

"La abstracción puede ser sumamente política": entrevista a Nayda Collazo-Llorens

Sophie Large

▶ To cite this version:

Sophie Large. "La abstracción puede ser sumamente política": entrevista a Nayda Collazo-Llorens. 2022, 10.4000/hispanismes.17630. hal-03963311

HAL Id: hal-03963311

https://hal.science/hal-03963311

Submitted on 30 Jan 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

HispanismeS

Revue de la Société des Hispanistes Français

20 | 2022 Arts et identité nationale à Porto Rico

_«La abstracción puede ser sumamente política»: entrevista a Nayda Collazo-Llorens

« L'abstraction peut être hautement politique » : entretien avec Nayda Collazo-Llorens

«Abstraction can be highly political»: interview to Nayda Collazo-Llorens

Sophie Large

Edición electrónica

URL: https://journals.openedition.org/hispanismes/17630 ISSN: 2270-0765

Editor

Société des Hispanistes Français

Referencia electrónica

Sophie Large, $_{*}$ La abstracción puede ser sumamente política»: entrevista a Nayda Collazo-Llorens», HispanismeS [En línea], 20 | 2022, Publicado el 15 diciembre 2022, consultado el 05 enero 2023. URL: http://journals.openedition.org/hispanismes/17630

Este documento fue generado automáticamente el 5 enero 2023.

Creative Commons - Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional - CC BY-NC-ND 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

1

_«La abstracción puede ser sumamente política»: entrevista a Nayda Collazo-Llorens

« L'abstraction peut être hautement politique » : entretien avec Nayda Collazo-Llorens

«Abstraction can be highly political»: interview to Nayda Collazo-Llorens

Sophie Large

Fig. 1. Retrato de la artista Nayda Collazo-Llorens

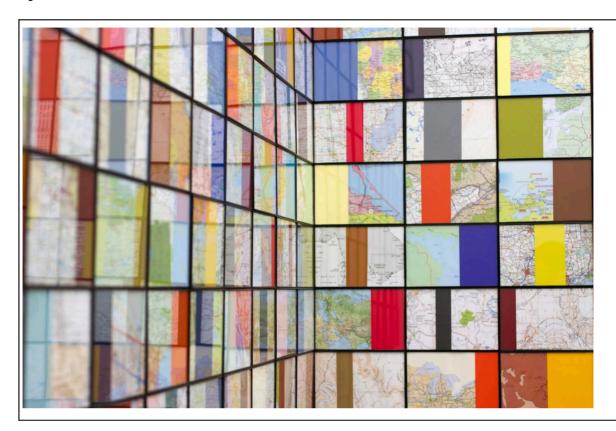
Cortesía de la Escuela de Arte y Diseño Penny W. Stamps, University of Michigan

Nayda Collazo-Llorens (1968, San Juan, Puerto Rico) es pintora, videoartista y creadora de instalaciones e intervenciones artísticas. Artista conceptual, explora a través de múltiples disciplinas las nociones de espacio, tiempo, navegación, ruido, hiperconectividad, lenguaje, entre otras. Su trabajo se ha exhibido dentro y fuera de Puerto Rico, y ha recibido una importante atención tanto de la crítica especializada como de la prensa generalista. A pesar de que no se siente muy cómoda con el tema de la identidad, verdadero tópico de la crítica artística de finales del siglo XX, ha aceptado contestar a nuestras preguntas, y nos revela cómo la abstracción desplaza este tema, sin evacuarlo del todo.

SOPHIE LARGE: Naciste en Puerto Rico, sin embargo estudiaste en Nueva York y ahora resides en Estados Unidos. ¿Cómo consideras que haber nacido en Puerto Rico y/o formar parte de la diáspora ha informado o influido en tu trabajo como artista?

