

ARTE

Sirenas de plata, diosas del agua

Bibiana Dueñas O'Kelard

Esto que yo hago le llamo esculturas personales, son pequeños broches, que uno se lleva en el pecho, ahí contigo, te acompaña para donde vas y luego regresas y lo pones en su casita, que es el marco donde está todo su entorno.

Rosa Ofelia Murrieta es orfebre, trabaja la plata. Entre sirenas y vírgenes nos platica sobre sus próximas exposiciones, de sus planes para el futuro.

Las sirenas son arquetipos femeninos, existen en todas las culturas. Las mujeres del agua, las ninfas del agua, las diosas del agua. Figura femenina relacionada con el agua. El agua es la creación, es el líquido amniótico, es la posibilidad de reproducción. En algún momento los seres humanos somos seres de agua, porque vivimos en el líquido amniótico. Con toda esta fantasía, empecé a leer y a juntar ideas, imágenes.

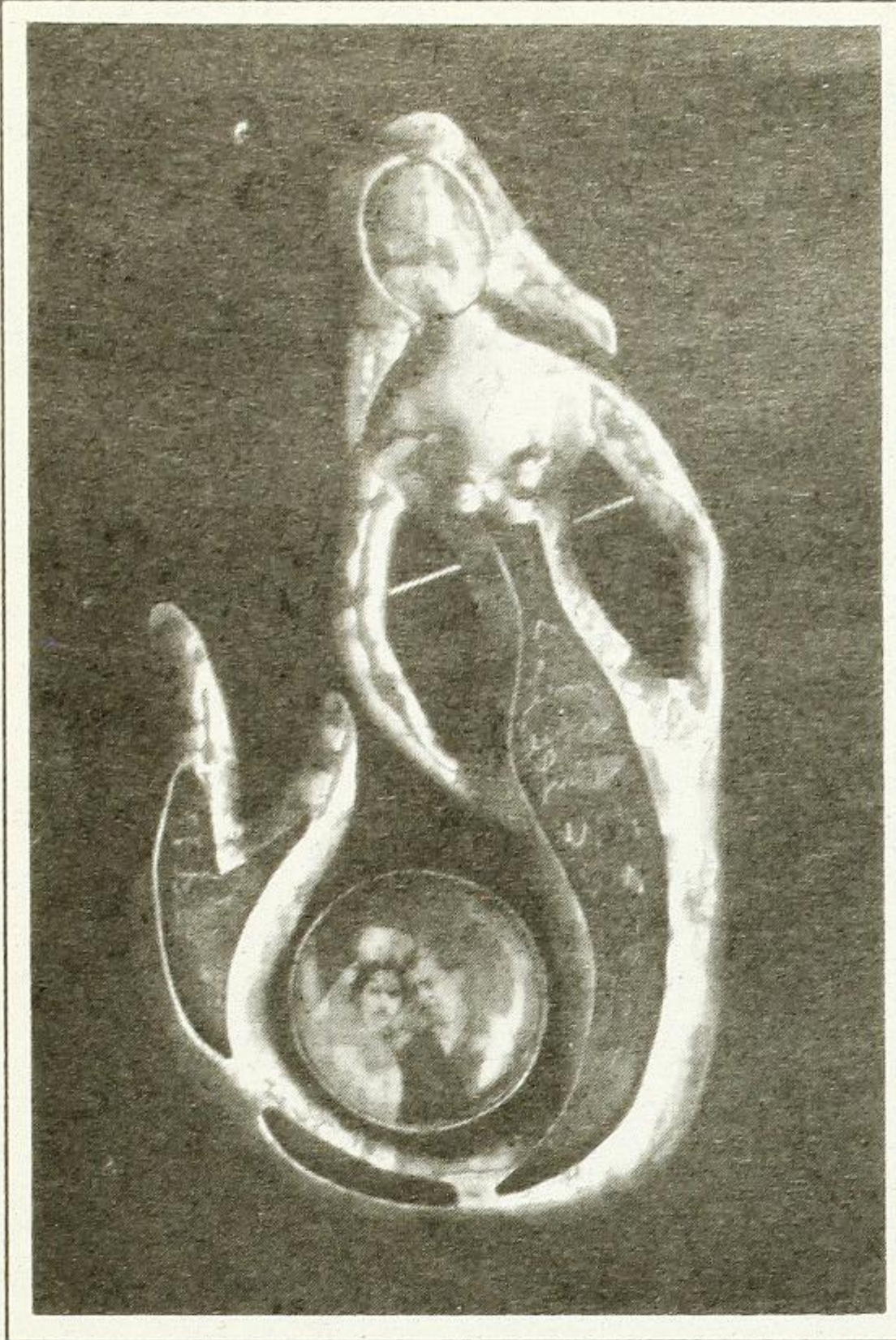
Tuve la oportunidad de hacer una exposición en Fonatur, Paulina Sermeño me invitó. Trabajamos con el tema del mar, el azul del mar, el blanco de la espuma, la sal. En cuanto al montaje y en cuanto a las piezas, las sirenas brotaban y brotaban de mi cabeza. Salían sirenas con colas de serpiente, sirenas con ámbar, sirenas con manos, con soles; comía pescado todo el día. Hubo una gran invasión de sirenas en mi trabajo. Estoy muy contenta, no totalmente satisfecha porque uno nunca acaba de estar satisfecho con su trabajo, siempre quiere uno algo más. Sabe que quedó algo pendiente, que se quedó alguna sirenita en el tintero o en la plata.

