

Imágenes mentales: pasión por lo imposible

Las imágenes en diferentes formatos -desde dibujos y fotogramas, hasta cine, video y animación- que han conformado a lo largo de estos años la producción artística de Txuspo Poyo, se mueven constantemente entre lo (audio)visual y lo espacial, de la referencialidad y la intertextualidad, a lo lingüístico e icónico, todo mediado por una auto-reflexión constante acerca de esas mismas imágenes y los medios que exploran. Por eso, son muchas las posibles de lecturas y senderos de interpretación que se insinúan en esas “imágenes mentales”, que conforman los múltiples vínculos de estas obras de Txuspo Poyo.

Quizás por eso, este entramado de “imágenes mentales” se expresan de alguna manera en esa “pasión por lo imposible” a la que aludía Octavio Zaya, cuando refiere las iniciales producciones visuales de este artista: imposibilidad de narrativa, de resolución, e incluso de comunicación... Sin embargo, pienso que esas aparentes “imposibilidades”, no son más que “secuencias para tramar sentidos” (a los que también alude Zaya en su texto): suerte de barreras seductoras, que piden ser exploradas más allá de lo evidente, de lo posible...

Así, desde las iniciales piezas *La trama del celuloide* (1993) y *La trama del fotograma* (1995), pasando por *The Endless* (1994), Txuspo Poyo cuestiona y a la vez juega con los sentidos físicos y virtuales de lo narrativo, denotando su temprano interés -y la seducción que ejercen sobre él- las distintas formas que recorren la estética, pero también la gramática de la fotografía y el cine, así como sus cercanos aunque a veces difusos vínculos con las artes plásticas. Tal vez por eso, el palpable el interés de este artista por la edición, entendida no tanto como *collage* en un sentido plástico, sino como particular forma de denotar “secuencialidades”, de evidenciar “algo en tránsito” (como el mismo Txuspo expresa).

Ese interés por las secuencialidades espacio-temporales de las formas narrativas (que han explorado desde paradigma cinematográfico Gilles Deleuze, o desde lo literario y filosófico Paul Ricouer), se une a otra recurrencia fundamental en algunos de los videos e instalaciones más importantes de Txuspo: la intertextualidad. Así, de *Apple Core* (1997) y *Monkey Honky Town* (2001), donde el artista referencia al Stanley Kubrick de *The Shinnig* y *2001, una odisea del espacio*, pasando por *Eigth Full Kane* (2002), donde interactúa con el joven Welles de *Cuidadano Kane*, hasta la animación *Delay Glass* (2007), en la cual retoma dos fundamentales aunque incompletas obras de Marcel Duchamp; es evidente en Txuspo una recurrente obsesión por obras cinematográficas y artísticas en general, plagadas de referentes visuales, lingüísticos y filosóficos polisémicos, enigmáticos y a veces hasta

ilegibles, que como el mismo artista dice, no son tanto de su “imaginario personal” como de un “imaginario colectivo cultural”, que Txuspo suele exponer, desatando con ello algunos de sus significados implícitos, ocultos o latentes.

Ahora bien, existe otra vertiente en la producción visual de este artista, que lo acerca de cierta manera tanto a Duchamp como a determinadas vertientes del conceptualismo, de modo muy particular. En ese sentido, con obras como *De lo táctil a lo digital* (1998), *Doméstico 00* (2000), hasta *Exit, Exile, Exist* (2001) o *Cruzando vías* (2003), se apela a un lenguaje escrito que es, paralelamente, un dual recurso de amenaza y seducción, comunicación e incomunicación. Pero también es fundamental el interés de Txuspo por explorar, junto a su condición (audio)visual, la dimensión espacial y casi escultórica, en ocasiones interactiva y envolvente en algunas de sus piezas, en directa o indirecta relación con las formas de recepción del espectador que las transita, visualiza e interpreta.

Estas múltiples facetas de las obras de Txuspo, incluyendo su apelación a la ambigüedad o extrañeza de lo textual, se refleja plenamente en la exposición en el MADC; y se concretiza de manera ejemplar en el título mismo de la muestra: esa frase antológica que rescata el artista en el video *Cruzando vías*, que alude a la paranoia post 11 de septiembre de 2001: *Si vez Algo, di Algo...*

Este inefable texto, expuesto en el metro neoyorkino en inglés y español, que advierte y conmina a la vez, expresa de alguna forma esa condición seductora y a la vez amenazante del lenguaje, con las múltiples connotaciones (vigilar y castigar, objetualización y subjetividad) que desnudó Michel Foucault en sus reflexiones acerca del lenguaje y el poder, en sus distintas conexiones y tramas. A esto se une el simbólico espacio donde estaba situada esa frase: el metro: ese extraño “no lugar” del universo urbano contemporáneo, como le ha llamado de forma sugerente el antropólogo Marc Auge. No es casual, entonces, que la difusa palabra –“algo”- que presidía esta enigmática frase, haya dado lugar a anécdotas un poco alucinantes y hasta lúdicas, aunque a la vez preocupantes, como la que le contó una amiga a Txuspo, quien estando en el metro y sintiendo un fuerte olor a gasolina, se lo hizo saber a un trabajador del lugar, que le dijo literalmente: ahí dice “si vez algo, di algo...”, no “si hueles algo, di algo...”

A esta pieza central de la muestra, que alude al lenguaje y al sitio, al movimiento y la visualidad, se une otra -*Exit, Exile, Exist*- que considero reconoce exploraciones y recursos relativamente similares: jugando con palabras muy diferentes en sus significados, aunque fonéticamente cercanas o afines, se apela a cierta ineludible condición del mundo actual: las conexiones (y desconexiones) tanto físicas y virtuales, como políticas y vitales entre las personas y los espacios. En tal sentido, es imprescindible referir aquí la procedencia de Txuspo Poyo (País Vasco), y el haber

vivido mucho tiempo en Nueva York, lo cual le permite acercarse de una forma no solo artística y política, sino también íntima y vivencial (y quizás hasta visceral), a las distintas aristas de significación que transitan tanto *Cruzando vías* como *Exit*, *Exile*, *Exist*.

Las disímiles vertientes de estas reflexiones anteriores, se relacionan a su vez con la animación en 3-D *Ambientes hostiles* (2005), donde apropiándose de elementos cercanos al video dadaísta *El retorno a la razón* (1920), de Man Ray, y con memorias visuales y temáticas que pudieran resultar también cercanas a *The Wall*, de Pink Floyd-Alan Parker, permite a Txuspo poner a interactuar clavos, martillos y tablas, que se transmutan de lo líquido y amorfo, a la dureza y la potencia; que se hacen y deshacen continuamente, para insinuar de manera amenazante pero sensual, ofensiva aunque seductora, un estado de conflictos: de poder, violencia y desasosiego.

Ese estado de transformaciones y contradicciones se expresan en otra de las piezas claves de la muestra: *Delay Glass*. Aquí *La novia desvestida por sus solteros...* y *Entat Donnes...*, ambas fundamentales aunque inconclusas en la producción artística de Duchamp, son re-creadas en una lógica cercana a la impronta duchampiana: concibiendo la referencialidad y la apropiación como una búsqueda permanente de interacciones y cambios, bases mismas de sus posibles significados tanto visuales como lingüísticos, donde lo efímero, azaroso y circunstancial, se hibrida con lo pre-determinado y reflexivo.

Y es adentrándose en esos múltiples sentidos y dimensiones, quizás contradictorios aunque complementarios, que la producción de Txuspo explora esas “imágenes mentales”: esas que se reafirman en su “pasión por lo imposible”.

Ernesto Calvo