Nayda Collazo-Llorens: Sin duda, ambas cosas han informado e influido mi obra. Quien soy y mis experiencias de vida, mi identidad santurcina, puertorriqueña, isleña/caribeña, queer, el ser parte de la diáspora, el ir y venir, y el pensarme en múltiples espacios, ya sea entrando y saliendo de ellos continuamente o pensarme en ellos simultáneamente, todo esto es parte de mi obra. A través de mi práctica examino conceptos como la dislocación y también los sentimientos de conexión y desconexión como algo que puede ocurrir simultáneamente. Utilizo varias estrategias que me parecen muy ligadas a todo esto, incluyendo la abstracción, fragmentación, múltiples capas o referencias, el uso de mapas (existentes o inventados), codeswitching, etc.

Fig. 2. Geo Dis/connect

Detalle, instalación con mapas encontrados, 360 collages, 10.16 cm x 15.24 cm c/u, New York, NY, 2014.

Nayda Collazo-Llorens

SL: Para la curadora Deborah Cullen¹, la generación de artistas puertorriqueños a la que perteneces se caracteriza por alejarse de las preocupaciones acerca de la identidad que predominaban en las generaciones anteriores. Ella señala además el equilibrio que tu generación ha ido encontrando, entre unas referencias sutiles a Puerto Rico y la integración en las dinámicas del arte contemporáneo internacional, a través de búsquedas formales y conceptuales. ¿Coincides con este punto de vista? ¿Cómo ves la articulación entre las dos dimensiones?

NCL: Yo creo que en términos generales mi generación sí rompió con ciertos límites dentro de los cuales trabajaban algunos artistas de previas generaciones, en términos de identidad o de discurso nacional y también en términos de medios y estrategias artísticas. Pero hay que recordar que hay artistas de previas generaciones que estaban ya haciendo esto y que abrieron el camino. Por eso es que me siento un poco incómoda hablando de este tema de manera tan específica o binaria. Me parece que, si generalizamos, la generación de los noventa exploró el postmodernismo y el pluralismo, y siente la comodidad de trabajar o examinar el tema de la identidad a gusto y gana, ya sea explícita o sutilmente.

SL: ¿Crees que lo puertorriqueño atraviesa de alguna forma tu trabajo, sin necesidad de referencias (más o menos) explícitas?

NCL: Sin duda. Dependiendo del proyecto las referencias pueden ser más directas, o más poéticas, abstractas, formales, o conceptuales. En algunos casos hay un poquito

de todo eso porque justamente me interesa la navegación entre distintas estrategias y lenguajes.

SL: En algunas de tus instalaciones trabajas a partir de la mezcla y conexión entre imagen y texto —dijiste en alguna ocasión que «[tus] telas, [había] que leerlas»²—, y utilizas el codeswitching, una característica del lenguaje de Puerto Rico tanto en la isla como en la diáspora. ¿Hasta dónde influye tu experiencia de vida en estas prácticas? ¿Ves una relación (ya sea plástica, fenomenológica o conceptual) entre tu uso del spanglish como material artístico y tu trabajo sobre el ruido visual?

NCL: Sí, todo esto tiene que ver con percepción, y a mí me interesa mucho tratar de que la obra funcione a varios niveles: plástico/formal/retinal, de manera fenomenológica, y conceptual. Por eso muchas veces hablo no sólo de medios sino de estrategias. Me interesan las marcas como lenguaje y el texto como marca, y cómo se pueden «leer» o «navegar» o cómo pueden existir de más de una manera al mismo tiempo. Cuando pienso en mis marcas abstractas en relación con texto/palabras/ lenguaje es porque estoy considerando su estructura visual, ritmo, cadencia, etc. Y es por eso que las pienso también como sonido, y ruido. De forma similar, cuando trabajo con texto, por momentos son palabras específicas, pero también letras que pudieran formar otras palabras (o sonidos), o palabras/frases que se dividen para crear otras narrativas, etc. Pero también hay momentos en que se vuelven ruido en términos de su sonido si uno tratara de leerlas, y como marcas visuales/abstractas, agrupadas e ilegibles. Yo relaciono todo esto, y la navegación entre distintos espacios, emociones, y modos de ser y percibir con mis experiencias de vida. A mí se me hace difícil enfocarme en un solo elemento, a nivel personal y de experiencias, pero también a nivel sensorial, perceptual y conceptual/intelectual. De ahí salió mi interés por el ruido, las interrupciones, y el overload.

