Andar-i-ego: una mirada a la obra de Pep Mata

ASCENSIÓN GARCÍA GARCÍA*

Artigo completo recebido a 9 de setembro e aprovado a 24 de setembro de 2013

*España, Escultora y docente, Profesora Titular y Doctora en Bellas Artes.

AFILIAÇÃO: Universidad de Barcelona. Facultad de Bellas-Artes. Departamento de Escultura. Carrer de Pau Gargallo, 4 08028 Barcelona, Espanha. E-mail: ascengarcia@ub.edu

García, Ascensión García (2013) "Andar-i-ego: una mirada a la obra de Pep Mata." *Revista :Estúdio, Artistas sobre outras Obras.* ISSN 1647-6158, eISSN 1647-7316. Vol. 4 (8): 64-69.

Resumen: Como andariego se define así mismo el artista Pep Mata. Este artículo habla de la metodología de trabajo del artista y propone una lectura de su obra más reciente, la que da origen a un libro de artista y a la exposición del mismo nombre: Andar-i-ego. El trazador de caminos y direcciones.
Palabras clave: andariego / paisaje / fotografía.

Title: *Andar-i-ego. A look into Pep Mata's Work*
Abstract: *Artist Pep Mata defines himself as a andariego. This article is about the artist's methodology, and it presents a reading of his latest artistic work, which is the basis for a book about his projects and also for the exhibition:* Andar-i-ego. El trazador de caminos y direcciones.
Keywords: *walkscape / landscape / photography.*

Introducción

Este artículo trata de introducir al lector en la obra del artista Pep Mata (Barcelona, 1958). Para ello me centraré en su proyecto *Andar-i-ego. El trazador de caminos y direcciones*. Un trabajo fotográfico realizado en diferentes puntos del Pirineo oriental y central entre otoño de 2002 y verano de 2005, que presenta como libro de artista y en exposición individual. Se compone de 122 fotografías ordenadas en cuatro series: roja, verde, amarilla y azul. Trípticos que aportan una mirada de 90º en cada fotograma (Figura 1).

Sobre el artista

La trayectoria profesional de Pep Mata comienza en torno a sus 17 años cuando empieza, simultáneamente, a trabajar como fotógrafo, a practicar alpinismo y a estudiar Bellas Artes. Tres líneas de actuación que funcionan y avanzan en paralelo y se fusionan años más tarde consolidando el artista actual. Es doctor

en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Profesor Titular en el Departamento de Escultura de la Universidad de Barcelona. Miembro del grupo de investigación TAC de la Universidad de La Laguna. Desarrolla su vocación docente como especialista en Arte, Naturaleza y Paisaje en diferentes asignaturas, talleres, masters y programas de doctorado. Tanto en la docencia como en su trabajo personal combina las técnicas, procesos, herramientas y materiales tradicionales de la fotografía con las nuevas tecnologías y soportes de la imagen.

Revista :Estúdio, Artistas sobre outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 4 (8): 64-69.

Sobre el caminar del artista

La obra de Pep Mata nace mediante la acción de caminar y el camino lo recorre en la alta montaña, por encima de los 2.000 metros de altitud, en el desierto alpino, en un espacio abierto, vacío y silencioso. Siente la necesidad de ascender, de llegar al límite, a un territorio de frontera entre tierra y cielo, entre lo denso y lo transparente. Allí, a esas alturas, encuentra una situación de vacío, de lo mínimo, que le sitúa en un estado de percepción especial y único. Y es entonces cuando se produce el registro de la imagen fotográfica (Figura 2). Cada fotografía marca un momento cumbre, una vibración musical y un color.

El recorrido y la exploración del territorio es una necesidad instintiva de comunión con la naturaleza, una forma de convivencia estética que se manifiesta como un nomadismo que, si bien para Marc Augé podría encajar en la categoría de los *no lugares*, para Mata es habitar porque es capaz de crear lugar en la inmensidad del territorio al hacerlo su hábitat (García, 2013).

La acción de caminar, que nace en el hombre primitivo con la finalidad de encontrar alimentos, se convierte más tarde en una acción simbólica que permite que el hombre habite el mundo y esta acción, transformadora del paisaje, ha contribuido a configurar las categorías estéticas que ayudan a interpretarlo. "Al modificar los significados del espacio atravesado, el recorrido se convirtió en la primera acción estética que penetró en los territorios del caos, construyendo un orden nuevo sobre cuyas bases se desarrolló la arquitectura de los objetos colocados en él" (Careri, 2004: 20). Así como los pueblos nómadas se orientaban y hacían suyos los espacios considerados vacíos por los sedentarios, Mata hace de la montaña un lugar, la habita mediante su *dérive*, un recorrido físico y visual que está orientado a la capacidad de saber ver en el vacío de los lugares: huellas, siluetas, atmósferas y energías. No utiliza GPS, se orienta con un mapa que previamente ha estudiado. Nombra sus fotos con las características topográficas y de situación del lugar y, al usar un texto de referencia documental, aporta algo a la imagen que por sí misma no puede desvelar.

