

Clara Carvajal; Sobre mi y mi trabajo.

“En mis obras el mensaje es el lenguaje”

Mi trabajo tiene que ver con el lenguaje y la comunicación como fenómenos humanos primarios. Tal vez tenga que ver con el hecho de que padezco de serias dificultades auditivas desde mi nacimiento. Los sordos tenemos un problema real de comunicación con el mundo que nos rodea, lo cual nos lleva a utilizar distintas técnicas.

Yo uso prótesis auditivas. La tecnología de un audífono selecciona e interpreta el sonido diferenciando el ruido de fondo del habla. Convierte las ondas de sonido en electricidad y las digitaliza y transforma en señales acústicas aptas para mi cerebro. El proceso de oír no solo ocurre en los oídos, en realidad es nuestro cerebro quien lo hace al interpretar las señales que recibe. La dificultad con el lenguaje hablado me ha llevado desde niña a inclinarme por la lectura, lo cual también ha influenciado mi vida y mis intereses.

Estos dos condicionantes en mi vida me han marcado como persona, en la forma en que me relaciono con los demás y en los conceptos culturales que utilizo al hacerlo. Porque nada de lo que nos condiciona, y menos si es algo que lo hace desde nuestra infancia en una forma tan directa, es inocuo. Por ejemplo, me gusta mucho el cine de autor. Algo que atribuyo a que desde muy pronto me incliné por el cine subtulado, que me ayuda a seguir los diálogos y la trama. Este cine, en España, es el cine de autor. Películas que no se traducen al español por ser de escasa circulación.

Estoy formada como escultora y en la actualidad trabajo con lenguajes y sistemas de comunicación. Me he centrado en procesos culturales del Mediterráneo y Oriente Medio. Dentro de esos procesos, me atraen especialmente los sistemas de encriptación y desencriptación de lenguaje, algo que existe, en distintas formas, desde la antigüedad. Al fin y al cabo, el arte es otra forma de comunicación con un sistema particular de encriptación. Esta se da a un nivel, cuando somos capaces de ver figuras miméticas de la realidad en una colección de manchas y colores. Y en otro nivel, al hablar del simbolismo.

La historia cultural recogida en el arte muestra múltiples manifestaciones de creencias y vivencias que expresan conceptos valorativos y juicios. Tras ellos, se esconden imposiciones que no siempre se corresponden a la realidad de hechos históricos. En varias obras me he centrado en poner de manifiesto esas realidades subyacentes y manipuladas por las representaciones artísticas. Para mí, esas son otras encriptaciones que suelen repercutir en el subconsciente colectivo.

Un buen ejemplo de cómo trato elementos de encriptación en mi obra, es la utilización de códigos QR. Una tecnología digital que ofrece múltiples posibilidades como medio de encriptación que permite remitir, por ejemplo, a contenidos residentes en la nube. De forma similar, he realizado una obra sobre las metopas de la Amazonomaquia del Partenón en la Acropolis de

Atenas, reposicionando el mensaje tradicional sobre las amazonas. Investigaciones recientes han mostrado que un porcentaje significativo de lo que se tomaban por tumbas de guerreros asiáticos, corresponde de hecho a mujeres guerreras. Ello confirma la existencia de amazonas que peleaban en la antigüedad. Reclasificar el mito de las amazonas en la realidad histórica de estas mujeres, es algo que se puede impulsar con intervenciones artísticas como las mías.

Creo que este enfoque artístico de procesos de comunicación posee la capacidad de hacer a la gente más consciente de cómo nos relacionamos las personas a través de los lenguajes que utilizamos. Mis próximos proyectos van en la misma dirección, ampliando el campo de los signos a los contenidos culturales más amplios.