

## ***Huellas de la construcción de una identidad. Entrevista a Andrea Pasut***

Por Analía Domínguez Neira

*Una charla con Andrea Pasut es un viaje por una dimensión cargada de planos, líneas y pinceles. Por esa razón, lo que pensaba ser una entrevista, se convirtió en una charla relajada, acompañada de mates y fruta, rodeadas de cuadros y bocetos. Así fuimos conversando sobre su recorrido y su historia, pero también sobre la historia del arte y su mirada de lo contemporáneo. Invitamos al lector a sumergirse en un mundo de palabras e imágenes atrapadas en un cuerpo disidente.*

***Analía Domínguez Neira:*** Andy, además de este tu taller de Arte, ¿das clases en algún otro lado?

Sí, en el CENS 69 dentro de canal 7, es un secundario para adultos con especialización en producción en cine y televisión. Es el único que tiene esta especialidad, hay materias como televisión y puesta en escena, y yo doy escenografía. También en un secundario común.

***ADN:*** ¿Trabajas allí desde una perspectiva de género?

Si. Por ejemplo, uso constantemente el lenguaje inclusivo, eso genera muchas preguntas y me permite plantear temas de género dentro de los contenidos de la materia. La desigualdad de género está incluida en mi relato de la historia del teatro y del arte. Trato de generar conciencia sobre esto. Sigue siendo necesario marcar y no permitir actitudes machistas que son naturalizadas tanto por chicos como por las chicas, sobre todo en el secundario común. Desde el momento en que me presento ante estas instituciones como Andrea, se desató una necesidad de resolver las preguntas que se generaron con mi expresión de género y en mí una responsabilidad de visibilizar esta perspectiva y estas realidades fue también parte de mi militancia el estar ahí. En el secundario común por ejemplo que es una escuela católica mi lucha por mantener mi puesto, luego de mi cambio de identidad me di cuenta que no solo era una lucha personal por mis derechos sino también de todo un colectivo.

***ADN:*** ¿Como tomaste vos cuando fue la ley de identidad?

Cuando se aprobó, primero fue una alegría... una sensación de... ¡por fin! Me acuerdo que llegue acá y dije “wuuu” y se me escaparon lágrimas. Yo había asumido mi identidad completamente un poco antes... fue una alegría para mucha gente. Fue una oportunidad. Una lucha que se había ganado.

*ADN: Andrea Pasut... ¿Cómo fue que elegiste tu nombre?*

Mmm... Yo no lo elegí. Estuve en pareja con una chica, quien me acompañó y me ayudó mucho en ese proceso que es la construcción identitaria de género, que incluso me impulsó a enfrentar el afuera con mi expresión de género real. Yo sentía que me aceptaba alguien, que me amaba alguien y que podía disfrutar con eso, me ayudaba tanto... yo tenía un nombre que había elegido, que es mi segundo nombre en el documento, Laura. Ese es un nombre con el que me llame siempre para mí, es el que elegí desde chiquita. Yo le propuse a ella nombrarme, porque yo sentía que el nombre en nuestra cultura es algo que te dan quienes te aman, y le dije que si quería nombrarme yo iba a aceptar el nombre que me diera, pasara lo que pasara.



*ADN: ¡Qué apuesta!*

Yo sentí que era una forma de confiar en ese amor que sentía de parte de ella. Y me gusto el nombre además. Lo eligió pensando en lo que ella sentía, en lo que veía en mí, en lo que estaba pasando. Creo que lo eligió porque es ambiguo. Andrea es un nombre que en otras culturas es masculino. Terminamos la relación y lo mantuve.

*ADN: ¿Y Laura?*

En mi infancia, tuve una amiguita que se llamaba Paula a mí me gustaba como sonaba ese nombre y de ahí derivó Laura, que me gustaba aun más. Era chiquita, menos de 10...

*ADN: ¿Jugabas, fantaseabas con menos de diez años a ser una mujer?*

Sí, tengo recuerdos más concretos de eso de pre adolescente. Me vestía, jugaba sobre todo entre la ropa de mi vieja, sí.

