

Señor Cifrián (Esther Señor & Carmen Cifrián): recuperación de la memoria a través de la identidad colectiva

Señor Cifrián (Esther Señor & Carmen Cifrián): recovery of the memory through the collective identity

SARA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ* & ÁUREA MUÑOZ DEL AMO**

Artigo completo submetido a 7 de setembro e aprovado a 23 de setembro de 2015.

*España, artista Visual. Licenciatura en Bellas Artes, Máster en Arte: Idea y Producción, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla (US).

AFILIAÇÃO: Estudante de doctorado: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, C/Laraña, 3, 41003 Sevilla, España. E-mail: rdarte.blog@gmail.com

**España, artista Visual. Licenciatura en Bellas Artes, Doctorado Europeo en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Dibujo, Profesora Contratada Doctora. C/Laraña, 3, 41003 Sevilla, España.

Resumen: En este artículo analizaremos la obra de Señor Cifrián (Esther Señor y Carmen Cifrián) como dúo creativo, nos preguntaremos sobre el origen de su unión, acerca de las particularidades de su proceso creativo y la repercusión que pueda tener su trabajo en torno a la memoria a nivel social y cultural. *Damnatio Memoriae* y *Dibujos de Humo* son dos de sus últimas series, las cuales recrean, desde una visión unificada, el interés por la memoria, por el objeto y por la naturaleza como posibles contenedores. Un discurso presente en sus orígenes que evoluciona y prevalece en su producción más inmediata. Numerosos premios y exposiciones avalan el trabajo de estas jóvenes artistas, a destacar el premio BMW i, entre otros.

Palabras clave: memoria / identidad / creación colectiva / alter ego / Señor Cifrián.

Abstract: *In this article we will analyze Señor Cifrián's work (Esther Señor and Carmen Cifrián) as a creative duo, we will wonder about the origin of their union, about the particularities of their creative process and the impact it may have his work around the memory and social level cultural. *Damnatio Memoriae* and *Smoke Drawings* are two of his last series, which recreated, from a unified vision, interest in memory, the object and nature as possible containers. A speech originally present evolving and prevails in her production more imminent. Numerous awards and exhibitions support the work of these young artists, to highlight BMW i Award, among others.*

Keywords: *memory / identity / collective creation / alter ego / Señor Cifrián.*

Introducción

En la producción artística contemporánea encontramos con frecuencia autores que trabajan con la memoria histórica, colectiva o incluso con la memoria individual. Si nos remontamos al origen de este concepto, fue el sociólogo y filósofo francés Maurice Halbwachs quien dio forma al término “Memoria Colectiva” en la que está considerada su obra póstuma *La mémoire collective* (1950). Este texto conecta, inevitablemente, con la obra de Esther Señor (Zaragoza, 1982) y Carmen Cifrián (Valencia, 1981), autodenominadas artísticamente como Señor Cifrián –nombre resultante de la unión de sus personalidades y apellidos-. La producción de esta pareja creativa muestra un fuerte interés por la problemática existente en torno a la permanencia de la memoria, especialmente a partir de sus últimos trabajos: *Dibujos de humo* (2013) y *Damnatio memoriae* (2015).

Con M. Halbwachs y sus teorías nos adentramos en un discurso que se liga a las representaciones de la memoria histórica y colectiva. Sin embargo, en el pensamiento del teórico galo se inserta una cuestión sustancial en relación al trabajo de las artistas mencionadas: los recuerdos se enlazan a la experiencia en coexistencia con otros sujetos. En este sentido, Halbwachs afirma que “nuestros recuerdos, siguen siendo colectivos” (Halbwachs, 2004: 26) o, en otras palabras, que la memoria histórica, colectiva o autobiográfica, se comprende inherente a la coexistencia y convivencia humanas. Una idea que pondremos en relación a la obra de Señor Cifrián y a su doble condición identitaria.