Las sirenas van en olas de papel, de algodón, pintados algunos con añil otros con tintes químicos, siempre buscando ese azul Mediterráneo, ese azul un poco griego. El

Caribe está representado en este montaje de las sirenas de Metepec, porque el azul del Caribe es más azul verde como un turquesa muy fuerte es un color maravilloso. Las primeras sirenas te remiten al Ulises, a lo griego. De lo griego yo tomé el color para el montaje. De esa exposición se seleccionó una parte para Lisboa, desde entonces se dijo que la exposición iba, se llamó *Los seres del Mar*. Allá en Lisboa va estar acompañado por las sirenas de Metepec, las de Ucumichu, por una instalación, por algo de Santa Clara del Cobre. Es como una gran población de sirenas mexicanas. Se presenta en la galería *Oikos*, tengo entendido que son ruinas romanas adaptadas a una galería. La curaduría la realiza Mercedes Iturbe, es la responsable de la exposición colectiva. Mauricio Mayés hace el montaje, tiene un concepto muy propio de los montajes. Estoy muy ilusionada en verla, me imagino que va a quedar muy bonita.

¿Qué quiero decir yo con las sirenas?

Las sirenas que he trabajado, son sirenas que a veces no tienen rostro, otras veces no tienen manos, otras veces cantan, otras veces son coquetas, otras están huecas. La idea es que la sirena en este momento podemos ser cualquiera de nosotras. Por siempre a la sirena se le representó como castrada, un ser que sólo invita a la sexualidad pero que no la puede llevar a cabo. Entonces la lectura que yo hago de estas sirenas o de mis sirenas es que somos las nuevas mujeres, que atraemos por nuestra inteligencia, por nuestra voz, por nuestra capacidad creativa y no solamente por la sexualidad, la sexualidad es uno de los elementos con los cuales se puede atraer, se puede conquistar, se puede subyugar, se puede encantar. Las sirenas de Ulises encantaban, subyugaban, esclavizaban también. El hombre que iba buscando la sexualidad no la encontraba. Pero entonces estas sirenas lo que

proponen es una nueva forma de acercamiento en donde la inteligencia esté presente, en donde las manos estén presentes y donde haya una relación distinta, no solamente localizada en la entrepierna, porque está cerrada en la sirena. Somos otra generación de mujeres somos otros tipos de mujeres. Estas sirenas son muy coquetas, muy alegres. Por ejemplo uno de los

títulos es: "Por pensar en ti, perdí hasta el espejo", está en una posición de una coquetería, como diciendo, estoy enamoradísima de tí y por pensar en tí pierdo el espejo, el peine, la compostura. Hay la sirena de ámbar de Chiapas, que tienen un referente muy claro de lo que está pasando. Están las sirenas absolutamente eróticas, que tienen salamandras en el pubis. Están las sirenas aladas, no tienen pies, pero tienen alas. Siempre hay un principio de libertad, siempre hay un principio de movimiento, hay una manera de salirse de su propio entorno y acceder a otros medios, esas son mis ideas. Son libres, plenamente libres y además muy conscientes de sus posibilidades. No son sirenas limitadas, no hay límites en esto del concepto.

Las sirenas se han paseado por otros lados, el año pasado fueron a Plaza Loreto, en esta exposición se conmemoraban los 300 años de la primera misión en Loreto, Baja California. Entonces las pusimos como las utopías, como las quimeras, como los sueños de estos hombres impresionantes que atravesaron toda la República y que llegaron hasta el norte del país tan árido tan áspero y que en aquella época, a pie, en burro, a caballo, son absolutamente admirables. Luego se fueron al Museo de Culturas Populares, porque también en la cultura popular mexicana tenemos sirenas, de madera, de caña, de carrizo, de papel, de barro, de plata, de alebrijes, de trapo, de muñecas.

La sirena está presente en la música, en los cantos, en la poesía. Sor Juana escribió versos sobre sirenas. Alfonso Reyes escribió versos sobre sirenas. Yo acabo de escribir un verso sobre sirenas.

