

Sue Stoisser por Silvia Martín Gutiérrez

Suse Stoisser (Leibnitz, Austria, 1964) es una artista que muestra un altísimo grado de creatividad en su producción y que se implica en la recuperación de la inspiración, convirtiendo la energía y la ilusión en utopía realizable. Nos enseña que es posible la búsqueda incansable de aquello que Rilke llamaba *schwer*, lo difícil y lo pesado, lo que permanece y lo que resiste. En su investigación de los materiales, pasa de la inclusión al collage de elementos individuales, de la aplicación de sugerentes colores a la monocromía del metal, llegando incluso al carácter etéreo del policarbonato. A pesar de la gran presencia física de sus obras, éstas nos impactan como objetos fugaces capturados por la artista. Las figuras son en Stoisser una reducción de la forma humana, son siluetas, son erotismo y potencia metamórfica de la naturaleza, conjugadas con la quinta esencia de la vitalidad creativa, que en la muestra *Now You See It. 3D works* ofrecerá al público del *Art Bermondsey Project Space* un recorrido a través de la evolución creativa de la artista.

Suse Stoisser concibe su escultura como un proceso progresivo, donde su obra se muestra abierta, adaptable, viva, oscilante, orgánica, opaca y cristalina. De sus inicios en la *Akademie der Bildenden Künste, Wien* (Academia de Bellas Artes de Viena) su creación artística ha conocido y experimentado varias fases que si bien podrían estar ligadas al lugar de su ejecución, no lo hacen de modo unidireccional. Cierto es que las obras de los años ochenta tienen una asociación muy fuerte con la naturaleza, y que en la evolución formal de Stoisser, estas piezas han pivotado alrededor de las formas orgánicas, sin embargo existe una intención que subyace en toda su carrera, la de trabajar con aquello que permanece. Las obras, como la sociedad contemporánea, funcionan en varios niveles de lectura. En esta sociedad, que ya con Fukuyama había creído que el fin de los relatos se había cumplido (según los preceptos de la Posmodernidad) nos hemos dado cuenta de la necesidad de buscar un punto de referencia, de como decía Rilke, volver a situar el espacio como tensión entre dos puntos, de atenernos a lo difícil, en lo privativo de sí mismo y defenderlo contra toda resistencia.

Es cierto que sus obras miran a los clásicos, pero también a los contemporáneos. La dialéctica entre lo que se cuenta y lo que no de los cuadros de Vermeer, lo que se ve y lo que no se ve en el *Blow-up* de Antonioni, lo dicho y lo no dicho en *Hiroshima mon amour* de Alain Resnais. están presentes en todas las piezas que Stoisser ha realizado en su carrera artística. Y un referente importantísimo que nos lleva de nuevo a Rainer Maria Rilke, es Joseph Beuys. El artista alemán había conocido los grabados que acompañaban el texto de Rilke, Rodin (1922). Rodin despertó el interés de Beuys, sobre todo de esa innovación llevada a cabo por el escultor

francés en la que el cuerpo comenzó a trabajarse de manera fragmentaria. Otra dimensión fundamental compartida por ambos y que representa una extensión revolucionaria en la comprensión de la escultura, es la idea novedosa de hacer emerger el arte en movimiento e incorporarle el tiempo. Stoisser retoma los hallazgos de Beuys para mostrarnos una obra dividida en capas, donde conviven los contrarios, donde una cosa refuerza la otra y en definitiva, donde el proceso está vivo. Figuras abiertas, figuras cortadas, anversos y reversos, sujeto escultórico y objeto escultórico. Suse Stoisser nos propone la dialéctica de la obra a través de la dialéctica del material mismo, nos incita a pensar en la importancia de la obra en su progreso y en su proceso.

Para la exposición en Londres Stoisser ha seleccionado un grupo de obras representativo de sus últimos trabajos lleno de significantes y significados. Las rocas de pizarra de *Pile of letters* (2014) así como las de *fun, found* (2011) nos obligan a mirar la realidad desde otro punto de vista, el efecto trampantojo del acero en forma de letras incrustado en la pizarra, generando un contraste propiciado por el espacio, la tensión entre los puntos, del *objet trouvé* y el significante proferido por parte de la artista. Para contrastar la tensión entre las piezas, Stoisser incluye *Back to Square One* (2008) la pieza más antigua de la muestra, un magma textual, que como las obras de *Dadá*, funciona bajo el caos de la semiología. *Dios no juega a los dados* dijo Einstein, una afirmación que ha sido rebatida en 2015. El azar y cómo el universo se rige o no por sucesos aleatorios están representado en *3 Dados* (2010), realizadas en acero cortén nos llevan a la reflexión sobre la predeterminación y el cambio, la ontología y la ética, entre *lo que es* y *lo que debería ser*.

Tres piezas con nombre *Devil's first aid* (2014), una en acero cortén y la otra en aluminio barnizado en tono rosa fucsia, nos introducen en la tensión creada entre cualidades formales y significantes de la pieza. Aquí, es la escultura la que organiza el mensaje. En diálogo con estas dos obras están *Handle with care* (2014) y *You cannot take it with you* (2014) en las que la piedra aparece unida a unos materiales que le son ajenos, el metacrilato y el acero inoxidable. En un intento de reflexionar sobre la comercialización del objeto artístico, la dialéctica entre forma y objeto se refuerza a través de la manipulación del material y la observación de unas cualidades específicas del mismo.

De la mano de *Cupids, 1,2,3* (2014) Amor, Agape y Eros entran en escena, de nuevo lo difícil, de nuevo Rilke, amar es lo más difícil y lo más profundo. Las piernas de los angelotes de Albrecht Dürer, que sobre un pedestal crecen entre las dificultades sociales, morales y políticas de la contemporaneidad. En sintonía con esta recuperación de la pintura clásica están *Promise*

guaranteed (2014) y *HE is not there* (2014) los paños pintados derivados de la pintura de Zurbarán y de los drapeados de Grunewald contrastan con el vaciado de unas piernas, que en una superficie vertical de aluminio nos preguntan sobre lo real y lo no real, lo contemporáneo y lo antiguo, como en un surrealista *cadavre exquis*, las diferentes partes conforman un todo que el espectador debe recomponer.

La muestra se completa con dos obras que nos marcan un cambio en la evolución de Stoisser, la prevalencia del material transparente. *Try walking in this shoes* (2016) como la canción de Depeche mode nos propone intervenir en la obra, ser espectadores activos en el juego de luces que plantea la obra, unos pasos que van o vienen, una obra en movimiento en búsqueda del proceso. Porque igual que para Schelling, Stoisser nos lleva hacia la reflexión del concepto mismo del fracaso, entendido como interiorización y ahondamiento del principio, éste estaría en la misma esencia del hombre. *A&E, framed* (2008-2015) está compuesta por varios niveles compositivos, encierra un carácter enigmático como *El Gran Vidrio* duchampiano. Imágenes de Dürer y Newton marcan el desarrollo narrativo, formal y metatextual, dentro de una obra que encierra la dialéctica entre ciencia y religión, conectadas a través de tubos transparentes. *mms 1, 2* son unas piezas que siguen la estela de innovación material formulada por Stoisser en las dos obras descritas anteriormente, con un formato reducido la superposición de capas nos muestran paisajes encontrados que se relacionan con figuras humanas indefinidas, logrando construir un incisivo y polifacético discurso iconográfico.

Silvia Martín Gutiérrez. PhD Cine Italiano. Historiadora del Arte, Máster en Arte Contemporáneo MNCARS (Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía) y Gestora Cultural CBA. Programación de Cine Museo Thyssen.