Fig. 3. ESCaperucita & Little Flying Hood

Impresión digital sobre aluminio Dibond, 26 paneles, 50.8 cm x 50.8 cm c/u, edición: 1/1, 2012. Nayda Collazo-Llorens

SL: Trabajas una multiplicidad de materiales a veces muy dispares que en ciertas obras se mezclan, se adicionan y se combinan. ¿Qué papel crees que juega el archivo puertorriqueño en esta labor artística? ¿Te parece absurda una lectura de tu trabajo en clave política, como una forma de resistencia?

NCL: No me parece absurda, para nada. He hablado del *code-switching*, el *spanglish* y *slang* como formas de resistencia. También pienso que la abstracción puede ser sumamente política, como herramienta de investigación de ideas y conceptos, o como espacio y territorio. No me refiero necesariamente a la abstracción puramente formal o la abstracción que busca simplificar, sino a la que busca complicar, la que nos hace cuestionar lo que estamos viendo, la que requiere que nos involucremos o que reaccionemos. Veo la abstracción como herramienta para investigar lo impreciso o intangible, lo que se nos hace difícil ver, definir, expresar, sentir, etc. Pienso que nos permite explorar emociones, ideas y situaciones complejas de una manera que encuentro mucho más profunda que a través de la representación, tanto para quien la trabaja como para quien la observa (o experimenta). Veo el potencial de la abstracción como un espacio o territorio incierto, al cual nos adentramos a percibir cuidadosamente, en alerta. Pienso también en la abstracción como estrategia para deconstruir, alterar, y transformar ideas, sistemas, significados. Por eso me parece que puede ser sumamente política.

Fig. 4. Reverberation PS72/107

Video instalación in-situ, Taller Boricua, New York, NY, 2011. Nayda Collazo-Llorens

SL: Ha sido muy comentada la sobrecarga de información evocada por tu obra; tú misma hablaste de hiperconectividad y de rizoma para caracterizarla³. Este aspecto lo relaciono con los aportes de Édouard Glissant al concepto de rizoma definido por Deleuze y Guattari: para Glissant, la imagen del rizoma revela que la identidad no está en la raíz sino en la Relación, definida ésta como un pensamiento de la errancia, «pensamiento de lo relativo, que es tanto lo referido como lo relatado»⁴. ¿Cómo sitúas tu trabajo con respecto a esta forma de concebir la identidad, específicamente para el espacio caribeño que, según el pensador martiniqués, es uno de los espacios del mundo donde mejor se da a conocer la Relación?

NCL: Me es un poco incómodo hablar de identidad precisamente porque no me resulta fácil de definir, no tiene un patrón, no es lineal, y no es fija ni estática. Me siento más cómoda (y más interesada) en el espacio fluido, ambiguo y complicado que conglomera un montón de cosas, multiplicidad de experiencias, sentimientos y conexiones.

SL: ¿Tiene algo que ver en ello tu interés por las cartografías?

NCL: Todavía estoy explorando mi relación con las cartografías. Lo que me atrae de las cartografías inventadas o imaginarias y de los mapas existentes es que no nos localizan, contrario al app de navegación del teléfono celular donde el GPS nos localiza automáticamente. Parte del interés es el proceso de navegación, de perdernos, el roaming sin tener un punto de partida o destino final específico... sí, lo errante.

Por otro lado, reconozco que el mapa históricamente ha sido y continúa siendo un instrumento político, de control y hegemonía. De ahí mi interés en las posibilidades que nos ofrece el fragmentarlo, alterarlo o transformarlo. En términos gráficos y perceptuales, me atrae el cambio (*shift*) y abstracción que ocurre al traducir la geografía y el espacio a una representación plana, y también el cambio de escala, pensando en la relación del cuerpo al territorio.