Nostalgias

*Las Sirenas juegan ajedrez
en el tablero
que forma el viento por la tarde
y al amparo de las olas
cambian el color de sus escamas
que reflejan los espejos dormidos
de sus voces*

*En el instante
en que se rompe el alba
guardan sus cantos
en gotas de rocío*

*Que más tarde
y en lentas ceremonias
los navegantes mostrarán
como tesoros
en las cortes orientales*

*Donde los viejos mandarines
por causa de su oficio
no pueden conocer el mar
y mueren llenos de nostalgias.*

Hay muchas fotografías con sirenas, hay un gran mundo sobre la sirena. Eso quiere decir que hay alguna imagen que tenemos almacenada que nos remite algún arquetipo humano. A lo mejor existieron y como dice por ahí alguno de los versos, sería terrible que no hubieran existido, tan existen que aquí las tenemos. Cantan, hay sirenas viejas, ancianas, con sus canas, con sus trenzas, ya se hacen trenzas. También hay la parte bruja, negativa de la sirena, que encanta y que manipula; pues esta dualidad de lo que somos las mujeres, el temor que muchas veces se siente sobre este poder de creación, de creación de la vida de la mujer es muy fuerte, entonces para poder soportarlo, le cierran las piernas, no puede parir. Una de las preguntas que nos hacíamos Francesca Gargallo y yo, es que si las sirenas tienen ombligo ¿cómo se reproducen? ¿serán ovíparas o mamíferas? Hay sirenitos también.

Los seres humanos hombres siempre han querido solucionar ese conflicto que traen con la sirena mujer. Ahora las mujeres les

planteamos otra cuestión, estas sirenas también tienen sirenos, tienen su pareja. Hay una imagen que casualmente no la trabajé, que es la sirena de dos colas. En la Edad Media, en muchísimas de las iglesias, en las columnas, en los capiteles, hay sirenas de dos colas. A veces tienen simbolismos muy fuertes, porque aunque tienen cola no tienen orificio. Es una imagen maravillosa.

Regresando tengo una exposición de FotoSeptiembre, vamos a trabajar con postales antiguas, rostros de mujeres, yo sigo trabajando con puras mujeres, casi todo mi trabajo es alrededor de los arquetipos femeninos. La virgen de Guadalupe, que no es un arquetipo femenino sino es una de las figuras más importantes de la cultura nacional, pero tiene que ver mucho con las diosas madres. Estas lejanísimas diosas madres desde el Neolítico, estas inmensas dadoras de vida, llenas de senos con grandes vientres. Esto también lo he trabajado en mis piezas. He trabajado también, ya no tanto como arquetipo, la figura femenina de Sor Juana. La mariposa que de alguna manera es una alegoría al pensamiento, a la mente, a la imaginación. Mis mariposas también son bastante características, a veces nada más tienen un ala, a veces sus alas son calaveras mexicanas, a veces son manos. Son mariposas extrañas.

La figura también muy importante en la cultura e iconografía mexicana y en el arte mexicano, es la muerte. Trabajé con la muerte desde las danzas macabras europeas que vienen a México con los españoles y como se traducen esas danzas macabras en un montón de imágenes y tradiciones dentro de nuestra cultura popular y con la representación más conocida de las muertes de Posadas. No he hecho nada con La Catrina, pero hice algo con el Fandango de Posadas. Los catrines que van de paseo y una pareja de gente del pueblo, ella con sus grandes faldas y él con su calzón de manta, él le está pidiendo perdón a la mujer como diciendo: "Yo no fui, te juro que yo no fui".

Sigo trabajando imágenes femeninas para FotoSeptiembre vamos a trabajar postales antiguas. Vamos a hacer internegativos para no mutilar las postales y la postal va a estar en la vitrina que hago para exhibir las piezas, ahí vamos a poner el referente de la postal con todo el trabajo de imagen que se está haciendo. El trabajo de imagen lo está haciendo Jorge Aponte, el tiene laboratorio y sabe cómo manejar esas cosas, pone mucha de su propia creatividad, vamos a buscar otro tipo de soportes que no sean de papel. La exposición va a ser en el Archivo General de la Nación. Luego tenemos una exposición en la Ibero y otra en Oaxaca. Una exposición sobre la mirada, los ojos. Voy a trabajar con cristal, con fotografía.