*ADN: ¿Por qué cuando firmas tu obra pones “Andrea Pasut” y el Laura no aparece?*

No... no aparece. ¡¡¡Laura me parece demasiado!!! Andrea Laura Nogueira, Pasut... Laura es como mi nombre íntimo. Primero firmaba “Andrea Nogueira Pasut”, lo fui acortando para que sea más simple. Tengo un logo. Hay una firma y un logo que es ANP.

*ADN: ¿Que sentís con las mutaciones de tu firma, que te genera?*

Es lo que me fue pasando. Mi devenir, la huella de esa construcción que es mi identidad. La firma es algo muy occidental, algo que fue pasando. En el arte contemporáneo a la firma no se le da bola, se busca mas una marca como si de un producto se tratara. Yo sigo empeñada en que mi firma esté en la obra.

*ADN: ¿Vos tenes algo de las dos cosas, no? ¿De una época y otra?*

Somos una generación intermedia. Sí, Yo me siento enamorada de otra época del arte. No sé si fue mi formación o si es porque me gusta. ¿Conoces a esta crítica de arte mexicana que critica el arte contemporáneo? Se llama Avelina Lésper, ¡¡¡Yo encontré en ella a alguien que piensa muy parecido a mí!!! (Risas). Por ejemplo lo sentí claramente cuando visité el *Pompidou*... me quedó muy claro lo que venía sintiendo cuando fuimos con un amigo y él me dijo “vamos a ver una muestra contemporánea”, yo vi primero la muestra y él vino fascinado y empezó hablarme del folleto, y la explicación de la obra, y eso que decía yo no lo sentí en la obra. Siento que el arte contemporáneo es otra cosa. Que necesita de una explicación para poder sentirlo, apreciarlo. Es más literatura, no es visual, no tiene que ver con el trabajo de ese sentido, del lenguaje propio de lo visual, que yo creo tiene su propio lenguaje.

*ADN: ¿Pero no hay un juego en el nombre y la presentación de una persona que es un poco un folleto?*

Sí... Pero vos no necesitas ante la persona una explicación para sentirla. Es como una persona que ante una persona trans necesitan una explicación para ver lo que ya ven. Hay una expresión de género femenina y se niegan a verla y preguntan “¿qué onda?”. Un cuadro no necesita una explicación, un folleto, para ser sentido.

*ADN: ¿El arte contemporáneo es otra cosa?*

Hay algo del nombrar en el arte contemporáneo que le da consistencia. Eso ya es viejo, porque las manifestaciones artísticas hoy se dan en otros lugares virtuales. Ya no hay firmas, no hay instituciones que lo legitimen.

*ADN: ¿Y esa frase de Picasso? (señalando la frase: “has de empezar a dibujar, para saber qué quieres dibujar” escrita en una pared del taller)*

Picasso tenía eso de no importarle nada alrededor, el tipo jugaba. Y es algo que les propongo a mis alumnos. Yo quizás necesito saber con qué elementos estoy jugando, un punto de partida, ahí es donde utilizo el concepto como guía del viaje. Mi obra tiene un desarrollo conceptual previo muy elaborado desde el cual después me pongo a jugar. Por eso trabajo en series con ejes conceptuales bien definidos y que en los últimos años se centran en la identidad, el género y el tiempo.

*ADN: Eso le permitió a Picasso hacer plata, no sé si lo hizo más creativo. No sé si la creatividad viene de la mano del ego. Eso es el marketing. Es la época que le toco a él. Es el inicio de la concepción del artista moderno. Con todo lo que implica*

Me parece que fue un desarrollo, porque ese cambio en la representación empieza con la irrupción de la fotografía. Claro hablando de Europa... Acá somos hijos de esa cultura visual. Pero también estamos negando un montón de otras cosas, Latinoamérica como colonia. De hecho este juego que yo hago en mi última serie, Cuerpas Disidentas, tiene también que ver con mi pelea y mi consciencia de la colonización en ese sentido. Hace poco tuve una charla con chicos de 4º y 5º de un colegio que vinieron a ver la muestra. Sus preguntas me hicieron rever cómo, a pesar de haber buscado salir de mi formación y ser una amante de la historia del arte, mi visión sigue siendo acotada. Yo sé mucho del arte precolombino y arte oriental porque busque. Pero Igual, la formación es euro centrista y occidental. Este juego con los géneros, y con los géneros en el arte me parece que tiene que ver con lo mismo. Porque me han vendido la idea del genio, como lo que hablábamos de Picasso y de esta gente.

