

Christian Castañeda!

LA MÍSTICA DE CREAR

ESPACIO DISEÑO
2 3 7

RIGEL COVARRUBIAS
DISEÑO DE LA
COMUNICACIÓN GRÁFICA

CHRISTIAN CASTAÑEDA ES UNA TALENTOSA artista visual, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda". Combina la producción artística con el tatuaje; su obra se ha desarrollado dentro del campo del dibujo, la instalación y la fotografía, y se ha desempeñado en la parte editorial para revistas de Brasil, China, Londres, E.U. y México. Es fundadora de Feral (espacio de producción, vinculación, exhibición y venta de dibujo), al mismo tiempo que realiza el arte para discos de distintas bandas.

Charlamos con ella sobre temas de arte y diseño, y de la situación actual de estas disciplinas en nuestro país.

ED. Christian, cuéntanos un poco de cómo es que te interesaste en esta disciplina.

CC. Siempre me gustó la idea de dibujar y hacer cosas con mis manos. Más que jugar con muñecas me divertía jugar con plastilina; construir cosas. Ya en la secundaria, donde nos encargaban hacer tareas de dibujo constructivo o trabajos relacionados con el arte, y mis compañeros me pedían que les hiciera las tareas, me dije dije: "si me pagan, puedo vivir de esto". Más adelante, hice el examen para La Esmeralda; al tercer intento me quedé y ya desde ahí cambio mi vida. A la par, estudié fotografía en el Centro de la Imagen; siempre he tenido la intención de estar en este medio.

ED. ¿Tienes un tema en específico en el que te centres, o prefieres mezclar un poco de todo?

CC. Los temas se me dan por temporadas. Cuando terminé mi licenciatura, mi tema de investigación era el cuerpo, la feminidad, lo infantil; pero después de hacer un par de residencias y vivir muchas otras cosas, esa investigación se convirtió en un tema ya no tan íntimo, a nivel de cuerpo, sino que se convirtió en un tema más místico; primero era lo místico del cuerpo y la sensualidad, luego se convirtió en algo más relacionado con lo místico del ocultismo y la alquimia. Fue cuando terminé la escuela que me metí más a fondo a investigar sobre magia y alquimia.

ED. ¿A qué crees que se debió el cambio de lo femenino a lo místico, qué fue lo que te inspiró?

CC. Es que siempre estuve rodeada de personas que tenían que ver con cosas religiosas: mi mamá, cuando era muy joven, iba a ser monja, y mis papás todavía van a la iglesia y son muy católicos; tuve un novio que era satanista, vecinos santeros, una vecina que era testigo de Jehová, y hasta un amigo brujo. Poco a poco me empezó a intrigar más la posibilidad de otros mundos, otros universos, otras entidades, y empecé a investigar un poquito, y a tratar de llevar a la práctica parte de esa investigación. No es que haga hechicería ni nada por el estilo, pero me metí a estudiar tarot y ahora estoy con la intención de estudiar mentalismo con un mago; eso me permite tener diferentes posibilidades de llegarle a estos temas, como el estudio de símbolos y signos. Todo eso se ve influenciado por un par de residencias que estuve haciendo; la primera tuvo mucho que ver con la brujería, y la segunda, que fue en Islandia, la escogí justamente porque estaba frente a un museo de brujas, donde te enseñaban las runas o las cartas, de ahí se reforzó mi acercamiento para con estos temas.

ED. ¿Nos puedes contar un poco sobre tus inspiraciones a la hora de crear algo?

CC. Siempre he dicho que el trabajo de un artista visual tiene lugar a toda hora, es algo que disfruto hacer; incluso esta plática que tenemos, para mí es motivo para poder hacer una pieza; es decir, charlar con los amigos, ver una película o escuchar música es motivo para crear. En mi trabajo siempre tengo que estar escuchando algo, pues creo que la música llega por todo el cuerpo; también leo muchos cómics, sobre todo cómic independiente; voy al cine, salgo a caminar un montón y me encuentro con personas muy raras. Llevo ya unos años tatuando, lo que me permite conocer a personas increíbles; eso también es, para mí, motivo para desarrollar otras piezas. También me gusta ver, desde arte conceptual hasta performance o arquitectura. Muchas de mis referencias son arquitectónicas, tengo otro tipo de trabajo que se encuentra más relacionado con lo espacial. Todo el tiempo estoy absorbiendo muchas cosas.