SL: Tu obra explora la navegación de manera constante. De hecho, en tus instalaciones el público tiene que poner (literal y abstractamente) el cuerpo. ¿Cómo anticipas la actuación de los visitantes (pienso en particular, aunque no específicamente, en los proyectos que incluyen elementos como la anamorfosis o la reflexión, en el sentido óptico de esta palabra)?

NCL: Lo anticipo a través de la arquitectura. Por ejemplo, cuando incluyo elementos anamórficos, estos se ven completos justo a la entrada al espacio. La idea es que en ese momento en que entramos vemos la totalidad de la marca pero la perdemos (o se distorsiona un poco) al dar un par de pasos. Para mí esas marcas anamórficas funcionan inicialmente como una manera gráfica de atraer o enfocar al espectador, pero también como introducción fenomenológica y conceptual al resto de la exhibición. Nos ubican para luego desubicarnos.

SL: ¿Te sientes en conexión con el deambular del espectador por el espacio de la exposición? ¿De dónde crees que te viene esta forma de concebir el espacio y la geografía?

NCL: Sí, me identifico con ese deambular, y es algo que aparece en muchas de mis obras. Podemos hablar del mapa y la referencia a la geografía distante con relación a mi separación geográfica de Puerto Rico, y del plano cenital como uno visto desde un avión. Me he mudado varias veces entre Puerto Rico y Estados Unidos, es como un vaivén aunque no sólo entre dos puntos fijos, es más complicado que eso. También pienso que se relaciona con nuestro contexto contemporáneo y la navegación requerida, continua y simultánea a través de diversos espacios (físicos, emocionales, geográficos, análogos, digitales, virtuales, imaginarios, recordados, etc.), y la multiplicidad de sistemas que nos rodean o en los que estamos metidos (embedded).

Fig. 5. Debajo de la casa

Instalación in-situ, El cuadrado gris, San Juan, Puerto Rico, 2016. Nayda Collazo-Llorens

SL: Siento personalmente un cariño especial por tus series *Touch Receptors* o *Test* y su exploración del ruido visual. Me llaman mucho la atención por cómo representan la interconectividad, de una forma caótica y a la vez de algún modo ordenada. Lo asocio (pero puede que esté equivocada) con el tema de la memoria o de la identidad, vistas como algo que se configura y reconfigura en cada momento, en una estrecha interacción entre espacio y tiempo. ¿Ves alguna conexión entre esta forma de concebir los mecanismos nerviosos, psíquicos o emocionales individuales, y la organización de las relaciones interpersonales y hasta colectivas?

NCL: No sé cómo explicarlo... esas dos series son el tipo de obra que trabajo sin estar pensando en cómo la audiencia las va a percibir o navegar, son más bien sobre mi propio proceso. Creo que es porque no son site-specific ni dependen de investigación externa, sino interna. En la serie Test y Locus Rackets Hypnotic (que sale de Test) el proceso incluye la creación de una estructura inicial (el grid de puntos, blots de tinta que duplico al doblar la tela, como un Rorschach test) y de ahí sigo de manera intuitiva. De ahí es que lo caótico y el orden coinciden. Son obras para las cuales no hago bocetos. Tampoco para los Touch Receptors. Lo que sí es que las obras sobre tela las asocio más con mapas porque no tienen un área de enfoque en particular. Son más grandes en tamaño, con la intención de involucrar al cuerpo. Los dibujos sobre papel son pequeños, íntimos, como si fueran páginas, y con muchas más capas de marcas.

SL: ¿Piensas que este funcionamiento interno puede leerse como una metáfora de la organización del mundo?

NCL: No sé si con la organización del mundo (o lo que nos rodea) pero sí con la manera en que tratamos de percibir, entender y cuestionarlo.

Fig. 6. Touch Receptors 0073

Medio mixto sobre papel, 30.48 cm x 21.59 cm, 2020. Nayda Collazo-Llorens

BIBLIOGRAFÍA

 ${\tt CULLEN}, {\tt Deborah}, {\tt Here}$ and ${\tt There}$ / ${\tt Aqui}$ y Allá. Six Artists from San Juan, Nueva York, El Museo del Barrio, 2001.