En este sentido, creemos que el modo en el que éstas hacen uso de la “memoria colectiva” no puede entenderse sin ahondar previamente en el significado que, en su caso, posee el Otro pues, al fin y al cabo, su discurso se basa en una memoria de origen dual. En consecuencia, son dos las características fundamentales que debemos tener en cuenta al analizar el discurso artístico de Señor Cifrián: el interés por la memoria y su recuperación en consonancia con una identidad que se presupone compartida.

No obstante, la “memoria colectiva” es una cuestión que, como es sabido, preocupa y ocupa a numerosos artistas contemporáneos. A lo largo de este artículo haremos referencia a artistas cuyos trabajos puedan ayudarnos a contextualizar la producción de Señor Cifrián, buscando poner de relevancia lo que nosotros denominaríamos como “representación de la memoria autobiográfica a través de una identidad híbrida”, como creemos que sucede en el caso de la pareja que nos ocupa.

1. La memoria encontrada

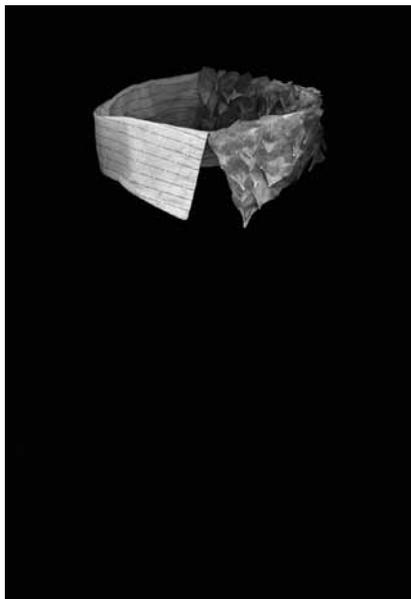
Dicen sentirse atraídas por elementos presentes en la naturaleza y por aquellos de uso cotidiano; materiales precarios y accesibles que conciben como “objetos encontrados”, pero valiosos, pues entienden que se encuentran cargados de memoria. En su trabajo *62 días* (2008) (Figura 1) hallamos un verdadero muestrario del *Objet trouvé*, elaborado a partir de fotografías y *collages*. En esta serie, las autoras construyen un diario personal que nos habla de su experiencia durante su estancia en la ciudad de Nueva York. En este trabajo, el *collage* aglutina, literalmente, los fragmentos de cotidianidad que previamente han recogido y seleccionado.

No obstante, el de Señor Cifrián es un lenguaje que, *a priori*, no pretende una narración, aunque haya cierto componente narrativo de trasfondo relacionado, necesariamente, con la memoria. En sus obras las formas se presentan ordenadas, táctiles y delicadas; es un lenguaje que recorre los aspectos más sensibles de la plástica y que nos habla de un proceso de creación eminentemente experimental. Cuando observamos la obra de Señor Cifrián es fácil quedar atrapado en sus imágenes –organizadas casi siempre en series–, en la sutileza de sus formas y composiciones y en la compleja red material que componen entre sí. En sus piezas la naturaleza juega un papel fundamental y suele estar presente, actuando como una especie de edulcorante visual. El modo en el que la impronta de las formas vegetales se distribuyen armónicamente en el papel, como sucede en *Dibujos de humo*, es una evidencia clara del deseo de las autoras por recrear entornos oníricos y románticos, que nos hablan de una memoria atemperada, casi evanescente.

Figura 1 · Señor Cifrián, *Día 50* (de la serie *62 Días*), 2008. Foto-collage refotografiado. Impresión Ink Jet Epson Ultrachrome K3. sobre papel Velvet Fine Art. 40x50 cm. Fuente: Imagen cedida por las autoras.

Figura 2 · Señor Cifrián, *Cuello#1* (de la serie *Perenne*), 2013. Fotografía. Copia ultrachrome en papel Ultrasmooth de Hahnemühle de 305 grs. 114,5 x 84 cm. Fuente: Imagen cedida por las autoras.