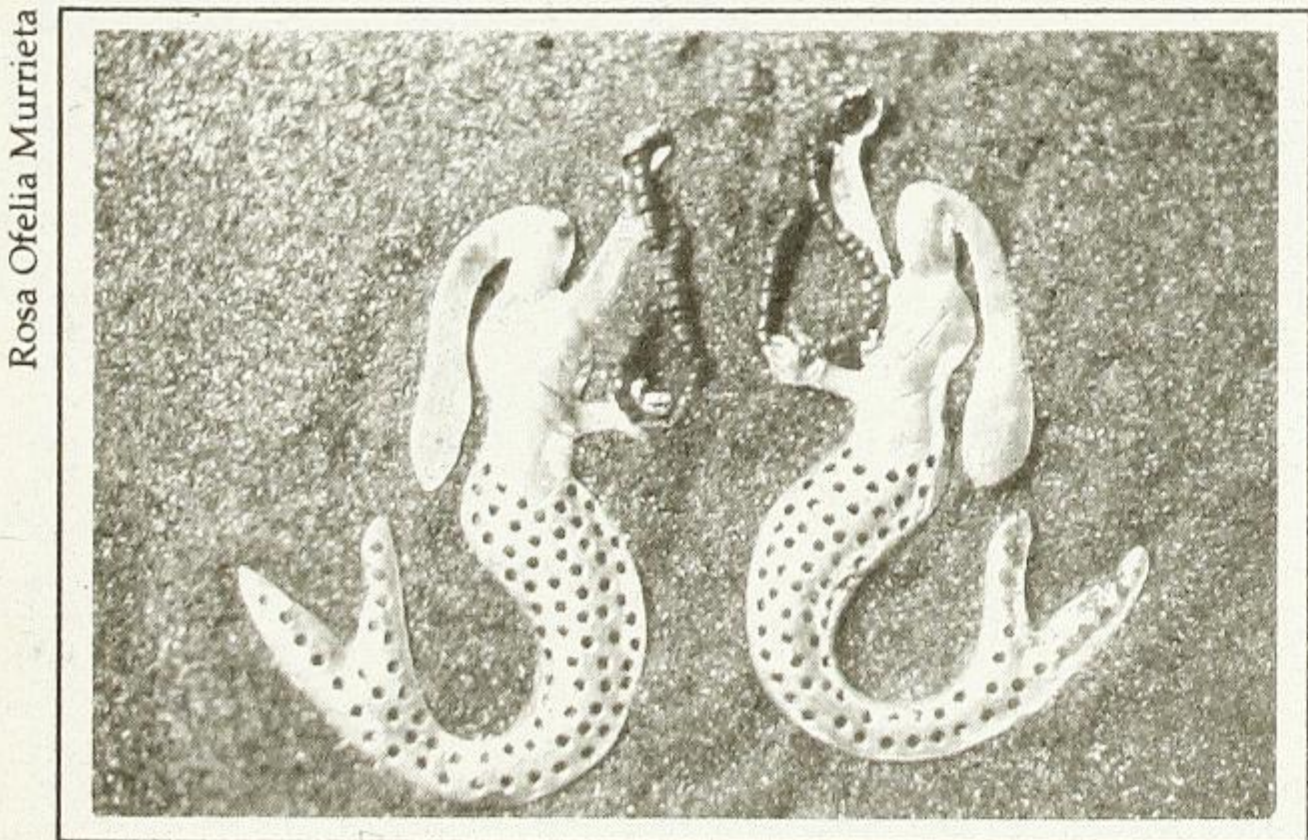
Trabajo siempre un tema específico, yo soy temática, mi primera exposición fue *Rostros y Cuerpos Femeninos*. Hay una anécdota muy sabrosa, la primera exposición se hizo en Pachuca, porque aquí nadie me aceptó, yo fui a varias galerías y nadie quiso exponerme. En aquel entonces las galerías todavía no exponían joyería. Nosotros empezamos a hacer estas cosas pequeñas que son joyería finalmente, viene a ser un híbrido. Miguel Angel Corona trae una frase que a mí me gusta mucho, que dice los transgéneros, es algo que tiene pintura, pero al mismo tiempo es un ensamblaje, que al mismo tiempo es una instalación que tiene también fotografía. Ya no se puede clasificar como una sola, ahorita el arte ya no se puede clasificar. Se presenta en un teatro, sí, pero tiene danza, video, escultura, instalación ópera.

Bueno, generalmente mis obras son temáticas, lo primero que hago es que me asalta el tema, me llega, es parte de mis propias inquietudes. A partir de ahí ya tienes más o menos la idea y entonces empiezas a investigar, a leer, saber qué es lo que se ha publicado sobre el tema. A veces se tiene la idea pero no la forma, para traducir libertad, castidad, devoción, poder, en una forma. Las ideas llevan a una forma, y al mirar a esa forma te tiene que dar un concepto, la totalidad. Eso es lo más difícil, crear el concepto de la exposición. Se acerca uno a los materiales, las formas dicen la técnica que se va a utilizar. Terminada la escultura personal viene el problema del montaje.

Soy muy animista, hablo con mis piezas, con mis herramientas, así trabajo.

Soy orfebre y la creatividad puede salir de otras formas, como poemas.

Yo me identifico con la plata. *fm*

Rosa Ofelia Murrieta