Entrevista a Susana Modrego

Entrevistamos a Susana Modrego (Zaragoza, 1986) con ocasión de la obtención del premio de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, reconocido por su trayectoria artística. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Castilla La Mancha, amplía su formación en la Academia di Belli Arti di Venecia (Italia), estancias de un año en Puebla (México) y de cuatro años en Berlín (Alemania). Con gran experiencia como educadora artística, especializada en Inteligencia Emocional y Talleres Creativos. Le felicitamos por este premio, por todo su trabajo y le deseamos mucho éxito.

-¿En qué momento decidiste que te ibas a dedicar al arte? ¿Cuáles fueron tus motivaciones?

En este caminar la vida, en el único lugar dónde he encontrado siempre mi refugio es en el arte. Mi refugio, mi libertad, mi soledad, mi "mirar aquello que soy, que siento", un encontrar un medio por el que "asomarme a mi interior", o quizás, un canal de camino inverso para dar salida a todo aquello que habitaba mi cuerpo. Por lo que, diría que la mayor motivación que me ha llevado a dedicarme al arte ha sido, en primer lugar, mi necesidad de mirar y expresar mi dolor interior, mi sensación de no pertenecer al mundo, y en segundo lugar, no creo que hubiera podido dedicarme a otra cosa, el arte era lo único que me seducía y me devolvía a la vida.

Dedicarme a experimentar con el arte me ha servido para ir trascendiendo mis propios límites, para ir ampliando mi estado de conciencia, me ha ayudado a evolucionar como ser humano y, lo más importante, me ha permitido recuperar mi autenticidad. El arte ha sido el vehículo que me ha llevado a mi más absoluta transformación a través de lo que es ahora mi amada profesión; La Arteterapia supuso para mí un "volver a nacer", un despertar a la vida, a la belleza.

El arte significa para mí una actitud de sensibilidad plena y de delicada escucha. "Sentir el silencio, escuchar con la piel". La escucha se convierte en un espacio fundamental para representar mi realidad en formas que superan lo tangible. Entonces aparece lo que vive, lo que se mueve en vibraciones sutiles. La vida es pura vibración. La economía de la palabra trae consigo la conciencia de lo justo. Callamos cosas para que puedan sonar otras. ¡Sin la escucha no existiría la música!

-¿Cómo ha influido en tu obra la residencia en lugares tan diversos como Altea (Alicante), Cuenca, Venecia, Puebla (Méjico), Berlín, Barcelona, Zaragoza? ¿Qué te han aportado cada uno de ellos?

Mi constante búsqueda de la verdad, mi espíritu aventurero de

existencialismo exorbitante; mi curiosidad y mi inquietud artística me llevan a ampliar perspectivas y horizontes por diferentes rinconcitos y países.

Altea, un lugar sólo blanco. Pueblito de hortensias y mar, alejado de mi ya desconocida ciudad natal. Un lugar tranquilo, pequeño, bello… muy bello, da escenario a mi primera nueva vida, ¡tantas vidas! La brisa, la calma, el horizonte y su luz, el olor a sal, rincones entre callejones, entre almas, seres y creaciones. Si tuviera que resumir esa etapa en una frase diría, "el encuentro se da al caminar, el arte se respira en cada cual". Recuerdo mucho este ciclo, me sentía entre iguales, estaba donde quería estar, y todo era nuevo e inspirador. Cada instante me cautivaba, me seducía, "cada instante me conocía, no le era extraña mi presencia". Este era el comienzo de la expansión de mi alma y de mi espíritu.

Cuenca escondida y por ello mágica, un lugar más allá del final, al que sólo se llega por un olvidado camino. El sudor, la esencia, el perfume de esa ciudad brilla y reina entre ríos, ciervos y montañas. Te embriaga, te enamora, y te elige para formar parte de sus locas, otoñales y ocres travesías. En una frase, "abrigo dorado de arte en medio del frío en familia; la noche oscura y silvestre de sangre salvaje que sólo florece cuando siente el calor del primer rallo sereno del día"