Esa carga intangible, que comprende la memoria del objeto encontrado, adquiere connotaciones poéticas que interrelacionan el discurso de Señor Cifrián con el de otros artistas que, en mayor o menor medida, también se han visto arrastrados por el peso de la memoria, como son Bleda y Rosa (Castellón, 1969 y Albacete, 1970) o Carmen Laffón (Sevilla, 1934). En la obra de ambos, el cálido abrazo que se depende del encuentro con la memoria hace que sus imágenes nos evoquen pasajes de nuestra historia individual y colectiva, escenarios olvidados del patrimonio histórico y momentos perdidos en el recuerdo, devolviéndolos al presente.

Como decíamos, el lenguaje de Señor Cifrián es fruto de la suma de ambas creadoras, de dos individuos que se unen conformando un ser híbrido. Sea entendida como una identidad nueva o como una personalidad inventada, el *alter ego* que comparten les permite establecer un lugar de encuentro desde donde trabajar, un espacio a partir del cual construir una voz y un lenguaje únicos o, si se prefiere, un sitio donde encontrarse con el Otro. Recordamos las palabras del filósofo moravo Edmund Husserl, y su “expresión afortunada” (Cfr. Ortega y Gasset, 2003) sobre el encuentro con el Otro:

[...] *el segundo ego no está ahí simplemente, ni es estrictamente dado en sí mismo; sino que es constituido como alter ego, y el ego que designa la expresión alter ego como uno de sus momentos soy yo mismo en mi propiedad. El otro, según su sentido constituido, remite a mí mismo. El otro es reflejo de mí mismo y, sin embargo, es estrictamente reflejo* (Husserl, 1979: 156).

2. Señor Cifrián: memoria y humo

Cuando recordamos la obra de artistas como los que hemos mencionado (Bleda y Rosa o Carmen Laffón) la experiencia que suscita el encuentro con sus paisajes nos invita a formar parte de las escenas y narraciones que se encuentran contenidas en esas obras.

La pareja de fotógrafos (Bleda y Rosa) alude constantemente a la memoria del colectivo y al lugar como testigo de la historia. Concretamente, en el proyecto *Campos de batalla*, aún en desarrollo, los artistas abordaron el paisaje desde la experiencia y revisión contemporánea de lo ocurrido en los lugares fotografiados. El crítico y comisario Alberto Martín dijo sobre este trabajo:

A partir de esta serie instauran las claves de un método de indagación en el paisaje que actúa como una arqueología de la memoria a la búsqueda de las tramas sensibles dejadas por el paso del tiempo, de las huellas depositadas por el trazo fugaz de la historia o de la confluencia de tiempos diferentes sobre un mismo plano (Martín, 2009: 51).

La relación que establecemos entre las obras de esta pareja de fotógrafos y Señor Cifrián se basa, por un lado, en el paralelismo existente en cuanto que se trata de dos binomios creativos; por otro, en que sendas parejas reflexionan en torno a la memoria. Ahora bien, si Bleda y Rosa utiliza la memoria como forma de recuperar la historia que ha marcado el lugar, Señor Cifrián recurre preferentemente a imágenes que se identifican con su entorno inmediato.

En este último sentido podríamos decir que su trabajo se acerca al de Carmen Laffón, para quien la memoria contribuye a la poética del paisaje. Para Laffón la memoria posee un carácter autobiográfico relacionado con la vivencia del lugar. Sobre ello J. Bosco Díaz-Urmeneta, comisario de su reciente exposición en el CAAC de Sevilla (2014), advirtió:

La vendimia habla de un lugar, de un suelo donde se vive. [...] La espuerta vacía habla de espera, el sarmiento, de una fecundidad propiciada, pero siempre incierta, y la espuerta cargada, del logro de la cosecha. [...] Invitación al lugar, a un espacio donde las cosas cobran significados compartidos y el acontecer sedimenta vínculos de reconocimiento mutuo (Díaz-Urmeneta Muñoz, 2014: 70).

