Limbo (Temps d'un voyage)

Soledad Córdoba

El atelier lúcido

Susana Blas

«El mundo viene a que lo retrate en mi estudio»
Courbet

«Lo que permanecía era el aura del sueño: en ella me entretuve voluptuosamente. Algún objetivo profundo se había cumplido, pero, antes de tener tiempo de interpretar su significado, habían borrado la pizarra y me habían lanzado fuera, a un mundo cuya única solución para todo era la muerte»
Henry Miller, *Sexus*

Quizás toda la obra de Soledad Córdoba puede entenderse como un autorretrato extendido en el que su atelier ha mantenido una presencia invisible. En estos espacios imperceptibles trabajó a lo largo de los años las acciones secretas de las que sus fotografías son los vestigios. Historias inacabadas o inconexas siempre más cerca de lo que entendemos por sueño que de la vigilia.

En *Limbo (Temps d'un voyage)*, proyecto realizado en su último estudio de París, podría ofrecerse un dúctil cambio de rumbo respecto a series precedentes. Súbitamente el taller toma el protagonismo e incluso parece sustituir o diluir a la artista aunque la idea de retratarse persevere en una estancia blanca y con ábside, que sin conservar el culto huele a sagrado.

Existe una interesante tradición de fusión del creador con su taller, y tal vez no exista un ejemplo más icónico que *L'Atelier du peintre* de Courbet de 1855. En el célebre lienzo, el vuelco es retratarse a través de su espacio y convertir éste en diario emocional del autor. El título no puede ser más preciso: *El taller del pintor, alegoría real, determinante de una fase de siete años de mi vida artística (y moral)*. Añadiendo en sus escritos: «*El mundo viene a que lo retrate en mi estudio… Son las personas que me sirven, me sostienen en mi idea, que participan en mi acción. Son las personas que viven de la vida, que viven de la muerte…*»

Soledad Córdoba también muestra su estudio como máquina de memoria, como doble… y lo rellena de naturalezas muertas, de símbolos de lo inerte, de objetos de moribundo… de pesadillas…

Coincido con los que apuntan que todo el pensamiento occidental se construyó sobrevalorando la vigilia y despreciando la experiencia onírica. Afortunadamente, filosofías como la hindú incorporaban esta forma de conocimiento como algo «real» y natural. No puedo dejar de mirar *Limbo (Temps d'un voyage)* como un hermoso umbral de oscilaciones entre la vigilia (por ejemplo en una situación extrema de emoción), el ensueño, y el sueño profundo, e incluso como un intento de adentrarse en los llamados «sueños lúcidos» o conciencias de que se está soñando.

Juegos de vigilia, «rêverie» y sueño. Dejaré al espectador que decida a qué categoría pertenece cada imagen. No será fácil y ahí está su turbia virtud. En los tres territorios hay objetos simbólicos que como en las series anteriores actúan como ortopedias de la artista. Las calaveras, el pájaro muerto, el velo-sudario, parecen huellas de ese estado intermedio que describe la tradición sufí del entre «vivir» y dormir.

Iré más lejos si digo que en algunas imágenes Soledad parece plantar cara a sus monstruos y vencerlos. Con su imaginación los cambia de textura, los evapora en nubes, o los convierte en ese traje abandonado que con decisión pulveriza ante nuestros ojos.

Lantegi buruargia

Susana Blas

«Mundua nire estudioan argazkia atera diezaiodan etortzen zait»
Courbet

«Ametsaren aura geratzen zen: bertan limurki geratu nintzen. Bete zen helburu sakonen bat, baina, haren esanahia interpretatzeko astia izan baino lehen, arbela borratu eta kanpora bidali ninduten, heriotza denetarako irtenbide bakartzat zuen mundu batera»
Henry Miller, *Sexus*

Behar bada Soledad Cordobaren lan guztia autoerretratu zabaldutzat jo daiteke, zeinetan bere lantegiak ezin ikusizko presentzia izan duen. Sumatu ezin diren espazio horietan ekintza sekretuak landu zituen, eta haren argazkiak dira horien aztarnak. Istorio amaitu edo lotu gabeak, beti loalditzat dugunetik hurbilago esnalditik dugunetik baino.