*ADN: Pensar los géneros como categorías que marcaron el modo de pintar. Cómo relacionar esto con la problemática de género en tu obra. La influencia en tu pintura, en tu formación. En tu trayectoria de artista cambiaste mucho tus temas, tenés momentos de quiebre, pero se puede leer una continuidad, una identidad*

Yo creo que mi pintura es un reflejo de mi búsqueda de la identidad. En mi obra hay algo central que no cambia. Cambian los mensajes, me dijiste, pero son las mismas preguntas desde distintas perspectivas. Un análisis posible de cómo esto se refleja en mis series podría ser: primero con la serie “Proyectos Imposibles” me pregunte sobre que estaba pintando, ¿Qué era pintar? ¿Qué estaba construyendo? Y ¿Cuál era el mensaje? En la siguiente serie, “La parte del todo”, me pregunté ¿qué es la representación? sobre ¿cómo miramos el mundo? Me encontraba en el conflicto entre lo analógico y lo digital, que yo sentí muy fuerte, soy de una generación que se crió en lo analógico y vio surgir lo digital, en esa adaptación surgió esta serie, donde juego con el pixel y la construcción ficcional de cualquier imagen. La serie de Noche y Día, trabajo

con luz negra y genero dos cuadros distintos en un mismo soporte usando pinturas que reaccionan distinto a la luz blanca y la luz ultravioleta, es bisagra y expresa el momento donde yo me encontraba viviendo dos expresiones de género distintas según las horas del día.

Cuando termino mi transición social de género surge la serie: “Huellas de una Identidad” donde por un lado re significo toda mi obra y me doy cuenta como en varias obras se reflejaba esa búsqueda pero de un modo inconsciente y surgen obras nuevas que mutan, son obras construidas por una suma de objetos o cuadros donde puedo cambiar cualquiera de esos objetos y el todo de la obra permanece, como la identidad personal en su mutación. Mi última serie “IDENTIKIT la diversidad al desnudo” abre esta pregunta sobre la identidad al conjunto del colectivo disidente con la intención de visibilizar estas realidades y la diversidad en un dialogo disruptivo con la historia del Arte. Pero siempre está el objeto-obra, se cuela lo digital pero no dejo de producir sobre un soporte material.

*ADN: ¡¡¡Podemos usar el googlemaps pero necesitamos el mapa!!!*

Y... Necesitamos el papel sí jajaja, a mí me gusta. Hay una cuestión de placer. Me niego bastante a dibujar en la compu, me niego a perder el contacto de la mano, la materialidad de la imagen. Yo creo que eso es lo que me preguntaba en la serie “La parte del todo”. Al jugar con el pixel. Esa idea impresionista de como vemos, ver, tener un ojo, celulitas, es lo mismo: hay pixeles. ¿Lo que vemos es la realidad? Eso me preguntaba ahí. Después todo lo demás tiene que ver con lo subjetivo del ser y el otro, siempre están esas dos cosas. Yo veo en *Facebook* el representante de eso... que empezamos a relacionarnos desde la maquina, esa segunda mirada...Fíjate que en mí siempre están esas dos partes: está el día y la noche, las dos luces...mi taller se llama Claroscuro...

*ADN: El binario...*

Si. Tal vez como ahora quiero romper con el binario empecé con todos los géneros, abrí la cancha. Deje de hablar de mí también. Desde mí, desde mi visión. Amplié la mirada al conjunto de la diversidad.

*ADN: En esta última serie tomas la mirada de otros, ¿no?*

Tomo la mirada de otros, y veo a los otros en su diversidad, en su variabilidad. A partir de una mirada, juego con meter estas miradas contemporáneas en otras miradas históricas. Una docente me pregunto: “¿vos decís que todo arte antiguo plantea una hegemonía?” ¡Yo creo que sí! En la historia del arte se representaron distintas

hegemonías, sobre todo con el cuerpo. De alguna u otra forma siempre reflejo lo normal, lo aceptado, yo busco dar luz sobre lo que trasciende y rompe con la norma.

