

EDEN

Yohanna M. Roa

Por Aberto Borja

El jardín de las delicias de El Bosco es una pintura repleta de imágenes que tienen al edén mismo del Génesis como punto de partida. Una pintura, que parece coincidir casi históricamente con el revelamiento de la América Europea (que fue para los primeros conquistadores la imagen misma del paraíso), anuncia la entrada de la modernidad en el mundo Occidental. El tríptico permanece en la historia del arte en su extrañeza, revelando aun secretos para el espectador curioso o el erudito, en una singularidad inagotable que reviste a la obra de arte de ambigüedad y polisemia por encima de su propio tiempo.

Edén, que es delicia en hebreo, es también un mundo posible como utopía surgida de la imaginación de su creadora. Un lugar perdido ante la curiosidad insatisfecha de sus habitantes humanos que terminan habitando otro lugar: la realidad. El hedonismo se ha entendido como una proclividad excesiva al placer, el disfrute de los placeres y las delicias frecuentemente es criticado desde una moralidad que se cree a sí misma absoluta cargada en muchos casos de ambigüedad.

Si lo natural en el hombre es el disfrute ¿por qué se hace difícil o se complejiza? La anhedonia (que acompaña frecuentemente a la depresión) se define como la incapacidad de la persona de experimentar placer ante lo que antes se disfrutaba. Reconstruir el equilibrio en el disfrute o descargar de juicios morales el placer de los otros podría aliviar el sufrimiento y la culpa que parecen acompañar a las oportunas tentaciones. Una puerta entreabierta al propio edén a través de las imágenes de otro, en este caso una artista. Una vuelta al mundo sensible desde objetos que son empequeñecidos por un medio ornamental que desborda los márgenes del orden, que deja de acompañar para convertirse en el protagonista y volver a significar en su apariencia, en su aparecer en el campo sensible del que ve.

Yohanna M. Roa recrea el lugar en donde ocurre el origen de las cosas que pueblan el mundo con la vida. Un laboratorio único en el que algunos seres cobran conciencia de sí-mismos y les es dado un mundo a su medida. Un hábitat primigenio en donde el orden natural prima sobre la arbitrariedad humana que aún no existe.

Una creación en la que los creados pueden llegar a ser creadores en forma análoga al arte que se completa, en sentido comunicativo, en el espectador o testigo.

Estás imágenes que se presentan como objetos bidimensionales y tridimensionales parten de la fotografía, cruzan por los libros y terminan proponiendo la ocupación del espacio. Las flores salvajes de la selva se oponen a las flores domesticadas del jardín, cultivadas (cultas), ornamentales. Las primeras como los órganos de reproducción de las plantas que ofrecen sus frutos tentadores para que sean transportadas sus semillas y las otras sin frutos, cargadas con funciones estéticas guardan una analogía con la inutilidad propia del arte (al menos de forma inmediata). Esta flor que pertenece a los jardines requiere cuidados especiales porque a pesar de haber sido tomada de la naturaleza su vida depende de los humanos.

Los jardines como construcciones humanas responden a un ordenamiento, a una disposición de elementos en donde la belleza, la complementariedad y la armonía son los ejes que gobiernan el micro paisaje.

Edén nos invita, desde su propio orden, a encontrar vínculos entre la contemplación y nuestros propios placeres indómitos. Un ornamento dentro de un ornamento indica la infinitud de los detalles, en una serie de reiteraciones que se pueden leer como un repliegue, como las superficies mismas de los pétalos. Una obra que se abre para revelarse en diálogo con referencias universales y personales en las que un observador puede ser lector para involucrarse de manera activa en ellas. En ese sentido se puede volver la mirada sobre el barroco y sobre Leibniz en Deleuze, un pliegue infinito en todas partes, una flor como la representación de todo el mundo sensible. De un lado fértil y del otro erótica en contacto con la mariposa que bebe sin culpa su néctar delicioso.