

La tercera orilla IX

¿Quién es Matthew Barney?

Por: Érika Díaz

Sin duda la pregunta “¿Quién soy?” nadie ha sabido cómo responderla. Sin embargo, ésta no será la excepción. La forma de entender sobre quién es, se logra a través del trabajo propio como acto de voluntad, de pasión y de intensión por realizar un producto dentro del proceso creativo. Quizá sea explícito o implícito, pero en cada trabajo o producto que se realice tendrá una parte del autor.

Matthew Barney ha dejado partes de él en sus obras. Él está regado por cualquier lugar a donde viajen sus obras y por ende, un fragmento de esas partes de Barney, quedan en los lugares donde viaja, como si fuera lluvia.

La obra de este artista es muy íntima y compleja, por ende es muy difícil responder a la pregunta titular. El ser humano es muy complejo de definir quién es y todavía más cuando se trata de definir a alguien más. Porque sí existen las respuestas, solo hay que saber cómo formular la pregunta y las respuestas están en la obra de Matthew Barney. Como artistas, cada proceso creativo es un viaje hacia el interior de sí mismo y es la manera de exorcizar demonios y ángeles que curten el alma propia.

Su obra está empapada de autobiografía, historias de personas y lugares, mitología, elementos, actos, que tienen relación con su vida, las cuales explora a través de la fotografía, la escultura y el dibujo. A veces los trabaja en conjunto en lo audiovisual como en una de sus obras más conocidas: *El ciclo Cremaster*.

No es el tipo de obra audiovisual de digestión rápida, al contrario, se necesita masticarla una y otra vez hasta degustar cada ingrediente para saber de qué está hecha. *Cremaster* es un ciclo sistemático que comprende cinco películas que exploran la creación artística de Barney concentrándose a partir del mismo término *cremáster* el cual es un músculo que sostiene los testículos cuya función es elevar y descender el escroto para regular la temperatura de los testículos y favorecer la espermatogénesis¹.

Es el ciclo de creación constante que él mantiene como artista plástico dándole protagonismo a todos aquellos elementos que han impulsado su creación durante su vida como artista. También resalta cada etapa importante en su vida como el momento de concepción, su nacimiento, su yo femenino, los conflictos internos y recuerdos de la infancia, entre otros.

¿Podría ser Barney una farsa? Lo puede ser. Un despilfarrador con todo el patrocinio y apoyo que recibe para realizar sus obras creando esculturas fuera de contexto, incomprensibles, lanzando conceptos difíciles de analizar, imposible de analizar qué queda de ello. Lo podría ser solo si no se toma el tiempo de investigar sobre su vida. La obra de Barney es muy pesada por la cantidad de información, ña cual que se desarrolla de manera abstracta. Entender varios de los elementos es difícil, por ejemplo, el deporte. El deporte alude parte de la infancia de Barney cuando jugaba al fútbol americano con su padre en Idaho y puede entenderse cómo el padre es visto de manera metafórica en su obra o de usar medios atléticos para fines estéticos. O de tener una gran fascinación por la anatomía humana se debe a que Barney realizó sus primeros estudios en la carrera de Medicina antes de que los abandonara por dedicarse a estudiar Bellas Artes en Yale. O entender por qué para lograr algo bello debe pasar por un proceso repugnante, asqueroso y poco atractivo. Su obra se caracteriza por ello, no solo en *Cremaster*, sino en sus esculturas o videoinstalaciones como podría ser *Drawing Restraint*, la cual consiste en que el artista se coloque pesas en los tobillos, salte en un trampolín, escale rampas mientras está atado, empuje trineos de bloque –empleado como técnica de entrenamiento en el fútbol americano- todo para derrotar la facilidad del dibujo mientras dibuja para observar los resultados de un dibujo sin fuerza.

Barney como escultor contemporáneo que busca hasta el lugar más recóndito de su interior, así mismo trabaja con materiales que son de gran aporte y precisos para la realización de sus obras, tales como cera, madera, engranajes, vidrio, piezas brillantes, frutos, látex, maquillaje, ropa de alta costura, entre otros. Son materiales que a la hora de estar listos en la obra, hacen de ella una obra elegante y pulcra. Sin embargo el uso de éstos, como anteriormente se mencionaba, en algunas ocasiones se vuelven parte de esculturas asquerosas, horribles, repugnantes, etcétera. Barney maneja estos dos extremos: lo bello y lo repugnante, lo recatado y lo sexual, el bien y el mal. Siempre maneja los opuestos que se complementan porque hace parte de cualquier ser humano durante toda su vida.

La estética de la obra Barney es muy controversial, pero logra causar una serie de emociones y sentimientos en el momento de percibirla. Como opinión personal, esta logró generar un caos en mí cuando vi *Cremaster 3*, porque es a partir de esta película, que se vuelve más complejo el desarrollo de la historia cíclica de Barney.

Aunque la obra de Barney es muy compleja, pesada y cargada de información abstracta que se debe descomprimir estudiando la historia del autor, Barney es un maestro en la simbología. Esa es la manera de engranar sus obras (si es un grupo como *Cremaster*).

<http://berna-acosta.blogspot.com/2011/05/mis-referentes.html>

Considero que es un gran ejemplo en el momento de construir una imagen para una realización audiovisual. Él demuestra qué tan importante es jugar con símbolos y metáforas para transmitir un mensaje, porque así se hace más difícil el proceso de discernimiento para el espectador y desafiarlo a que expanda su pensamiento. Es más como una forma de jugar con el espectador, es una manera de enseñanza.

Bibliografía

1. **Drawing Restraint:** <http://www.drawingrestraint.net/>
2. **Biografía de Matthew Barney:** <http://www.cremasterfanatic.com/Biography.html>