Me intrigan otros mundos, otros universos, otras entidades

ED. Pero, ¿tú crees que son campos que tienen cierta relación o están totalmente separados?

CC. En ese aspecto no creo que exista un blanco y un negro. De unos años para acá, ha existido un resurgimiento de espacios independientes; por ejemplo, aquí donde estamos haciendo la entrevista (Feral), es un colectivo que hemos armado cinco amigos artistas y yo, pero si cruzas la Alameda, están un par de galerías de otros amigos, que abrieron hace poquito. Si te vas a la colonia Obrera, está el espacio de los de Obrera Centro. Muchos de los que empezamos a trabajar en esos nuevos espacios hemos tenido becas. Tener un espacio emergente no significa que estés peleado con este tipo de apoyo. Más bien estás buscando otras opciones. En el caso de que pidas una beca, muchas veces tienes que cumplir ciertos requerimientos en tus piezas. A veces, uno como artista tiene la necesidad de hacer cosas que algunas galerías o museos exhiben. En el caso particular de Feral, nos mantenemos de lo que vendemos en la tienda; es decir, hay amigos que no pueden comprar una pieza original de María [Magdalena], pues no podrían pagar unos 8 mil o 9 mil pesos por un dibujo, pero sí podrían pagar una serigrafía pequeña o stickers. Para nosotros ha funcionado encontrar un equilibrio, que no es fácil de lograr, pero sí se puede hacer.

ED. ¿Tú crees que exista alguna diferencia entre el arte académico y el arte emergente?

CC. Ese es un tema delicado; es meternos en algo que se ha estado discutiendo por varios años. Para empezar, muchos artistas emergentes estudian en la academia; entonces, ellos empiezan haciendo un tipo de arte más académico.

Witch. Fotografía. Proyecto parte de la residencia de arte en Skagastöpng, Islandia, 2012.

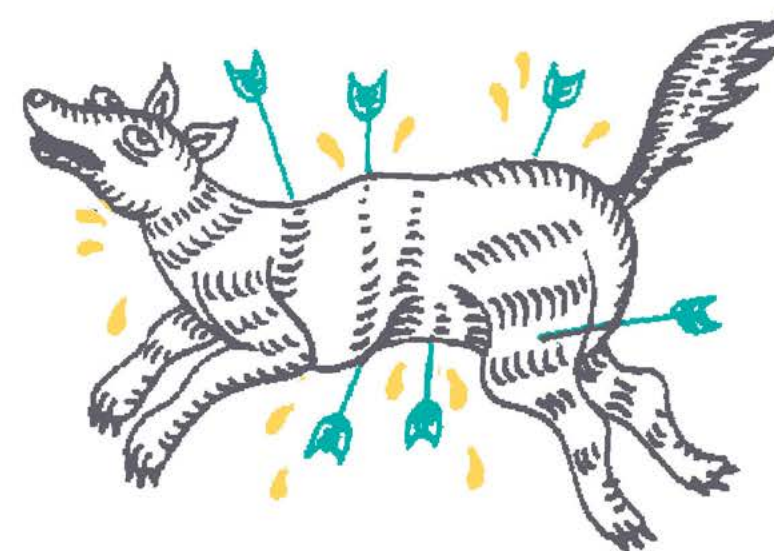

ED. ¿Cuáles crees que son las dificultades con las que se encuentran los artistas en nuestro país?

CC. Es evidente que existe un recorte presupuestal. Que ya no están otorgando el mismo número de becas que antes. También el método para decidir quiénes van a recibir las becas a veces es un poco turbio. No dudo para nada que muchos de los que están becados o que hemos sido becados lo hemos logrado por mérito propio, pero muchas veces resulta un tema un poco escabroso. Por otro lado, la gente muchas veces no está interesada en invertir en arte o piensan que lo que hacemos no es un trabajo, siendo que en realidad estamos haciendo cultura. Si me llegan a preguntar si el arte es funcional diría que sí, porque a eso nos dedicamos, a la larga estamos generando una cosa muy importante para la historia; estamos tratando de generar reflexión. Por eso, sobre todo hace falta el apoyo del gobierno.

ED. Tú que has tenido oportunidad de ir a lugares como Islandia o Dinamarca, ¿qué tan evidentes son las diferencias entre el mundo del arte en México y otros lugares?