Asciende a la montaña con su equipo de alpinista y de fotógrafo en una mochila que pesa doce kilos. Camina con una técnica precisa, lo que él llama

García, Ascensión García (2013) "Andar-i-ego: una mirada a la obra de Pep Mata." *Revista :Estúdio, Artistas sobre outras Obras.* ISSN 1647-6158, eISSN 1647-7316. Vol. 4 (8): 64-69.

el *paso del descanso*, que consiste en descansar unos segundos entre un paso y el siguiente y, de esta manera, entra en una cadencia concreta que le ayuda a no cansarse. La naturaleza le proporciona al artista un estado de vuelta a los orígenes de nuestra especie, al viaje nómada del hombre. Lo que a nivel físico supone un aprendizaje para conocer, sentir y sobrevivir en un medio alejado de lo urbano, a nivel sensitivo supone un desarrollo del sistema perceptivo para captar y sentir los aspectos más intangibles y mágicos del territorio. La vivencia directa de la naturaleza le despierta los sentidos de tal manera que en este medio es capaz de percibir energías, vibraciones, sonidos y colores que se captan sólo mediante el contacto directo con la naturaleza y en soledad (Mata: 2012).

Sobre la obra

En el siglo XX artistas como Robert Smithson, Richard Long, Hamish Fulton y Bruce Nauman, entre otros, con planteamientos conceptuales radicalmente opuestos, han partido de la acción de caminar en algunos de sus trabajos artísticos. Long y Fulton han sido la influencia más directa para Mata. El primero deja un rastro en su andar, una huella. El segundo transmite la experiencia espiritual de sus recorridos y cuenta, con diferentes registros, los detalles de su vivencia. Mata nos muestra lo que a él le impacta, sin modificar nada en el medio natural, se rige por el respeto a la naturaleza descartando cualquier intervención en el territorio.

Mirando las fotografías de este artista el espectador capta de inmediato el orden que rige la imagen, eso le atrapa y le acerca. La obra se organiza y enmarca en una estructura perfecta de carácter tríptico (Figura 3).

> *La imagen central indica la orientación (de la mirada) y la frontalidad (del cuerpo). Las imágenes laterales, los costados derecho e izquierdo del cuerpo, las manos diestra y siniestra. La imagen ausente — la cuarta fotografía — nos hace presente nuestro propio cuerpo, nuestra espalda, aquello escondido y que no vemos, lo que hay detrás, proyectándonos hacia el interior del espacio de la imagen. El juego entre ausencia y presencia nos revela el quinto punto, el centro de la cruz orientada, nuestra posición vertical sobre el horizonte, el estar propio del cuerpo y que abre la posibilidad al ser. La fotografía da la accesibilidad justa a la vivencia de esos territorios lejanos y solitarios, a sentir ese lugar de encuentro. Es el reflejo de una experiencia individual, de un instante de cruce dentro de la realidad del mundo físico: la búsqueda de un nuevo paradigma de realidad* (Mata, 2013: 173).

Así nos muestra el artista su camino y nos permite entrar en su universo, mediante un orden que deviene sentimiento. El espectador inquieto es capaz de descubrir, tras una mirada minuciosa, el sentido musical, el ritmo de la imagen y el color. El color tal y como que se entiende,

Figura 1 · Port o Portella de Setut 2471m. Pic de Setut. Coma de Vallcivera. Vall de Madriu. Orientación 45° NE. 11 horas solares. 2° cetígrados. Verano de 2004. Imagen cedida por el artista.
Figura 2 · Coll d'Eina o dee Nuria 2684m. Vall de Nuria — Reserve Naturelle de la Vallee d'Eyne. Orientación 10° N. 10 horas solares. 18° centígrados. Verano de 2003. Imagen cedida por el artista.
Figura 3 · Monte perdido 3355 m. Astazou. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Orientación 340° N-NW. 12 horas solares. 21° centígrados. Verano de 2004. Imagen cedida por el artista.

Figura 4 · Cap de Caprista Cim Meridional 2360 m. Tuc de la Cometa. Montsent de Pallars. Orientación 270° W. 13 horas solares. -3° centígrados. Invierno de 2005. Imagen cedida por el artista.

> *desde tiempo histórico, en su diversidad de enfoques y teorías, no una propiedad intrínseca de la materia, sino una sensación que se produce en el cerebro humano a partir del efecto que provocan en la retina las radiaciones electromagnéticas con sus longitudes de onda. En la primera centuria de nuestra era, los sabios griegos ya intuían que el verdadero instrumento de la visión no eran los ojos sino la mente. Esto se sabe por los testimonios dejados por Plinio el Viejo: 'Los ojos son una especie de vasija que recibe momentáneamente las imágenes para transmitirlas a la porción visible de la conciencia', esto es, al cerebro* (Ferrer, 1999: 78).

