, voy desarrollando el contexto de la imagen. Me gusta que sea un proceso largo y que tenga todos estos recovecos”.

En *Proof* también aparecen referencias a los clásicos, pero en esta ocasión a Rembrandt y Caravaggio. Dentro de esta muestra se encuentra la serie *Parásitos*

y *percederos* integrada por veinte retratos cuyo estilo difiere de obras anteriores de Edburg. El claroscuro le otorga una apariencia más tenebrosa a sus imágenes, y la atención se centra en el modelo sin un paisaje abierto o un complejo escenario. En esta serie de fotografías retoma dos temas tradicionales en el arte que son los retratos y las naturalezas muertas o bodegones, donde destacan los objetos tejidos en forma de huevo, seno o cerebro. De esta manera, la artista aborda el concepto de la artificialidad a partir de una imitación.

“Hay varias ideas que me interesa plantear en *Proof*. Una es el hecho de imitar cuadros de los grandes maestros renacentistas y otra es la artificialidad en el objeto tejido, el cual sólo captura la forma del objeto pero no captura su función. Esto en conjunto es una copia adentro de una copia. Otra manera de pensarlo es como una conserva adentro de una conserva, porque pienso en el retrato como una manera de preservarse y el objeto tejido es una manera de conservar algo que es *percedero*, por ejemplo un higo o un bistec.

“Es una serie de simulacros en una pieza que parece de museo y que es como una falta de evidencia. Y en toda esta exhibición eso era algo que me interesaba explorar, por eso se llama *Proof*, por esta idea de la evidencia: los rastros que te ayudan a descifrar una verdad supuesta que en realidad no te ayudan en nada”.

A partir de un hilo, la artista va creando la forma de un órgano humano. Esta acción se encuentra cargada de metáforas y Edburg cuenta que en el momento en que teje el objeto para sus piezas tiene una sensación de crear algo desde la nada, en este caso un estambre que da vueltas desde sí mismo y punto por punto, cuya analogía podrían ser las células o partículas, llega a convertirse en una superficie o piel tejida.

Así como teje para crear un cerebro o un bistec que forman parte de sus composiciones, igual en el momento que produce va tejiendo las ideas y sus variantes, relacionando los resultados de una obra dentro de una serie de imágenes cuyo hilo enlaza ese contraste entre los conceptos antagónicos que maneja: muerte y vida, caos y tranquilidad, ternura y brutalidad.

Cambia sus variantes como si eligiera distintos estambres: tiene que ver cuál resulta el adecuado; debe probarlo para saber si va a funcionar bien

COMBINA HISTORIAS FICTICIAS Y REALES A PARTIR DE INFLUENCIAS CLÁSICAS Y CONTEMPORÁNEAS, EN PAISAJES BELLAMENTE SOLITARIOS.

y no apegarse a una sola hilaza para así tener el atrevimiento de usar otro distinto. A pesar de todos los cambios que surgen, se puede apreciar en su obra artística un estilo único, tal como si se distinguiera cada una de sus puntadas: su modo de tejer las imágenes elegantes y provocadoras con texturas suavemente agresivas, en las que combina historias ficticias y reales a partir de influencias clásicas y contemporáneas, en paisajes bellamente solitarios.

En realidad, Edburg siempre ha tejido su estilo, su discurso y su propia trayectoria en el arte contemporáneo. 🌀