El lugar es, así entendido, una extensión de la memoria de la artista sevillana. Como decíamos, en Señor Cifrián también se crea una estrecha relación entre los lugares, el objeto y las autoras, si bien su obra se centra en la representación del concepto mismo, más que en la narración de lo que acontece. Su propuesta difiere de las anteriores en que las jóvenes artistas no recurren a la historia o a acontecimientos concretos, sino que nos hablan, desde una postura abstraída, de la esencia de “aquello que permanece”. En sus series más tempranas *Los cinco sentidos* (2005), *Una* (2006) o la mencionada *62 días* sí nos tropezamos con la narrativa y la experiencia del Yo. Sin embargo, ya en *Perenne* (2013) (Figura 2) observamos un tímido salto hacia una concepción abstracta de la memoria, convirtiendo la naturaleza en el *leit motiv* de su obra (Cfr. Garrido Barberá, 2013). Sugieren el olvido e inventan formas de preservar el objeto a partir de procesos experimentales; en *Damnatio Memoriae* (Figura 3), uno de sus últimos trabajos, la pareja hace uso de la parafina, aprovechando sus cualidades preservadoras, aislantes y protectoras para envolver las formas vegetales y paralizar su crecimiento. Con ello, detienen el tiempo y “congelan” el objeto. Visualmente, la serie muestra una sucesión de formas que asemejan estalactitas, lo que se refleja en el título particular de cada una de las piezas que conforman el conjunto. Con todo, *Damnatio Memoriae* se formaliza a través de dos medios: el escultórico y el gráfico. Su desarrollo escultórico parte del objeto mismo, pues las artistas encapsularon los elementos vegetales en parafina; mientras que en

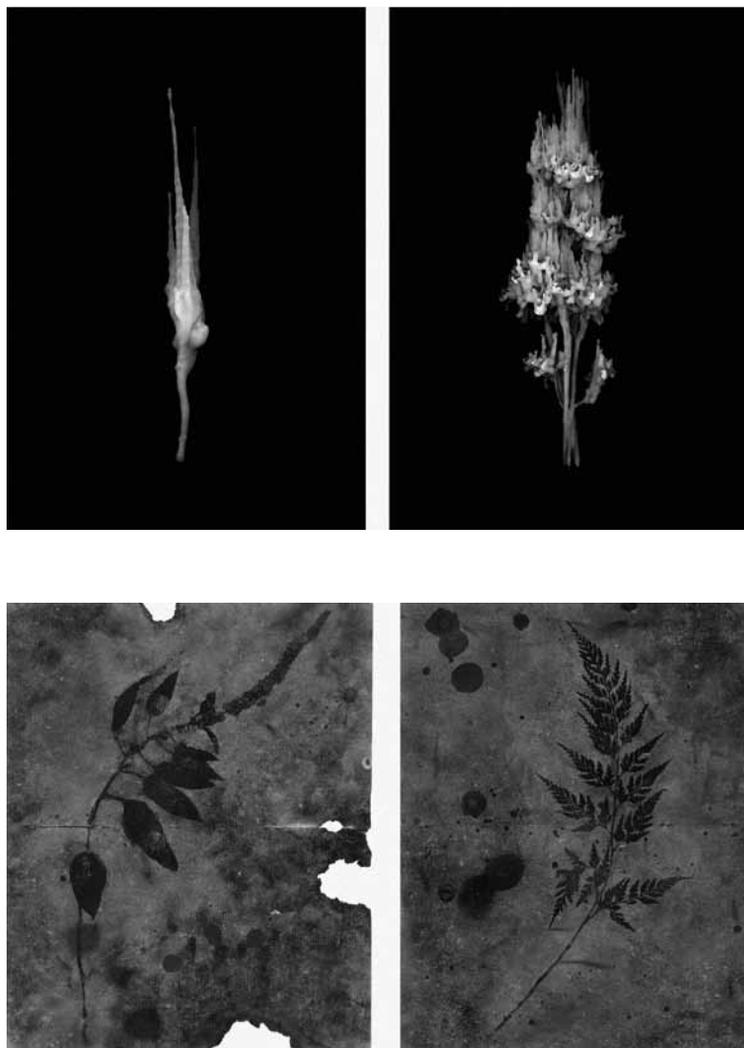

Figura 3 · Señor Cifrián, *Estalactita#7* y *Estalactita#10* (de la serie *Damnatio_Memoriae*), 2015. Fotografías Ultrachrome en papel Ultrasmooth de Hahnemühle de 305 grs. 53 x 37 cm. Fuente: Imagen cedida por las autoras.