CC. ¡Uy! Regreso otra vez al apoyo por parte de diferentes instituciones o del gobierno. Aquí me ha costado mucho trabajo lograr que me apoyen con alguna expo, pero, por ejemplo, el año pasado logramos viajar a Dinamarca; ese apoyo se logró gracias al gobierno de Dinamarca, no por parte del gobierno de México. Pero hay algo que se está haciendo bien padre. Acá, en el DF, es mucho más fácil empezar a gestionar un espacio. Los espacios independientes aquí están burbujeando cañón, mientras que en los lugares en los que hemos estado no es tan fácil, porque aunque el apoyo del gobierno les está llegando, a los artistas les es más difícil trabajar con libertad, pues están acotados a lo que se les pide. Ese no es el caso en México; aquí hacemos lo que queremos; esto con sus pros y sus contras.

ED. Y hablando del público ¿cuál es la diferencia entre México y otros países?

CC. Pues nos ha ido bastante bien porque hace poco tuvimos una expo en Nueva Orleans y la gente no esperaba que un colectivo de artistas mexicanos mostraran lo que mostramos. Eran piezas más de instalación. Estamos trabajando con el dibujo, pero lo que nos interesa es llevar el dibujo un poco más allá de lo bidimensional, mostrar el dibujo en sus diferentes posibilidades. Nos comentaron que se les hacía muy lindo que la exposición se sintiera orgánica, que exista una comunicación padre, y que fuera también de alguna manera cálida, aun con los pocos recursos que tenemos. Con el escaso apoyo que recibimos, logramos sacar adelante los proyectos. Siempre encontramos las estrategias para armar lo que queremos hacer.

ED. ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre la mera ilustración y el arte plástico?

CC. En realidad no me gusta decir que soy ilustradora, porque creo que es restringirme demasiado. Mi formación es más de artista visual, lo cual siento que me da la posibilidad de explorar muchísimo más el medio del dibujo. Respecto a lo que preguntabas, de manera más formal podría decir que la ilustración tiene que ver más con aquello que se puede reproducir; por ejemplo hacer la imagen para portadas de libro o portadas de disco. Las artes visuales no tienen que ver tanto con eso, aunque la línea es muy delicada; las artes visuales tienen más relación con lo íntimo, es más como el trabajo de lo que quiere sacar un artista. Cuando me comisionan piezas que tienen que ver más con la ilustración, se trata de dirigir una imagen a cierto público; cuando yo hago una pieza personal no estoy pensando a qué público me voy a dirigir, sino que me dedico más a lo que necesita el propio proyecto que a lo que quiere el público.

ED. ¿Consideras que el trabajo de un artista debe exponerse en una galería?

CC. Creo que es muy importante, ya que quieres que tu trabajo sea más conocido. Lo que sucede mucho es que los artistas emergentes a veces estamos muy interesados en estar exponiendo, pero llega un momento (y lo he visto con artistas ya maduros y con una carrera ya más establecida), en que se deja de exponer mucho tiempo, porque interesa más el cocinar súper bien el proyecto, y en vez de que se hagan diez expos al año se planean unas dos como mucho, parece que algunos sienten que esto les aporta un *deal* de maduración más fuerte. Para mí, por ejemplo, exhibir en galerías, me da la posibilidad de que la gente aparte de que vea mi trabajo,

lo compre; pero si alguien lo adquiere ya se genera mercado, lo cual hace que se apoye al artista. Esto genera un círculo que se empieza a mover, estás haciendo que el arte no solo se vea, sino que se pueda vender. El estar con una galería permite que esto sea posible.

ED. Ya para terminar, ¿qué aconsejarías a alguien también interesado en iniciarse en el mundo del arte?

CC. Se puede vivir de esto, siempre y cuando se trabaje un montón; es necesaria mucha disciplina y que ames cabrón lo que estás haciendo; si no, no tiene sentido. Aunque también es importante que te la pases bien y que no lo veas como un trabajo. Yo he tenido la fortuna de "vivir de dibujar"; ya sea que una persona se lleve un tatuaje en la mano o se lleve un dibujito en papel, yo soy feliz con eso. También es bueno estar revisando mucho el trabajo de tus contemporáneos; hacer un análisis de lo que se hizo y conseguir un motón de imágenes y música.