Izan liteke *Limbo (Temps d'un voyage)* lanean, hots, Parisen zuen azken estudioan egindako proiektuan, lan norabide aldaketa otzana eskaintzea aurreko lan sailekin alderatuta. Supituan lantegia nabarmentzen da eta artista ordezkatzen edo diluitzen duela ere ematen du, nahiz eta autoerretratua egiteko ideiak irauten duen gela zuri absidedun batean, kultua gorde gabe baina sakratuaren usainarekin.

Badago sortzailea eta haren lantegia bat egiteko tradizio interesgarri bat, eta agian ez dago adibide adierazgarriagorik 1855eko *L'Atelier du peintre* de Courbet baino. Tituluak ezin du zehatzago izan: *Margolariaren lantegia, egiazko alegoria, erabakigarria (eta morala) izan zen nire bizitza artistikoaren 7 urtean*. Eta bere idazkietan gehitu zuen: «*Mundua nire estudioan argazkia atera diezaiodan etortzen zait… Balio didaten pertsonak dira, nire ideian mantentzen nautenak, nire ekintzan parte hartzen dutenak. Bizitza bizitzen duten pertsonak dira, heriotzatik bizi direnak …*»

Soledad Cordobak memoria makina gisa erakusten du bere estudioa, ordezko gisa… eta natura hilez betetzen du, bizigabearen ikurrez, hil-hurren dagoenaren gauzaz… amets gaiztoz…

Bat nator mendebaldeko pentsamendu guztia esnaldia gehiegi baloratuz eta esperientzia onirikoa erdeinatuz eraiki zela diotenekin. Zorionez, hindu gisako filosofiek ezagutza modu hau «egiazkoa eta naturala» den zerbait bezala txertatzen dute. Ezin diot *Limbo (Temps d'un voyage)* lanari begiratzeari utzi esnaldiaren (adibidez, muturreko emozio egoera batean), ameskizunaren eta lo sakonaren arteko kulunkaren atalase eder gisa baino, eta baita «amets argiak» delakoetan edo amets egiten ari den kontzientzietan sartzeko ahalegin gisa ere.

Esnaldi, «rêverie» eta lo jokoak. Ikusleari utziko diot erabakitzen irudi bakoitza zein kategoriatakoa den. Ez da erraza izango eta hor dago haren bertute lausotua. Hiru lurraldeetan objektu sinbolikoak daude, aurreko sailetan bezala artistaren ortopedia gisa dihardutenak. Burezurrek, txori hilak, hil-mihiseak, tradizio sufiak deskribatzen duen «bizitzearen» eta lo egitearen tarteko egoeraren aztarnak dirudite.

Haratago joango naiz esaten badut irudi batzuetan badirudiela Soledadek bere munstroei aurre egin eta irabazi egiten diela. Bere irudimenarekin testura aldatzen die, hodei bihurtzen ditu, edo zabartutako traje bihurtzen ditu eta gure aurrean erabakitasunez huts bihurtu.

Atelier IV, 2013. C-print. 100 x 150 cm.

Atelier VII, 2013.C-print.100 x 150 cm.

Atelier VIII, 2013. C-print. Tríptico 100 x 100 cm.

Atelier IX, 2013. C-print. 50 x 33 cm.

Atelier XI, 2013. C-print. Políptico (4 fotografías) 53 x 80 cm.

Rêverie I # Salon Honnorat, 2013. C-print.100 x 150 cm.

Rêverie II # Salon Honnorat, 2013. C-print.100 x 150 cm.

Delirium # I, 2014. C-print. 100 x 150 cm.

Delirium # II, 2014. C-print. 100 x 150 cm.

Delirium # III, 2014. C-print. 100 x 150 cm.