Venecia, "un puente de puerta a horizonte. Un aroma que alza su vuelo cuando consigue perderse en la espesa y profunda niebla de la no alumbrada noche. La poesía escondida en misteriosas esquinas, ángulos vivos y tuertos que parecen muertos. Húmeda poesía que respira, versos que adormecen el seno oscuro de mi alma mojada; calles que son piedras que son mares…los no-lugares"

Méjico, inmenso, es tan grande que no puede medirse en ningún tiempo, en ningún lugar, en ninguna frecuencia ni tampoco dimensión; "Un lugar que no se cuenta, se vive. La palabra es pobre para tal exótica belleza, larga tierra valiente y preciosa, delicada y a la vez divina, simple en ideas y conceptos, sabia en locas aventuras…." Una ciudad muy necesaria en mi trayectoria vital como artista.

Berlín, una ciudad que se camina y se explora en cada uno de sus rincones, patios, librerías, galerías de arte, cafés, tiendas estrambóticas para personas atrevidas, lanzadas y curiosas, variopintas sí! El arte y la historia simplemente suceden, se deslizan y avanzan en diferentes tonos grises de matices color lavanda; Morado, lila, granate, fucsia, violeta…. se perciben. Diría que Berlín, "deviene de un deseo universal de un subconsciente colectivo. Todo está quieto, aunque el cambio siempre se mueve, danza, grita, gime, goza, llora y sufre…es herida y es círculo, piel en contacto con su espacio, cicatriz en órbita y esfera…"

Barcelona en mí se dice así; "¡que mi deambular siendo sea nuevo, libre! Como cuando algo se presenta extraño, fuera de radio; Extravío mis sentidos, desafío tactos conocidos, reinvento abismos, recorridos. Inesperados "tempos", músicos en caos sin instrumentos. No importa si es la armonía la que rompe el silencio"

Zaragoza, es “piso y comienzo, paso y finales; Puntos que cierran, separan, terminan. Llegar de vuelta a mi misma, de vuelta al origen o, quizá, el origen sólo comienza a dar vueltas en aquellos inicios que ahora suceden sin esos afilados y aterradores precipicios finales; Espejos de verdades, sinceros ellos te muestran la distancia entre tú y tus posibles senderos, cauces y barranqueros”. “Despertares, todos ellos mares…”

-Te has manifestado a través de dibujo, pintura, collage, video-creación, pero sobre todo con la fotografía ¿Por qué la has elegido? ¿Es la disciplina con la que te encuentras más cómoda?

A decir verdad, no siento que yo elija la técnica a utilizar cada vez que me pongo a crear. No sabría muy bien qué viene primero y qué va después, quizá la disciplina me elija a mí, ¿por qué no? Es algo que simplemente me viene, me inspira, sucede. “El arte no tiene finitud”. En realidad, no me ha interesado demasiado especializarme en una única disciplina, en el plano artístico cada vez me importa menos la técnica en sí misma, me parece demasiado rígida, áspera, acotada y estricta, por lo que invierto bastante tiempo en deconstruir lo aprendido. En soltar doctrinas, conceptos, fundamentos e ideas. Intento desconocer, desmontar mis esquemas mentales, desaprender principios teóricos, conocimientos, corrientes, o “maneras de…”. Pierdo mis seguridades, abandono los jardines habitados, los espacios cotidianos, y me abro a experiencias distintas a las que ya conozco confiando en lo que emerja durante el proceso.

Si nos detenemos en mi currículum, es cierto que es en el ámbito de la fotografía donde he obtenido más méritos y reconocimientos. De alguna manera parece que mi trabajo fotográfico llega más a los demás, le dan más valor o calidad quizá. En cualquier caso, de lo que sí puedo hablar es del ámbito en el que menos cómoda me siento, y el que, desde hace unos años, he comenzado a explorar y transitar… además, libre de enseñanza, formación, estudio o parámetro precedente. Es el ámbito del trabajo con el cuerpo, la libre expresión del movimiento, la biodanza o quizá más ajustado como término, ¡¡la performance!! Siendo honesta esto es lo que ahora más me gusta y lo que a su vez más me asusta… miedo y deseo… “lo que no se conoce da miedo y asusta, pero en mi opinión lo realmente aterrador sería que no apareciera nunca nada nuevo que nos llamara la atención” … deseo y miedo… pero desde un lugar totalmente libre y nuevo. No siempre es posible entender el contenido de lo que sentimos, pero en cambio hay veces que sí que podemos moverlo, expresarlo, danzarlo. Encarnar mi emoción me ayuda a profundizar en ella, y me lleva hacia otros niveles de crecimiento. Habitar mi cuerpo me permite reconocer el espacio de la realidad esférica. El movimiento ocurre en todas partes y todo el tiempo, es la danza y el origen de la vida.

