

JUN KANEKO

Cada decisión durante la actividad creativa del hacer artístico es algo misterioso. Es imposible incluso definir los movimientos o decisiones que tienen lugar en el proceso artístico.

Hay caminos diversos por donde quiero ir y hay innumerables caminos hacia donde no quiero dirigirme. Pero los lugares que yo deseo tomar o no tomar cambian frecuentemente. De este modo, mi mapa personal termina en una estela que parece una maraña.

Caminar entre la niebla es una de las cosas que más me gusta hacer. Veo la sombra de algún oscuro objeto en la niebla y conforme me acerco esa forma se define más y más, La sugestión de la sombra en mi mente, finalmente, se convierte en realidad. Disfruto ese momento que transcurre entre la realización de algo hasta que se convierte en algo claramente visible. Es este momento y este espacio en lo que estoy interesado.

Observaciones y pensamientos, escritos sobre un periodo de pocos días en el estudio.... Ahora, la realidad del hecho creativo objetual comienza. Continúa

y la sombra Entre la luz

respirando intentando encontrar el centro de tí mismo. La mente trabaja y la mano se mueve. Éste es el comienzo...

La línea que define a un artista visual es estar vivo y hacer algo visual. Todos los demás asuntos e ideas o valores que surgen de este proceso creativo son relativamente inestables.

El viento sopla, la lluvia cae, por fin el sol sale.

¿Cómo sabemos cuándo es el momento de trabajar en una pieza? Dentro de cinco minutos o dentro de varios meses? Es el misterio de nuestros sentimientos.

No sé cuándo llega el final de cada trabajo, cuando pienso que ya lo tengo a menudo desaparece. Mi mente se queda en blanco, moviéndose entre la luz y la sombra, intentando encontrar lo próximo en lo que sumergirse.

Continúo trabajando... no sé cómo empezar el nuevo trabajo. Dependo de mi intuición para ayudarme a ello. Trabajar me da la oportunidad de pensar. Hacerlo me hace hacer más. Creo que si sigo mi intuición para hacer un objeto, tarde o temprano quizás treinta años después, pueda tener una idea de lo que he estado haciendo.

Tener mi propia filosofía me hace preguntarme si puedo mantener mi mente flexible y mi actitud abierta. Veo demasiadas personas negando otras ideas y valores para poder mantener su propio punto de vista.

Sigo trabajando... Para mí trabajar con el latido de mi corazón lo es todo. Si tengo suerte conseguiré sacar algo de todo esto. Usamos materiales para realizar un planteamiento visual de los conceptos artísticos. Esto comienza presentando algunos problemas.

Lo primero es la energía creativa.... Algunas personas poseen una gran

energía y otros poca... Ello es mi interés primordial, mantener un alto nivel de energía creativa para realizar los objetos. A menudo pienso que ello debe conseguirse manteniendo un alto nivel de curiosidad sobre lo que estoy haciendo, que se dan en paralelo. Hago cosas por las que tengo curiosidad. Esto crea nuevas ideas y aporta más cuestiones y más curiosidad sobre la idea original. Es así cómo la energía creativa se expande rápidamente.

El segundo problema es la mano de obra... Algunos haciendo un objeto han tratado con la artesanía. Nosotros tenemos la experiencia de usar un nuevo material para crear un estamento visual. Al principio parece que existe una gran distancia entre el material y ellos mismos, lo cual puede llamarse artesanía. Como nosotros estamos familiarizados con la materia desde hace años trabajando con él, hemos desarrollado un mejor control con el material y hemos ido cerrando y cerrando hasta reducir la distancia entre el material y nosotros mismos. Finalmente, algunas personas desarrollan una sorprendente habilidad trabajando con un material, parece como si no hubiera ya distancia

sense (dos piezas) 105x145x140 mesa124x103x75

tiger sky (120x40x97)

entre el material y su manipulación. Entonces es cuando la gente puede empezar a llamarse a sí misma maestro artesano. Pero hasta que no se reduzca esa distancia entre el material y su manipulación el concepto de llegar a ser maestro de la artesanía estará lejos, él no será trabajo. Habrá siempre una pequeña distancia entre los dos. Recientemente ha comenzado a pensar si es posible transformar el propio material. Entonces este espacio entre la manipulación y el material no podría existir.

Un viejo carpintero japonés me contó esta historia..." Hace mucho tiempo, cuando la gente del pueblo quería construir una nueva casa para su familia, debían ir a discutir con el maestro carpintero las necesidades de espacio y el diseño de la casa. Entonces ellos debían mostrar al carpintero la montaña familiar donde pretendían cortar los árboles para la nueva casa. Después de tener una clara comprensión de las necesidades del hombre, el carpintero pasea alrededor del lugar de la montaña, mirando cada árbol, intentando encontrar el mejor para cada sección de la casa que iba a construir:

Esta actitud del carpintero hacia su material y la casa que iba a construir me interesa mucho. Pienso que él estaba intentando hablar con cada árbol,

encontrar el mejor posible para cada parte de la casa que estaba imaginando. En este proceso de encontrar el árbol adecuado, el carpintero sabía que por la cara norte de la construcción, debería usar árboles de la zona norte de la montaña. Los árboles que crecen a la sombra crecen más despacio que los que crecen al sol. De la misma clase de árboles los que crecen en el lado norte de la montaña, son mucho más densos que los que crecen en la cara sur. La madera más densa de la cara norte, tiene más resistencia que la de la cara sur. Sabiendo que la cara norte de la casa de madera usualmente mostrará problemas estructurales de humedad el carpintero elige construir la cara norte de la casa con madera de la cara norte de la montaña. Más aún, cada árbol tiene su propia cara norte, cara sur, este y oeste. Cuando el carpintero coloca los primeros postes se asegura de colocarlos de la misma manera en que crecieron, el sur hacia la cara norte al norte, de manera que el poste pueda reaccionar de una forma más natural que si hubiera modificado su original posición. También cuando pones los postes verticales el carpintero los coloca hacia arriba igual que crecieron. Si el palo estuviera puesto boca abajo el agua irrigaría de una manera capilar mucho más fácilmente que si estuviera bien puesto. Es muy importante entender la naturaleza y el desarrollo de los materiales con los que estás trabajando.

Esta historia me hace darme cuenta de cómo el carpintero era capaz de convertirse él mismo en el material y entender la naturaleza. Tengo la esperanza de que algún día seré capaz de desarrollar una habilidad y esa sensibilidad hacia el material y usarlas para hacer mi arte.

El tercer problema es la escala... Esto es otra cosa que no podemos evitar cuando hacemos objetos. Si todas las cosas en el

mundo fueran de la misma talla, probablemente no necesitaríamos tener una idea de la escala, nada existe por sí mismo, todo está influenciado por las cosas que los rodean o por el ambiente en el que se encuentra el objeto. Un edificio de los años 70 es un gran objeto hecho por el hombre, pero si lo pones al lado de una montaña de 3,00 m. De alta lo verás como un pequeño objeto. Al mismo tiempo, frecuentemente encontramos una pequeña piedra en la playa que nos da la sensación de que es muy grande. Cuando tengo una sensación de gran escala mirando algo pequeño me encuentro a mí mismo empujado inconscientemente dentro de este pequeño objeto y olvidando el sentido convencional de la escala. Yo viajo por un camino alrededor de una piedra, puedo sentir el sol y la sombra de las nubes encima de la montaña, incluso puedo sentir una brisa fría u oír el sentido de la corriente. Pero en el momento en que me hago consciente de todo esto se termina la experiencia espiritual.

Esta escala espiritual es en lo que estoy interesado...

Cuando miro hacia una alta montaña o un árbol, siento algunas similitudes interesantes a mis propios sentimientos espirituales. En muchas iglesias que visito, su espacio interno casi me fuerza a mirar hacia el techo, experimentando una emoción espiritual. Los arquitectos que

egyptian_queen (57x57x138)

construyen las iglesias en todo el mundo deben tener conocimiento de que las personas experimentan crecientes sentimientos espirituales en su interior. Por otro lado, cuando miro una flor en un jardín o un niño, experimento una sensación distinta. No sé ciertamente si ellos son diferentes porque yo los estoy mirando o porque los miro desde arriba. Pero estoy seguro de sentir algo completamente distinto cuando observo a una persona pequeña que cuando miro a una alta. Estos dos sentimientos diferentes pueden ser el fundamento de las emociones intuitivas que la gente tiene de la escala.

A menudo me pregunto por qué hago mis trabajos a gran escala. Al hacer un objeto, no podemos escapar a los problemas de la escala. Creo que cada forma tiene una escala exacta. Si estoy haciendo un objeto grande o pequeño, al final espero que tendrá sentido esa escala particular que provocará una gran energía visual que haga vibrar el aire a su alrededor.

Hace unos días que mis pensamientos andan revueltos...

Finalmente me brota una idea y se me presenta frente a mi pieza, intento captar la

forma que se me muestra. Paseo por el estudio e intento conversar con el trabajo que estoy haciendo. Cuando oigo lo que la forma me dice, comienzo a ver marcas y colores en la superficie. Para mí, un patrón o un color repetidos conforman una especie de orden visual. Incluso si deseo usar una línea, una combinación infinita de líneas ordenadas es posible. El espacio entre las marcas contribuye en gran medida en la tonalidad definitiva del trabajo.

Tener la habilidad de orquestrar las diferentes marcas y espacios en un área dada llega a ser crucial, pero el acto de colocar estas marcas y la densidad del espacio es totalmente intuitiva.

Finalmente, el valor del arte es una de las cosas más difíciles de describir. Básicamente, no hay valores concretos para el arte. El valor muchas veces lo creamos nosotros por influencia de la época en que vivimos. La evaluación del valor cambia constantemente porque nosotros cambiamos y nuestro alrededor también.

El valor es el concepto de medir el grado de importancia... La única manera de conocer es seguir trabajando. Tratar de escuchar lo que el corazón te dice y fluir con las cosas que te rodean.

El hacer arte es muy limitado y muy frustrante. Pero al mismo tiempo misterioso y excitante. Espero que el sentimiento de excitación y misterio me acompañe hasta el final de mi vida.

Jun Kaneko. Holanda, Mayo 1996.

Texto (Jun Kaneko) e imágenes (Takashi Hatakeyama) recogidas del catálogo Jun Kaneko de la exposición realizada por el EKWC de s'Hertogenbosh, con la autorización de Xavier Toubes, a la sazón, director artístico de dicho centro.

red shadow (115x34x143)

blue shadow (115x34x143)

