

EL VIVO RETRATO

LAS IMÁGENES QUE PINTA **ALEXA MEADE** RESPIRAN, SE MUEVEN, TIENEN VIDA. SON PERSONAS QUE SE CONVIERTEN EN LA VIVA REPRESENTACIÓN DE ELLAS MISMAS.

POR MARI CARMEN NUÑO

Cuando por primera vez vimos una de las pinturas de Alexa Meade no pudimos menos que admirarla; sin duda se trataba de la obra de una gran retratista. Sin embargo, nuestra admiración se duplicó cuando al leer el texto que la acompañaba caímos en la cuenta de lo que se trataba. Lo que admirábamos no era la imagen de un lienzo, era una persona “de carne y hueso” sobre la cual la artista había pintado directamente su retrato.

DEL ARTE A LA POLÍTICA

“Siempre he creado arte, pero escuchaba tanto que éste era un pasatiempo y no una carrera que no consideré viable el ser artista como una profesión”, esta revelación que nos hace Alexa (Maryland, 1986) com-

prueba que los caminos del arte son impredecibles y que la vena artística late fuertemente sin importar los esfuerzos que se hagan por acallarla. Sin cuestionarse lo que tanto había oído, nuestra entrevistada se decidió por estudiar la carrera de Ciencias Políticas en el Vassar College. Durante uno de los semestres partió a Copenhague para estudiar Política Europea. “Mientras estaba en Escandinavia me di cuenta que mi corazón seguía en el arte, no estaba en la política”, nos comenta. “A pesar de mis dudas, me mudé a Colorado para ocupar un puesto de prensa en la campaña de Obama. Este trabajo me hizo ver que nunca me sentiría contenta conmigo misma si no me dedicaba totalmente al arte”. Aunque Alexa no tiene una preparación artística como tal, es una

fotógrafa autodidacta y ha incurrido en la escultura en madera, metal y con objetos reciclados.

Los artistas suelen tener momentos de iluminación en los que, tras una intensa exploración, una idea o imagen repentinamente se les revela. Esto fue precisamente lo que le sucedió a la estadounidense. Llevaba meses explorando los efectos de las sombras proyectadas sobre cuerpos y objetos; las pintaba directamente sobre ellos con pigmento negro. “Mientras pintaba a mi amigo Bernie, en un abrir y cerrar de ojos todo aquello en lo que había estado trabajando convergió, las piezas del rompecabezas coincidieron”. Fue en este instante de revelación cuando la artista visualizó sus “retratos vivientes”. Un nuevo proyecto había surgido. →

Spectacle, instalación realizada en pintura acrílica y tinta sobre objetos recuperados y el performance del modelo.

“PINTO DIRECTAMENTE
SOBRE LAS PERSONAS
PORQUE ME INTERESA
EXPLORAR LAS TENSIONES
ENTRE EL SER Y EL
PERMANECER”

Foto de un performance
de Alexa Meade
imitándose a ella misma.
Pintura acrílica sobre el
cuerpo.

• CREADORES •

Natura morta, instalación realizada en acrílico sobre objetos recuperados y el cuerpo de la modelo.

“Lo que resulta difícil de mi técnica es que conforme voy pintando cubro mi punto de referencia el cual tengo que sustituir con mi recuerdo de cómo eran”. Pero el hecho de pintar directamente sobre las personas también tiene ventajas. “Interactúo con los modelos todo el tiempo” aclara, “mientras pinto platicamos y así voy conociendo algo de sus vidas. En ocasiones, aunque con antelación tengo ya definido a dónde quiero llegar, al tener un mejor conocimiento de las personas decido tomar otra dirección”. La artista nos comenta que prefiere pintar extraños, personas que, ya sea por su aspecto o por

“NUNCA LE HE PAGADO A UN MODELO. ANTES TENÍA QUE SUPPLICARLE A FAMILIARES Y AMIGOS QUE POSARAN PARA MÍ”

su enigmática personalidad, resultan interesantes. “Nunca he pagado a un modelo. En un inicio tenía que suplicarle a familiares y amigos que posaran para mí, ahora tengo una lista de espera de cientos de personas que quieren que las pinte”.

LA OTRA PARTE DEL TRABAJO

Hasta ahora nos hemos referido solamente a los “retratos vivientes” de Alexa. Sin embargo, es preciso aclarar que estos son sólo el elemento central alrededor del cual la artista diseña instalaciones o escenarios que ella misma se encarga de pintar y armar. En ellos se llevan a cabo *performances* y en ocasiones los personajes incluso se mezclan y departen con el público asistente. Todo ello constituye la obra de la artista, sus “cuadros vivientes”.

Preparar una exhibición le representa muchísimo trabajo. Con antelación

Query, impresión fotográfica de pintura acrílica sobre escenario y cuerpo del modelo.

pinta los escenarios y la ropa, lo cual le puede llevar entre 10 y 60 horas. El mismo día de la exhibición trabaja con los modelos; solamente una cara le toma horas de trabajo continuo. “No importa cuánto pueda adelantar, el hecho es que el mismo día de la presentación tengo que hacer

la parte más importante de las instalaciones: los modelos pintados. Esto representa un gran reto, mucha presión y puede resultar vertiginoso. No puedo dejar que las personas se vayan a sus casas cubiertos de pintura y decirles ‘mañana nos vemos’”. Al conocer la complejidad de este proceso artístico, no podemos evitar preguntarnos y preguntarle a la artista sobre lo efímero de su trabajo, a lo cual nos responde: “Pinto directamente sobre las personas porque me interesa explorar las tensiones entre el ser y el permanecer. Me gusta la idea de crear algo que se destruirá tan pronto se haya terminado. Una

“ME GUSTA LA IDEA DE CREAR ALGO QUE SE DESTRUIRÁ TAN PRONTO SE HAYA TERMINADO”

vez que el performance ha concluido todo lo que permanece de mi efímera pintura es una impresión fotográfica documentando el evento”. Agradecemos a la fotografía que nos ha permitido conocer el arte de Alexa.

Como su nombre lo indica un *trampantojo*, o *trompe l'œil*, es una técnica pictórica que a través de ciertos efectos ópticos pretende engañar al ojo. Estas pinturas suelen representar en un solo plano objetos y escenas en tercera dimensión. Sin duda, las instalaciones de Alexa buscan el efecto contrario, pues reducen a un plano la tercera dimensión, sin embargo

comparten con aquellas el engaño. Lo que parece estático cobra vida, lo real se convierte en una ficción pictórica. Pero si de algo tienen absoluta certeza los espectadores es del enorme talento de esta artista. ■

Para conocer su obra: www.alexameade.com

La artista pinta Blue Print con pintura acrílica sobre objetos recuperados y el cuerpo del modelo en este performance.

"ALEXA DIVIDIDA EN DOS"

Auto-retrato de la artista, quien actualmente vive y trabaja en Maryland, en un performance imitándose a ella misma.

← DE LA TERCERA A LA SEGUNDA DIMENSIÓN

Al igual que cualquier otro pintor que prepara el lienzo sobre el que habrá de elaborar su obra, Alexa comienza por cubrir a sus modelos con una capa de pintura bajo la cual los reduce a un simple esbozo de ellos mismos. Solamente ojos y pelo quedan expues-

tos, libres de pintura. Una vez lista la base va aplicando gruesas pinceladas con las que define las facciones y la expresión del rostro. A medida que va avanzando, la tercera dimensión desaparece dando lugar a una representación de ellos mismos en dos dimensiones. “No uso fotografías de ellos para pintarlos” nos explica.