-¿Cómo defines tu obra? ¿De qué habla tu obra?

Mis creaciones, diría que son el fruto de mi proceso terapéutico personal como artista. El arte es el único maestro capaz de poner luz en los lugares de sombra. Mi obra es el sentir

del amor como raíz de la materia, como la grandiosa alegría de la vida en el espacio infinito de un único tiempo eterno. Los parajes más íntimos de mi universo interior son los que definirían mi obra. Hermosa, densa e indómita selva que encuentra su luz adentrándose en sus sombras durante el proceso de creación. Semillas indígenas de fértil y perspicaz instinto.

El arte me ayuda a conocer el significado de la vida humana en la tierra, me ayuda a comprender el lugar que ocupa el ser humano en el incuestionable y sagrado orden cósmico, me sugiere la posibilidad de una consciencia más elevada. La creación es estar en armonía con las leyes naturales de nuestra existencia y de nuestro entorno, es confianza en una conciencia suprema. " Sin principio, sin fin, raíz de mí. Luz de amadas sombras, si te acepto en mí nada me encierra"

Crear para mí, es una necesidad, un deseo, un "sí quiero". El acto de crear es un diálogo entre la obra y mi artista interior. La creación artística tiene la espléndida capacidad de mostrarte ante ti, te pone delante de tu más puro sentir, esencia, elixir. La creación es mi niña jugando a ser lo que su corazón quiere que sea, divina energía es ella, acróbata con licencia, derecho y permiso… de ser montaña, quizá bosque, desierto o río… viento, duna, luna, arena o marea… puede que chalada, pero no sorda, no coja, no muda, eso sí… esencia pura. Siempre me ha interesado el arte como medio de comunicación y de expresión, como terapia para bailar con los aconteceres de la vida… tormentas, huracanes, volcanes….

-En tu fotografía cada vez ha adquirido más importancia lo que llamas los no-lugares ¿Qué son para ti? ¿Cuál es su atracción?

Los no-lugares son espacios cuya profundidad está inmersa en un silencio no escuchado. Lugares abandonados que son la huella de lo que un día fueron pero que ahora están solos en la ausencia. Mi mirada se detiene en la búsqueda de la síntesis del detalle, en los pliegues escondidos del mundo. Lo que más me seduce o me atrae es sentir que todo mi ser desaparece y se transforma en el propio espacio mirado. Un espacio vacío, pero todavía lleno de energía, mantiene su presencia como registro de infinidad de experiencias allí vividas.

Son espacios cuyo final todavía no ha llegado. Te ofrecen, generosos, sus cimientos más sólidos con la garantía de que no han caído todavía, son viejitos sí, pero albergan muchísima sabiduría. Para poder ver, hay que acceder a lo que de primeras queda escondido, se esconde de lo que puede llegar a ser, volver a ser. La realidad se convierte entonces en la narrativa del "instante decisivo", siendo éste el fin en sí mismo. El tiempo se fragmenta en instantes, hitos visuales, encuadres y pequeños detalles, mensajes implícitos en los elementos no lineales.

Los NO-lugares, proponen al que mira un enfoque nuevo, libre, ilimitado e infinito, una sensación diferente en torno al concepto de realidad en el que vive. La obra se nutre de instantes significantes que huyen de lo explícito, apelan a lo abstracto para conformar un todo de atractivo no convencional. Cada una de las creaciones posibles se convierten en protagonistas de su propia historia cuyas palabras empañan las

notas que la acompañan. Este juego de observar lo mirado, sirve como vehículo para expresar algo que no conoce el idioma de las palabras.