*ADN: Un autor que te va a encantar, si no lo conoces en Raymond Williams, toma a Gramsci y plantea el tema de la hegemonía en lo cultural pero le da a la palabra un espacio material*

Yo creo que la palabra es un componente... la palabra es binaria, el pensamiento estructural tiene esa estructura. Yo me pregunto mucho sobre eso, sobre mis decisiones a partir de esas estructuras. Tomar decisiones lo mas independiente posible de las creencias. Pero uno actúa dentro de una hegemonía, por más que quieras romperlas, estas desdiciendo quieras o no con palabras que tienen materialidad absoluta, se transforman en materialidad y uno va eligiendo que agarra de esa herencia...

*ADN: Yo veo la identidad de tu obra en la base fuerte del dibujo, tus obras más interesantes están ligadas a lo pictórico, al uso del plano y el color. Parte de la serie del pixel, obras de transición. El dibujo es un lenguaje, son palabras. Cuando agujereas ese lenguaje es cuando haces poesía*

Si, lo escuchaba a Noé en una charla y su planteo de “la línea piensa” y coincido, siempre sentí que el dibujo se asociaba con la razón, con el pensar, porque parte del blanco y negro. Porque una línea rompe el plano. Con el color yo soy post impresionista... el post impresionismo permitió que el lenguaje visual problematizara sobre sí mismo. Eso me fascina. Yo también me pregunto por como vemos. Siento esa continuidad en mí de esas búsquedas, creo en la historia como un hilo, una trama, donde si no vemos para atrás no vamos a ver para adelante. Esta idea contemporánea de romper con todo lo anterior no me gusta.

*ADN: Te la pasas en una eterna búsqueda pero en eso te mantenes firme, es tu posición como artista*

Sí eso lo tengo bastante claro. Es uno de los puntos de continuidad. A mí me enoja bastante la idea de la muerte de la pintura. Hay un placer por el pintar, no solo por el pincel, sino por el pintar por generar color con lo que sea, como materialidad, que no creo que desaparezca. Esta en el origen del oficio quizás desde que, como especie, agarramos un carbón y nos sorprendimos de lo que podía salir de ahí. Un amigo que sigo como artista, colega desde Bellas Artes, cada vez que nos cruzamos siento esa hermandad en el hacer. El tipo pinta, pinta y pinta. Le gusta pintar, hacer colores, generar eso. También aplica cosas actuales, es inevitable. Yo por ejemplo estoy usando el teléfono, me encanta esa posibilidad porque lo estoy usando para pintar. Esto de bajar al instante el proceso, ir compartiendo el proceso, es algo totalmente nuevo y para mí es parte de la obra. Dejar al descubierto el proceso, no es tan nuevo, empieza en el Siglo



XX, dejar a la vista la estructura. Pero ahora mostrarlo masivamente y en tiempo real es algo totalmente nuevo, ¿cuándo podías hacer unos rayones y mostrárselo a 200 personas? Yo lo público y sé que la gente lo ve y de hecho cuando vienen a la exposición me dicen que lo vieron, es un trabajo muy solitario que empiezo a compartir.

*ADN: ¿Eso no construye una mirada del consumidor de artes plásticas diferente?*

¡Es que yo busco eso! No encuentro fácilmente lugares donde generar un público o una comunicación (que es mi fin último) que me satisfaga.... Yo entro a las galerías y a mí en general, me alejan. Generalmente están vacías, cerradas, es un lugar ya viejo. Tuvo un sentido en otro momento. Entonces yo me pregunto todo el tiempo, ¿para quién lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Dónde y cómo genero comunicación, comunidad?

*ADN: Es una búsqueda muy contemporánea pero con elementos de la modernidad. Cómo transmitir las artes plásticas con la materialidad de las artes plásticas*

Y al objeto único.

*ADN: Sí y de ahí surge otro tema: la autoría. Durante fines del medioevo, y en la modernidad en los talleres por más que trabajaran muchos uno firmaba la obra, ahora hasta los murales callejeros están atravesados por la idea de autoría...*

Se compartía haciéndolo. No es lo mismo que ahora que uno puede compartir una obra en proceso a un espectador que nunca participará del modo de armado de la misma.

