

El vacío y la soledad del “no lugar” en la obra de Ángeles Marco

The emptiness and loneliness of “non place” in the work of Ángeles Marco

YOLANDA RÍOS COELLO*

Artigo completo submetido a 30 de dezembro de 2015 e aprovado a 10 de janeiro de 2016.

*España, artista plástica, estudiante de doctorado. Grado en Bellas Artes. Universidade de Vigo. Master Universitario en Arte Contemporáneo, Creación e Investigación, Universidade de Vigo.

AFILIAÇÃO: Universidade de Vigo, Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Departamento de Pintura, Grupo MODO. R/ Maestranza 2, 36002 Pontevedra, España. E-mail: yolandarioscoello@gmail.com

Resumen: El artículo establece una relación entre los temas, los materiales y los elementos utilizados en la obra de la artista valenciana Ángeles Marco con “los no lugares” de Marc Augé. Se analizan dos de sus series “El tránsito” y “El salto al vacío” buscando las similitudes con esos lugares no antropológicos que Augé denominó “los no lugares”. También se establece una analogía de la artista valenciana con la artista contemporánea Monika Sosnowska.

Palabras clave: escultura / arquitectura / no lugar / metáfora.

Abstract: *The article establishes a relation between the topics, the materials and the elements used in the work of the Valencian artist Angeles Marco with “the non places” of Marc Augé. There are analyzed two of his series “The traffic” and “The jump to the emptiness” looking for the similarities with these not anthropologic places that Augé named “the non places”. Also there is established an analogy of the Valencian artist by the contemporary artist Monika Sosnowska.*

Keywords: *sculpture / architecture / non place / metaphor.*

Introducción

La artista Ángeles Marco (Valencia 1947-2008) cursó estudios de Bellas Artes en Valencia y ejerció como docente en la facultad de Bellas Artes de Valencia desde 1976. Disfrutó de varias becas para la ampliación de estudios en Italia, Francia, Alemania y Suiza. Desarrolló su carrera artística a través de un lenguaje muy cercano al mundo arquitectónico. El uso de materiales y elementos relativos a la arquitectura ha sido una constante en su trabajo. Además, ha encontrado en el recurso metafórico su gran aliado para desarrollar y enriquecer su labor. Muchas de sus obras son espacios simbólicos de tránsito, donde cabe la posibilidad ilusoria de ir de un lugar a otro, subir, bajar, saltar o desplazarse, acciones donde la presencia humana está implícita y donde se dejan entrever cuestiones existenciales. El vacío, la caída, el desequilibrio y el deslizamiento definen las ideas con las que la escultora trabaja constantemente.

1. El Salto al vacío y El tránsito

En la obra de Ángeles Marco destacan dos series escultóricas estrechamente conectadas entre sí que ha desarrollado durante los años 1986 y 1989. Por un lado, el tema de *Salto al vacío* (Figura 1) y por el otro, *El tránsito* (Figura 2 y Figura 3), el primero se caracteriza por hacer referencia a elementos como el trampolín, el puente o la escalera mecánica, que le sirven de *imágenes vehículo* en las que inserta la problemática concreta que surge de los objetivos de la autora, y en el segundo utiliza el pasillo, la autopista, los accesos u elementos como las cajas de cera o el asfalto líquido como *imágenes referente*, evidenciando un proceso de transformación, donde el existencialismo se sitúa como una problemática constante en su obra. Ambos hacen alusión a elementos industriales de carácter arquitectónico, ligados a aspectos urbanos y que actúan como dispositivos de acción o como metáforas de transformación, donde se puede pasar de un estado a otro. La figura del vértigo se inserta en ese juego de tránsitos y de saltos al vacío, en el que la seducción y el miedo al salto están presentes (son dos caras de la misma moneda) como si el vacío fuese una atracción constante. En palabras de la artista:

(...) se encuadran dentro de una actitud existencialista, en tanto en cuanto adoptan como claves los problemas de la angustia, la soledad, la carencia de fundamento, etc., pero también se acercan a posturas neoestructuralistas (Derrida, De Man, ...) (Marco, 1998: 26).

En estas dos series la autora explica que se da un cambio en el tratamiento del espacio virtual. El espacio está tratado y organizado en base a una narrativa visual determinada, siendo ellas las que generan espacio, quienes lo determinan. En series anteriores era el propio sitio el que le configuraba sentido a la obra pero

“ahora es el espacio quien está dotado de sentido por la obra” (Marco, 1998: 27).