The Lucid Atelier

Susana Blas

«*The world comes to be painted at my studio*"
Courbet

«*What remained was the feeling of a dream in which I was voluptuously delayed. Some deep aim had been achieved, but before having time to interpret its meaning, the board had been erased and I had been thrown out, to a world whose only answer for everything was death.*»
Henry Miller, *Sexus*

Perhaps all of the artwork by Soledad Córdoba can be understood as an extended self-portrait in which her atelier has maintained an invisible presence. In these indiscernible spaces, she worked on secret acts over the years of which her photographs are the remnants. Unfinished or disjointed stories always closer to what we understand of dreams than waking life.

In *Limbo (Temps d'un voyage)*, a project completed in her last studio in Paris, a smooth change in direction from the previous series may be offered. Suddenly the studio takes prominence and even seems to substitute or fade out the artist, although the idea of self-portrayal perseveres in a white room with an apse, which seems sacred without preserving worship.

An interesting tradition exists of the fusion of the creator and their studio, and there may not be a more iconic example than *The Painter's Studio* by Courbet in 1855. In the famous painting, the shift is to a self-portrayal in his studio and the transformation of this into an emotional diary of the artist. The title could not be more precise: *The Painter's Studio, A Real Allegory, Summing up Seven Years of my Artistic (and Moral) Life*. Adding to his writings: «*The world comes to be painted at my studio… They are the people who help me, support me in my idea, and participate in my work. They are the people who live off of life, who live off of death…*»

Soledad Córdoba also shows her studio as a memory machine, as a double, and fills it with still lifes, symbols of the motionless, objects of the dying and of nightmares.

It coincides with those who believe that all occidental thought was constructed overvaluing the waking life and disregarding the dream experience. Fortunately, philosophies like Hinduism incorporate this form of consciousness as something «real» and natural. I cannot resist viewing *Limbo (Temps d'un voyage)* as a beautiful swaying threshold between the waking life (i.e. in an extreme emotional situation), the daydream, the deep sleep, and even as an attempt to go deep into those called «lucid dreams» or consciousness of the dream state.

Games of the waking life, reverie, and dreams. I will allow the spectator to decide which category each images belongs to. It will not be easy and there will be its unclear virtue. In the three territories, there are symbolic objects that act as fundamental elements of the artist as in the previous series. The skulls, the dead bird, and the shroud seem like remnants of this intermediate state that describes the Sufi tradition between living and sleeping.

I go further to say that in some images Soledad seems to confront and defeat her monsters. With her imagination, she changes their texture, makes them disappear in the clouds, or transforms them into the abandoned dress which is destroyed with conviction before our eyes.

Soledad Córdoba

www.soledadcordoba.com/

ARABAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua
Diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte

Icíar Lamarain Cenitagoya

Euskara, Kultura eta Kirol zuzendaria
Directora de Euskera, Cultura y Deporte

Carmen Gutiérrez Fraile

Museo eta Arkeologia Zerbitzuaren burua
Jefe del Servicio de Museos y Arqueología

Félix López López de Ullibarri

Erakusketa eta katalogoa
Exposición y catálogo

Koordinazioa • Coordinación
Esteban Lozano Díez

Testuak • Textos
Susana Blas

Muntaia • Montaje
Arteka, S.L.

Diseinua • Diseño
SeryStar

Itzulpenak • Traducciones
Arabako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzua
Servicio de Euskaldunización
de la Diputación Foral de Álava

Traducciones Zador, S.L.

Inprimatze lanak • Impresión
Arabako Foru Aldundiaren moldiztegia
Imprenta de la Diputación Foral de Álava

L.G.: • D.L.: VI-659/14.

Azalaren irudia
Imagen de portada:

Atelier II
2013
C-print.
100 x 150 cm.

Delirium # IV, 2014. C-print. 100 x 150 cm.

| **Erakusketa • Exposición:** | 2014ko azaroaren 27tik 2015ko urtarrilaren 25era | Del 27 de noviembre de 2014 al 25 de enero de 2015 |

Amárica

Amarika aretoa • Sala Amárica | Amarika plaza, 4 • Plaza Amárica, 4 | Vitoria-Gasteiz |

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

www.alava.net