-En tus vídeo-creaciones tiene mucha importancia el cuerpo, la música y la poesía…

En mis video-creaciones el cuerpo, el movimiento, la música y el silencio me acompañan durante el proceso creativo. Un gesto en mi cuerpo toma forma y me ayuda a vivir un lugar, que estaba dormido dentro de mí, todavía sin habitar. Es el cuerpo el que decide, no yo. La esencia o la clave para que esto suceda es dejarle al cuerpo que haga sin que yo intervenga o interfiera demasiado en el proceso, encontrando así maneras de no controlar la expresión de lo que vivo y fortaleciendo lo más instintivo. A través de la performance descubro que es posible crear mi propia experiencia de la realidad. La creatividad es la manera que tenemos de estar en la vida, de vincularnos y de compartirnos con lo que nos rodea.

Hacer arte con mi cuerpo es como habitar la vida en una continua danza. Observo mi danza individual y entro en contacto con las demás. Me abandono, desconecto mi mente y profundizo en la percepción de lo que sucede en mi cuerpo, en mi corazón también. Imagino, creo, invento…pero no pierdo las sensaciones y la perspectiva que me ofrece el resto de lo que sucede a mi alrededor. Descubro las pausas, la lentitud, los cambios de ritmo. Soy caudal de inagotable creatividad, camino que abre canales y no tiene fin. Lo principal es danzar mi energía, mover lo que soy. Soy autónoma, libre, no dependo de nada, soy auténtica. Abandono mis patrones de movimiento, modifico mis pautas para relacionarme con el mundo de otro modo. Yo, la vida y mi música interior.

-¿Qué es Arteterapia? ¿El cuerpo está presente durante el proceso Arteterapéutico? ¿Cómo dialoga con el arte?

Un viaje hacia el auto-descubrimiento y la transformación a través del cuerpo y del arte.

ARTETERAPIA es una disciplina que trata de facilitar, a través de la práctica artística, un importante cambio en el desarrollo emocional de las personas. Nos ayuda a tomar conciencia de cómo nos hace sentir lo que nos sucede en la vida para transformarlo en algo beneficioso para nosotras/os.

Un espacio y un tiempo para el disfrute, la expresión corporal y la creatividad. Una oportunidad para recuperar nuestro “yo-creativo” que, aunque dormido, todavía sigue vivo. Una pausa para escucharnos, observarnos y explorarnos en un espacio seguro y de confianza, en atmósfera poética de indagación profunda, libre, consciente, en paz y sin juicio. Abrazar nuestras luces y nuestras sombras poniendo conciencia en nuestro crecimiento emocional nos hace querernos cada vez un poquito más.

En las sesiones de Arteterapia Integral la escucha al cuerpo es

básica. Tomar conciencia del cuerpo nos permite soltar la mente para estar presentes en el aquí y ahora. El proceso Arteterapéutico pone énfasis en la libre expresión y expansión del cuerpo, de tal manera que nos permite acceder a nuestro lado más espontáneo y genuino, nos ayuda a conectar con nuestra energía más pura y esencial, nuestra sabiduría interior, nuestra verdad. Si el cuerpo se siente se trasciende la mente y, desde ese lugar, se puede comenzar a crear.

-¿Qué es la fotografía terapéutica? ¿Qué es el vídeo-arte para la transformación?

Ante cualquier imagen o fotografía el espectador proyecta algo de sí mismo, por lo que, la imagen se convierte en un trampolín directo a nuestro espacio interno. La fotografía tanto estática como en movimiento, es una excelente herramienta de autodescubrimiento, nos ayuda a mirar hacia fuera pero también hacia dentro en un solo gesto. Una propuesta de experimentación para la expresión y la búsqueda de imágenes interiores y exteriores. Es un acontecimiento en sí mismo, una forma de encuentro.

"Video-arte para la transformación" es una innovadora herramienta terapéutica en el camino del autoconocimiento. Usar el vídeo de forma activa y consciente es dar alas a muchos procesos naturales que tenemos las personas a la hora de establecer una relación sana con el mundo.