Figura 4 · Señor Cifrián, *Dibujo_de_humo#15* y *Dibujo_de_humo#76* (de la serie *Dibujos de humo*), 2013/ 2014. Humo sobre papel de algodón, 27 x 33 cm. Fuente: Imagen cedida por las autoras.

su vertiente gráfica, las piezas se materializan en forma serigrafías que reproducen esos mismos elementos. Éstas se muestran junto a las piezas escultóricas en forma de instalación expositiva. Así, siguiendo con el empleo de plantas, en otra de sus series, titulada *Dibujos de humo* (Figura 4), las artistas elaboran un herbario que previamente han recolectado, catalogado y prensado; finalmente, las formas son estabilizadas en el papel por la acción del humo de una vela, obteniendo una pieza de una singular belleza.

Tanto *Dibujos de humo* como *Damnatio memoriae* son proyectos que se desarrollan en paralelo y bajo las mismas circunstancias, de manera que los dos adquieren una connotación que los diferencia del resto de su producción previa. En ambas propuestas las artistas utilizan elementos rescatados de la “naturaleza botánica” y, en los dos casos, elaboran un herbario de carácter frágil, sometiendo la vida –que aquí es el elemento vegetal– a un letargo perpetuo.

Conclusiones

Cuando hablamos de un equipo artístico, no solo existe un acercamiento al Yo, también al Otro, pues sin el Otro no podremos comprender la experiencia dual; y es de esta confluencia de identidades de donde surge el *alter ego*. Por otro lado, con M. Halbwachs comprendimos que, aunque la memoria colectiva envuelve a la memoria particular, éstas no llegan a confundirse (Cfr. Halbwachs, 2004). Estas dos nociones — el Otro y la memoria — convergen en el caso de Señor Cifrián, resultando claves para comprender su trabajo.

Esther Señor y Carmen Cifrián comparten identidad artística, lenguaje y un discurso centrado en el devenir del tiempo, la permanencia del objeto y la naturaleza. Cuestiones que trasladan a una producción que, poco a poco, ha ido evolucionando hacia la síntesis, lo que redundan en hacer cada vez más visible la esencia de su discurso: la contención del rastro de la memoria.

Así, Esther y Carmen construyen un sueño al que nos invitan a pasar. Una imagen — como decíamos — romántica de la memoria que edifican utilizando elementos vegetales “encontrados.” Vegetación que en sus manos, lejos de marchitarse, permanece.

Referencias

- Bleda Mejías, María; Martín Expósito, Alberto; Rosa Angulo, José María (2009) *Bleda y Rosa*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. ISBN: 978-84-7800-284-9
- Díaz-Urmeneta Muñoz, Juan Bosco (2014) *Carmen Laffón : el paisaje y el lugar : [Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 9 de octubre 2014, 8 de febrero 2015]*. Sevilla : Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces: Junta de Andalucía. ISBN: 978-84-942332-7-2
- Garrido Barberá, Manuel (2013) "En topiaria: de la metáfora como bálsamo", *Makma. Revista de artes visuales y cultura contemporánea*. Makma ediciones. ISSN: 2255-498X [Consult. 2015-09-06]. Disponible en URL: <http://www.makma.net/senor-cifrian-y-sus-metaforas-balsamicas/>
- Halbwachs, Maurice (2004) *La mémoire collective*. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. ISBN: 84-7733-715-2
- Husserl, Edmund (1979) *Meditaciones cartesianas*. Madrid: Ediciones Paulinas. ISBN: 84-285-0743-0
- Ortega y Gasset, José (2003) *El hombre y la gente*. Madrid: Revista de Occidente. Alianza editorial. ISBN: 84-206-4108-1