*ADN: La pintura como colectivo se disolvió (salvo con los murales, y hasta ahí). Es un cambio en la concepción de autoría*

Yo creo que Leonardo Da Vinci, que dejó muchísimas obras sin terminar que se valoraron más ahora que en su momento, es un ejemplo. Uno de los dibujos más impresionantes de Leonardo..., en perspectiva, el nacimiento de Jesús. Para la época estaba inconcluso el dibujo era algo que estaba atrás de todas las obras de la época y no se veía. Eso ahora se disfruta como lenguaje y antes no, a eso me refiero. El proceso, las capas que quedan se ven como obras. Y se puede mostrar y se está mostrando e incluso compartiendo en tiempo real la creación de esas capas de la obra como proceso.

*ADN: yo creo que eso se da porque el arte moderno impuso el concepto de autoría, y segundo porque los medios de difusión hicieron que las artes plásticas fueran algo de nicho, con su culto*

Se consume poco porque no se educa a disfrutar, no conviene. No creo que haya pocos consumidores, sino que se crean las condiciones para que esa sensibilidad no se cultive. Yo soy parte de ese grupo adoctrinado para no sentir. Me he preguntado ¿por qué terminé pintando? Porque terminé haciendo arte si no tuve esa cultura... fui al museo

porque quise yo. Mi familia no me influenció en eso, no pasó alrededor mío. Desde muy chiquita empecé a interesarme, a mi alrededor no había eso. Yo creo que tiene que ver con que las galerías te expulsan, los museos parecen eso...

*ADN: ¿Y cómo se educa a los niños para el consumo de artes plásticas?*

No se está educando para eso. Yo lo intento al enseñar pero, en un medio que busca productividad o educar para ser funcional al sistema resulta difícil generar esa sensibilidad.

*ADN: ¿Y cómo se despierta esta sensibilidad?*

No veo que haya interés en despertar eso. Salvo contadas excepciones no hay instituciones que tengan ese espacio o por lo menos que le den el valor que tiene el desarrollar la sensibilidad crítica de la imagen en un mundo dominado por la imagen.

*ADN: ¿Y cómo se podría hacer?*

Yo lo intento en mi hacer docente. La escuela, por ejemplo, desde el plan de estudios, desde la institución, salvo en escuelas de arte, la preparación es prácticamente nula y no se generan espectadores. Yo por ejemplo a los que no aprueban plásticas los hago ir al museo. No aprendiste nada, te di todas las herramientas y no te gustó nada, anda a ver arte, capaz algo te pasa. Andá al museo. Capaz no te pasa nada, quizás no tengas esa sensibilidad, pero tal vez te sorprenda conectar si ves un gesto plasmado en la materia.

*ADN: Hubo dos, tres, cuatro obras tuyas que me generaron cosquilleo al ver la pincelada, es la sensación kinestésica de cuando uno agarra el pincel. Instagram tiene que ver con la forma, con la óptica, con la cámara pero no con lo kinestésico*

A los chicos lo real, lo físico les cuesta sentirlo. Hay tantos medios para evadirse, mundos que sienten y viven tan reales que, tanto la concentración como la apreciación de lo visual no virtual les es áspero. Yo estoy intentando cada vez más enseñar historia del arte en mis clases de artes plásticas en la escuela. Para mí no es solo que puedan experimentar en el hacer, ni el solo saber del lenguaje, son las dos cosas. Es genial, cuando les chiques se copan porque descubren que pueden hacer verde mezclando amarillo y azul, pero también a veces llegan a sorprenderse mirando una pintura post impresionista. Están las dos cosas. ¿De qué sirve que pinte si no se ve disfrutando de una imagen o que alguien la disfrutó al hacerla y tiene valor?

*ADN: Esa es la tensión de tu obra. Hay artistas que solo se basan en la materialidad de la pintura (los informalistas por ejemplo) y otros que solo se fundamentan en lo intelectual de la misma (las post vanguardias) De hecho muchos no tienen oficio, y construyen obra. Es el mito de “este artista no hace nada”*



Yo creo ser una artista visual, y creo que lo que vos decís no tiene que ver con eso. Es algo que surge post Siglo XX. El mirar necesita de la materia, vos no podés mirar pensando. Podés pensar sobre lo que miras. Pero si trabajas sobre lo visual no podés escaparte de que sin la luz o sin las cosas no ves. Estas haciendo literatura corporal, o literatura hecha objeto. Mucho de lo contemporáneo es literatura, pero no es arte visual. Hasta el arte digital, puramente hecho en la máquina me parece visual porque yo noto que está hecho con máquina, porque para mí hasta la máquina tiene un gesto, igual que el pincel, que cada vez tratan de lavar más, que no se pueda distinguir, pero yo lo noto porque miro.