Los matices, la luz, son un mundo de contrastes, a veces sutil y a veces contundente y siempre cargado de significado. Siguiendo la tesis de Joan Fontcuberta, las fotografías de Mata son mucho más que un mero registro mecánico, porque 'toda fotografía es construcción en la medida en que no coincide con la realidad misma, y aun a pesar de que mantenga estrechas conexiones con ella' (Fontcuberta, 2011: 23). Los picos agrestes se perciben como volúmenes perfectamente ordenados, un orden que se explica desde la serenidad que transmite la horizontal al dinamismo dibujado por los límites del horizonte, una experiencia mental y física en un intento de alcanzar el tiempo en el espacio. Dado que nunca se llega al horizonte, Mata limita la marcha a una región que le permite, al abandonarse al lugar, encontrarse a sí mismo. Esta actuación, cercana a la concepción de los poetas románticos ingleses es descrita por Gilles A. Tiberghien cuando analiza el trabajo de Hamish Fulton. También en la obra de Mata se percibe el intento de alcanzar el tiempo en el espacio. 'La fotografía suele funcionar como evidencia y captura de ese horizonte fugitivo. El horizonte fijado en la imagen marca la suspensión del tiempo en el paisaje' (Tiberghien, 2001: 141) (Figura 4).

Conclusiones

Coincido con Domènec Corbella cuando define la fotografía de Mata 'como un

proceso físico de inmersión vital, ética y estética del artista caminante, como vía experimental de percepción y contemplación espiritual del lugar y como paisajes del alma' (Corbella, 2013: 177). Porque el trabajo de Mata se acerca a una poesía en la naturaleza, al ritmo del *haiku*, al igual que 'los poetas japoneses que vagabundean constantemente por los caminos, duermen al raso, se mojan con la lluvia y se hielan con el viento que luego poblará sus poemas' (Albeda y Saborit, 1997: 66). La montaña es el escenario que le aporta el sustento de su arte, la vive y la disfruta mientras se nutre de su energía. Tiempo, espacio y lugar están presentes en un intento de alcanzar la plenitud.

Andar, avanzar, descubrir. El camino nace en libertad, avanza por la montaña y culmina en las cumbres, con la precisión que exige la profesión y la sorpresa que aporta la montaña, con la severidad y rigor que exige el territorio y la creatividad y precisión del artista.

La fotografía de Mata es una puerta que nos da acceso a la vivencia de territorios solitarios y a sentirlos como lugar de encuentro. Imagen que nace de una experiencia física y mental, que conecta con el espectador a través del equilibrio de la composición, la inquietud de lo inalcanzable y la magia de lo desconocido.

Referencias

Albeda, José y Saborit, José (1997) *La construcción de la naturaleza*. Valencia: Generalitat Valenciana. ISBN: 84-482-1691-1

Careri, Francesco (2004) *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. ISBN: 84-252-1841-1

Corbella, Domènec (2013) *Axis mundi: entre el cielo y la tierra*. En Andar-i-ego. El trazador de caminos y direcciones. Pep Mata. Barcelona: Edicions Saragossa, Universitat de Barcelona, Bonart Cultural. ISBN: 987-84-940789-4-1

Ferrer, Eulalio (1999) *Los lenguajes del color*. México: Fondo de Cultura Económica. ISBN: 968-16-5746-2

Fontcuberta, Joan (2011) *Indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística*. Barcelona: Gustavo Gili mínima. ISBN: 978-84-252-2420-1

García, Ascensión (2013) *El recorrido como arquitectura del paisaje*. En Andar-i-ego. El trazador de caminos y direcciones. Pep Mata. Barcelona: Edicions Saragossa, Universitat de Barcelona, Bonart Cultural. ISBN: 987-84-940789-4-1

Mata, Pep (2012) Entrevista realizada por Joaquín Corvo a Pep Mata el 1 de junio de 2012. Texto pendiente de publicación.

Mata Pep (2013) *Trazar-ando*. En Andar-i-ego. El trazador de caminos y direcciones. Pep Mata. Barcelona: Edicions Saragossa, Universitat de Barcelona, Bonart Cultural. ISBN: 987-84-940789-4-1

Tiberghien, Gilles A. (2001) *Horizontes*. En Maderuelo, Javier (ed.) Arte público: naturaleza y ciudad. Lanzarote: Fundación César Manrique. ISBN: 84-88550-38-3

Revista :Estúdio, Artistas sobre outras Obras. ISSN 1647-6158, e-ISSN 1647-7316. Vol. 4 (8): 64-69.