GLISSANT, Édouard, *Poética de la Relación*, Senda Inés Sferco y Ana Paula Penchaszadeh (trad.), Bernal (Argentina), Universidad Nacional de Quilmes, 2017.

 $\label{localize} {\tt MACQUEEN, Kathleen, «Nayda Collazo-Llorens: An Exercise in Numbness \& Other Tales», \textit{Shifting Connections} (4 de mayo de 2013) [consultado el 08/06/2022] < {\tt URL: https://www.nayda Collazo-Llorens: An Exercise in Numbness & Other Tales», \textit{Shifting Connections} (4 de mayo de 2013) [consultado el 08/06/2022] < {\tt URL: https://www.nayda.com/unitado el 08/06/2022] < {\tt URL$

shiftingconnections.com/2013/05/04/nayda-collazo-llorens-an-exercise-in-numbness-and-other-tales/>.

RAMOS COLLADO, Lilliana, «Nayda Collazo-Lloréns: una conversación sobre el arte de lo intangible», *Bodegón con Teclado* (3 de julio de 2015) [consultado el 10/06/2022] <URL: https://bodegonconteclado.wordpress.com/2015/07/03/nayda-collazo-llorens-una-conversacion-sobre-el-arte-de-lo-intangible/amp/>

NOTAS

- 1. CULLEN, Deborah, Here and There / Aquí y Allá. Six Artists from San Juan, Nueva York, El Museo del Barrio, 2001.
- 2. RAMOS COLLADO, Lilliana, «Nayda Collazo-Lloréns: una conversación sobre el arte de lo intangible», Bodegón con Teclado (3 de julio de 2015) [consultado el 10/06/2022] <URL: https://bodegonconteclado.wordpress.com/2015/07/03/nayda-collazo-llorens-una-conversacion-sobre-el-arte-de-lo-intangible/amp/>
- 3. MACQUEEN, Kathleen, «Nayda Collazo-Llorens: An Exercise in Numbness & Other Tales» Shifting Connections (4 de mayo de 2013) [consultado el 08/06/2022] <URL: https://shiftingconnections.com/2013/05/04/nayda-collazo-llorens-an-exercise-in-numbness-and-other-tales/>.
- **4.** GLISSANT, Édouard, *Poética de la Relación*, Senda Inés Sferco y Ana Paula Penchaszadeh (trad.), Bernal (Argentina), Universidad Nacional de Quilmes, 2017, p. 53.

RESÚMENES

Nayda Collazo-Llorens (1968, San Juan, Puerto Rico) es pintora, videoartista y creadora de instalaciones e intervenciones artísticas. Artista conceptual, explora a través de múltiples disciplinas las nociones de espacio, tiempo, navegación, ruido, hiperconectividad y lenguaje. Si no se siente completamente cómoda con el tema de la identidad nacional, verdadero tópico de la crítica artística puertorriqueña de finales del siglo XX, nos revela en esta entrevista cómo, según ella, la abstracción desplaza este tema, sin evacuarlo del todo.

Nayda Collazo-Llorens (1968, San Juan, Porto Rico) est peintre, vidéaste et créatrice d'installations et d'interventions artistiques. Artiste conceptuelle, elle explore à travers de multiples disciplines les notions d'espace, de temps, de navigation, de bruit, d'hyperconnectivité et de langage. Si elle ne se sent pas tout à fait à l'aise avec le thème de l'identité nationale, véritable passage obligé de la critique artistique portoricaine à la fin du XX° siècle, elle révèle dans cet entretien comment, selon elle, l'abstraction déplace ce thème, sans l'évacuer complètement.

ÍNDICE

Mots-clés: Nayda Collazo-Llorens, art contemporain, navigation, connexion, identité

Palabras claves: Nayda Collazo-Llorens, arte contemporáneo, navegación, conexión, identidad

AUTOR

SOPHIE LARGE

ICD-EA6297

Université de Tours