En cuanto a los materiales frecuentemente utilizados por **Ángeles** Marco están el hierro, el caucho, el asfalto y el acero entre otros. El hierro lo usa como estructura sustentadora, como un elemento de ingeniería, mientras el caucho lo utiliza por su versatilidad, es maleable y al mismo tiempo presenta características de integridad. Deja que la fuerza de la gravedad se ocupe de dejar caer algunos elementos, los pliegues son el resultado de la inercia física de la gravedad y no de algo forzado por la autora.

2. La escultura como “no lugar”

Se propone una visión de las obras de Ángeles Marco en relación a los espacios que el antropólogo Marc Augé denominó los “no lugares”. Éstos son espacios del anonimato, lugares sin identidad ni historia que la sobremodernidad produce, son lugares idénticos, sin elementos singulares con los que se pueda distinguir uno de otro. Augé apunta en su libro *Los no lugares*:

El lugar y el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde reinscribe sin cesar el juego intrincado de la identidad y de la relación (Augé, 2008: 84).

Ángeles Marco propone espacios de tránsito como pasillos, escaleras, puertas o espacios de elevación como el ascensor y el trampolín. Elementos presentes en todos esos “no lugares”, en esos espacios no relacionales, de confluencia anónima, donde los individuos se desplazan de un lugar a otro, donde se evidencia la soledad de la sociedad contemporánea. Ascensores, escaleras mecánicas y materiales como el hierro o el asfalto definen adecuadamente lo que configura un “no lugar”. Según Augé mientras los lugares antropológicos crean lo social orgánico, los no lugares crean la contractualidad solitaria. “Un mundo así prometido a la individualidad solitaria, a lo provisional y a lo efímero, al pasaje (...)” (Augé, 2008: 84).

Se podría entender la serie *El tránsito* en relación a los no lugares definidos por Augé. Ángeles utiliza elementos como el pasillo, la autopista, cajas de cera o de asfalto líquido, accesos y coberturas para llevar al espectador hacia lugares metafóricos en los que la iconografía arquitectónica resulta profundamente evocadora. Sus esculturas omiten cualquier referencia directa al cuerpo o al ser humano pero éste se sitúa implícitamente en ellas. Son las personas las que circulan por pasillos, por escaleras mecánicas que suben y bajan o se lanzan desde trampolines, es el ser humano el que se interroga por cuestiones existenciales.

3. La construcción de metáforas

La metáfora es uno de los recursos que Ángeles utiliza para hacer que los espectadores

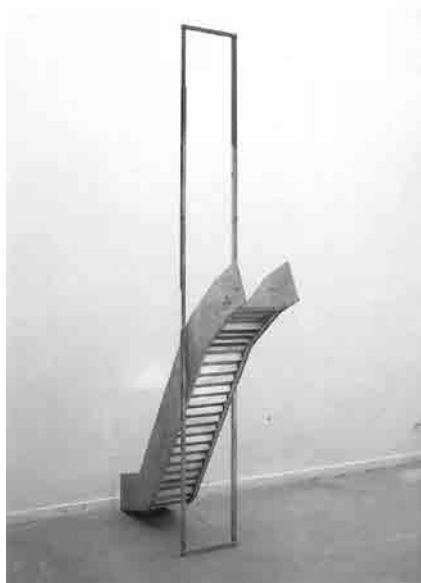

Figura 1 - Ángeles Marco. *Torre. Palanca*, 1986 (Serie: *Salto al Vacío*). Hierro. 224x47x55 cm. Fuente: Marco (1990).

Figura 2 - Ángeles Marco. *Escalera mecánica*, 1987 (Serie: *El tránsito*) Hierro, pintura. 280x28x150 cm. / 20x27x47 cm. Fuente: Marco (1990).

Figura 3 - Ángeles Marco. *Escalera mecánica*, 1987 (Serie: *El tránsito*) Hierro, pintura. 280x28x150 cm. / 20x27x47 cm. Fuente: Marco (1990).

fluyan hacia otros lugares. Utiliza este recurso para detonar sensaciones, recuerdos, o incluso lo que está por venir, el vacío de no saber que pasará, la indeterminación y la posible caída. Para ello construye pequeñas piezas que funcionan como detonadores de posibles acciones, saltar, traspasar, recorrer, subir, bajar... Siempre posibilita acciones ilusorias en sus esculturas. Ángeles concede un valor esencial a la metáfora, así como al concepto de vacío, influenciada por los filósofos postestructuralistas como De Man o Derrida. Para De Man la realidad es ilusión revelada por la metáfora.