Yo sigo una dibujante de la hostia, argentina, re joven que me parece maravillosa, esa gente que dibuja y dibuja y que como es de esta generación combina las dos cosas.

*ADN: ¿Como se llama?*

Constanza Oroza. Tiene mucho de dibujo encima, yo noto la diferencia cuando trabaja con la máquina, o a mano pero ambas cosas se tocan, tienen el gesto encima.

Para mí lo que no tiene ese gesto, esa huella es otro arte pero no es arte visual.

*ADN: Hay algo del arte que fue mutando tanto que yo creo que aun es difícil de nombrar porque estamos en plena turbulencia*

Yo tengo una imagen... ¿viste *Black Mirror*? ¿Viste que hay cada vez más series que desde *Matrix* para acá se plantean distopías sobre lo virtual? Sobre el mundo virtual, a mí me ha intrigado mucho lo virtual... Mas allá de lo que ahora llamamos virtual siempre hubo una virtualidad pero ahora es muy concreta, se está logrando construir otro mundo. En *Black Mirror* hay mucho de quedar atrapado en una realidad virtual. *Matrix* se pregunta mucho sobre ¿qué es esta? (golpea la mesa) ¿esto es realmente? Esa virtualidad está pasando... yo voy en el subte y cuando salgo de mi propia conexión veo a la gente como conectada, viviendo lo que ven ahí. Yo me encuentro cada vez más ahí... es un lugar... Vos podés estar viendo y disfrutando la realidad desde ahí, o podés no salir de ahí. Ir a un museo... es como demasiado fuerte, es un esfuerzo demasiado grande, cuando podés apretar un botón y aparece el cuadro. Cuesta porque son lenguajes antiguos y los actuales son inmediatos, fáciles, sin compromiso, instantáneos, pero eso sí, virtuales...



*ADN: En este último viaje que hice a Europa vi auto-guías con celulares*

Y ¡¡¡La realidad aumentada!!!

*ADN: Los museos ya no trabajan con la voz, como soporte del museo, sino que incluyen lo digital, lo virtual como soporte del cuadro. Cómo el transitar un museo incorpora el celular*

Alguien me preguntó por qué había elegido la imagen celular como soporte del “dispositivo identitario” con el que cuento el proceso del cuadro en mi última serie. Y tiene que ver con lo que me decías. Mi intención era que sin dejar que sea un objeto más, sin dejar de ver el cuadro, jugar con el link. Juego con un celular fijo. Si pudiera lo realizaría con realidad aumentada. En esta serie yo trabajo mucho con la interconexión, y al mismo tiempo quería a mostrar el proceso de realización. Por ejemplo en la última muestra en la galería CasaBrandon por cuestiones de tiempo no pude presentar el cartel con el marco conceptual y me di cuenta que si vos lees lo que cuentan estos dispositivos y te tomas el tiempo de linkear con la obra se termina de comprender el concepto y no es necesario el cartel, no hace falta “el folleto”, ja.

*ADN: Vos tenés eso de agujerear el género, el transgénero, ir un poco por más allá. Pero firmas la obra y la firmas como una artista moderna. Eso es lo que hace que tu obra tenga cuerpo propio, no necesita explicación, se mantiene desde la plástica. ¿Cuál es la obra que sigue?*

El Primer desafío es completar el proyecto IDENTIKIT. La intención es generar un cuerpo de obra de entre 40/50 pinturas, además de los eventos de inauguración y cierre de las exposiciones donde organizo y coordino una acción multidisciplinaria con distintos artistas que se suman y dialogan con las obras y el concepto de la expo, y son para mí una obra más, compartida con amigos artistas muy queridos.

Tengo un nuevo proyecto escultórico, una muestra en diálogo, en conjunto con una amiga escultora y maravillosa artista, Violeta Lemme que estamos proyectando para el año próximo.

Y siento como empieza a surgir en bocetos una nueva serie de cuadros pero esta vez abstractos o algo así...veremos.