Una de mis video-creaciones donde utilizo todo mi cuerpo como medio para aplicar la pintura, es una obra que refleja en la literalidad de la imagen visual la esencia de lo que significa la Arteterapia. Si esta video-creación hablará diría: "Todo mi ser, todo lo que soy, se despliega y acomoda en el lienzo, en el soporte, que es el que sostiene lo que mi inconsciente necesita expresar en ese momento presente. Soy artista, materia y al mismo tiempo soy la obra de arte en sí misma".

-Háblanos de los proyectos en que estás trabajando actualmente.

Actualmente estoy diseñando y desarrollando nuevas propuestas para el lanzamiento de diferentes cursos creativos con claves específicas de trabajo terapéutico. Continúo trabajando por supuesto con mis cursos grupales de Arteterapia integral y también con los procesos individuales, tanto en presencial como en consulta online. En el mundo virtual estoy profundizando cada vez más, y continúo trabajando en varios proyectos de iniciativas Arteterapéuticas dentro del ámbito espiritual, del "arte" para el día a día, y estoy disfrutando mucho gestando otras ideas con una chispa de diversión para nuestra|o niña|o interior… Mi idea es constituir una "escuela online", o una plataforma dónde mostrarlos, ofrecerlos….

También llevo a cabo sesiones individuales de Arteterapia para "Artistas con proyectos", se trata de una iniciativa para artistas que quieren encontrar nuevos horizontes representativos y les apetece conocerse un poquito más a sí mismos y dotar de su esencia sus creaciones. O bien artistas que sienten que

necesitan un cambio, un giro en su trayectoria…o quizá artistas que están bloqueados|as y no saben muy bien qué dirección tomar…Por lo que son sesiones terapéuticas para artistas con el deseo de conocerse en profundidad a través de su obra o bien con la inquietud de vivir cómo su obra puede ser la que le guíe en sus proyectos.

Considero importante añadir que, de forma continuada recibo formaciones de especialización dentro del ámbito del desarrollo humano, artístico y terapéutico. Y, como cada año, dentro de este ámbito, mi hermana Sara Modrego (Yogaterapeuta) y yo, seguimos trabajando con ilusión y muchas ganas para que "El arte de ser" continúe en el desarrollo de sus Jornadas, residenciales y retiros en la naturaleza que aúnan estas dos disciplinas, yoga y arteterapia. Lo poco que puedo adelantar como gran novedad es que, además, esta fusión del Yoga y del Arte desde un abordaje terapéutico ¡está ampliando sus horizontes!!

En el plano artístico, continúo investigando con mi cuerpo y la Performance en el desarrollo de diferentes proyectos artísticos en colaboración con los creadores del colectivo, con los que continúo trabajando y profundizando en esta nueva manera de entender y vivir el arte a través de la fusión de todas sus manifestaciones posibles, entendiendo y sintiendo la creación como "una experiencia artística integral." ¡muchas cositas entre manos que todavía se encuentran en proceso de creación!

-¿Qué supone para ti este premio concedido por la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte?

Es un gran honor para mí recibir este galardón. Me siento muy gratificada por este reconocimiento, me anima mucho a continuar con fuerza y determinación mi camino como artista y sobre todo con mi profesión como Arteterapeuta. Me ayuda a tomar conciencia de lo importante que es, y más aún en los tiempos que corren, la red de apoyo, visibilidad y conexión que hace posible que el arte en cualquiera de sus disciplinas y manifestaciones siga presente en el desafiante día a día.

La expresión artística despierta la esencia de cada ser creativo, de cada ser humano que encuentra en el arte un refugio, una liberación, un lugar clandestino. Crear es siempre posibilidad. La creación es el hilo conductor, es la unión entre el o la artista y su mundo interior, entre la sociedad del mundo y la mirada individual de cada espectador. ¡¡Qué maravilla!!

En una época de crisis y distanciamiento social como la actual, el arte y la cultura juegan un papel fundamental en la sociedad, nos regalan la posibilidad de sentirnos acompañados, parte de algo, siendo el arte nuestro único contacto. El arte es ahora la piel de nuestros sueños y deseos. Un aliento, un suspiro, un lugar de alivio y de descanso.

¡APOYO CON MAYÚSCULAS LA GRAN LABOR POR EL ARTE Y POR LO HUMANO QUE LLEVAIS A CABO!