En la actualidad artistas como Monika Sosnowska (Polonia, 1972) trabajan desde los mismos intereses que Ángeles Marco como son el lenguaje arquitectónico, los materiales asociados a la construcción, el espacio humano implícito en todos esos trabajos, así como el juego de la escala y la metáfora. Pero Monika utiliza los elementos arquitectónicos de un modo diferente, los transforma en algo blando, los desfuncionaliza apelando a nuestra mente más que a la posibilidad de un uso físico. Mientras Ángeles realiza esculturas tanto en pequeño formato como a una escala mayor siempre nos está llevando a un posible uso de los mismos, pero la artista polaca prescinde de ese posible uso al constreñir, deformar y doblar esas construcciones que antes posibilitaban un desplazamiento, como las escaleras, los puentes... ahora esa imagen nos lleva hacia metáforas de imposibilidad de uso.

Monika Sosnowska trata el espacio como un medio para sus obras, concediendo gran importancia al lugar específico donde se van a situar. Generando un diálogo con la obra y con su lugar de exposición. Si con Ángeles Marco es la imaginación y el poder evocador de sus esculturas quien nos lleva mentalmente hacia otros lugares, en el caso de Monika Sosnowska es la escala y la posibilidad de recorrer esas construcciones de forma más física y real, la que nos conduce hacia poéticas similares. Aunque en el caso de la obra *Stairway* (una escalera de caracol, habitualmente situada en el exterior de los edificios utilizada como salida de emergencia o como acceso para los bomberos), esa posibilidad se torna imposible ya que la escalera está doblada y deformada. La artista polaca trabaja construyendo elementos arquitectónicos y los libera de la funcionalidad, aunque la escala sea humana, no sirve para utilizarlo de forma habitual sino para evocar un espacio mental. Trabaja habitualmente con materiales pesados como el cemento o el hierro pero sus esculturas no son pesadas sino todo lo contrario, son ligeras y de aspecto blando.

Mientras Ángeles Marco trabaja desde postulados existencialistas, donde sus esculturas evocan lugares mentales, que se ocupan de detonar sensaciones y pensamientos relacionados con la angustia existencial: la soledad, la angustia...

Así aparece la creación de un espacio “espiritual”, “mental”, en lugar de una “descripción” espacial, un espacio que se corporeiza de nuevo y de alguna manera a la vez en el espíritu, mente del espectador (Baraño, 1992, 30).

Monika Sosnowska también apela a un espacio mental, pero desde una posición de análisis de la ciudad y el desarrollo urbanístico. Ambas desarrollan metáforas urbanas que han extraído de su alrededor.

Conclusiones

El presente artículo indaga en las relaciones que se establecen entre las estructuras y temas elegidos por la escultora valenciana Ángeles Marco y los *no lugares* que define Marc Augé. Estos *no lugares* son aeropuertos, estaciones de tren, autopistas... son lugares de confluencia anónimos, que no existían en el pasado sino que son lugares contemporáneos, son lugares donde se refleja la soledad de la condición humana. Y es desde aquí donde se establece la relación con la obra de la escultora, Marco realiza construcciones que hablan de la soledad de la humanidad, del miedo, de la ansiedad, y del salto al vacío como metáfora. Utiliza elementos arquitectónicos que sirven de dispositivos para interrogarnos sobre la existencia humana. El uso o la construcción de determinados elementos como el asfalto, el caucho o las escaleras mecánicas son principalmente esos elementos presentes en los *no lugares* de los que nos habla Augé. Pura contemporaneidad, no son lugares antropológicos, sino lugares con elementos repetidos, similares, casi copias unos de otros, de aeropuerto en aeropuerto no sabríamos decir en que país estamos, todos parecidos, donde permanecemos por un período de tiempo determinado y donde sólo tiene sentido estar ahí para realizar una acción concreta, en este caso viajar en avión.

En la actualidad, muchos y muchas artistas trabajan desde los mismos intereses que Marco. La utilización del lenguaje arquitectónico y los temas relacionados con la construcción en las ciudad, con su desarrollo y crecimiento son una constante en artistas como Monika Sosnowska. Ésta se ha dejado influenciar por la construcción en su país, por los elementos de la arquitectura modernista. El legado del constructivismo y el suprematismo también son una referencia fundamental para Sosnowska. Sus construcciones activan la memoria, bien con ansiedad, o con asociaciones hacia las construcciones no conclusas.

Referências

- Augé, Marc (2008) *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona: Editorial Gedisa. ISBN: 978-84-7432-459-4
- Baraño, Kosme María de (1992) *Chillida: Heidegger: Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX*. Bilbao: Universidad del País Vasco. ISBN: 84-7585384-6
- Marco, Ángeles (1990) *Ángeles Marco*. Catálogo de la Exposición. Sala Parpalló. Diputación Provincial de Valencia. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim. ISBN: 84-404-6526-2
- Marco, Ángeles (1998) *Angeles Marco: el taller de la memoria*. Valencia: IVAM, Institut Valencià d'Art Modern. ISBN: 84-482-1807-8