

ANDREA WOLF

EN BÚSQUEDA DE LA MEMORIA PERDIDA
IN PURSUIT OF FORGOTTEN MEMORIES

Por Juan Pablo Casado. Licenciado en Literatura Hispánica (Chile).
Imágenes cortesía de Galería Isabel Croxatto.
Representada por Isabel Croxatto Galería.

Atlantic City's Beach in the 1960s, Commission for CitizenM Flagship Hotel in New York, 2018,
collage digital impreso en papel Lambda, montado sobre aluminio dibond cubierto con plexiglass,
postales encontradas, aplicación de pixel sorting escrita en processing, 30 x 45 cm.

El papel representativo de la memoria es uno de los temas explorados por Andrea Wolf, artista chilena que reflexiona en torno al rol del pasado en la construcción de la identidad subjetiva y cultural. “La memoria es individual. Nosotros estamos hechos, en buena parte, de nuestra memoria. Esa memoria está hecha, en buena parte, de olvido”, aseguraba Borges al abordar el concepto de tiempo durante una de sus conferencias en 1979.

El hombre construye su identidad en base al pasado, a lo que fue y que hoy, al recordarlo y traerlo al presente, se actualiza para dar

memory's representative role is one of the subjects of Andrea Wolf's explorations, a Chilean artist who reflects on the influence of past events in the construction of our subjective and cultural identity. “Memory is individual. We are made up, largely, of our memory. And that memory is largely made of oblivion,” Borges stated when he addressed the notion of time in one of his conferences in 1979.

We build our identities based on our past. Upon remembering the things that happened in the past and bringing them into the present,

Weather Has Been Nice, Postcard n.58, 2017, video, postales encontradas, aplicación de pixel sorting escrita en Processing, dimensiones variables.

sentido a su existencia. Pero ¿es el recuerdo una copia fidedigna del hecho pasado? Pareciera que cada vez que recordamos, estamos cambiando, poco a poco, aquel pasado originario, el que finalmente permanece plasmado en el colectivo a través de las diversas manifestaciones de la cultura.

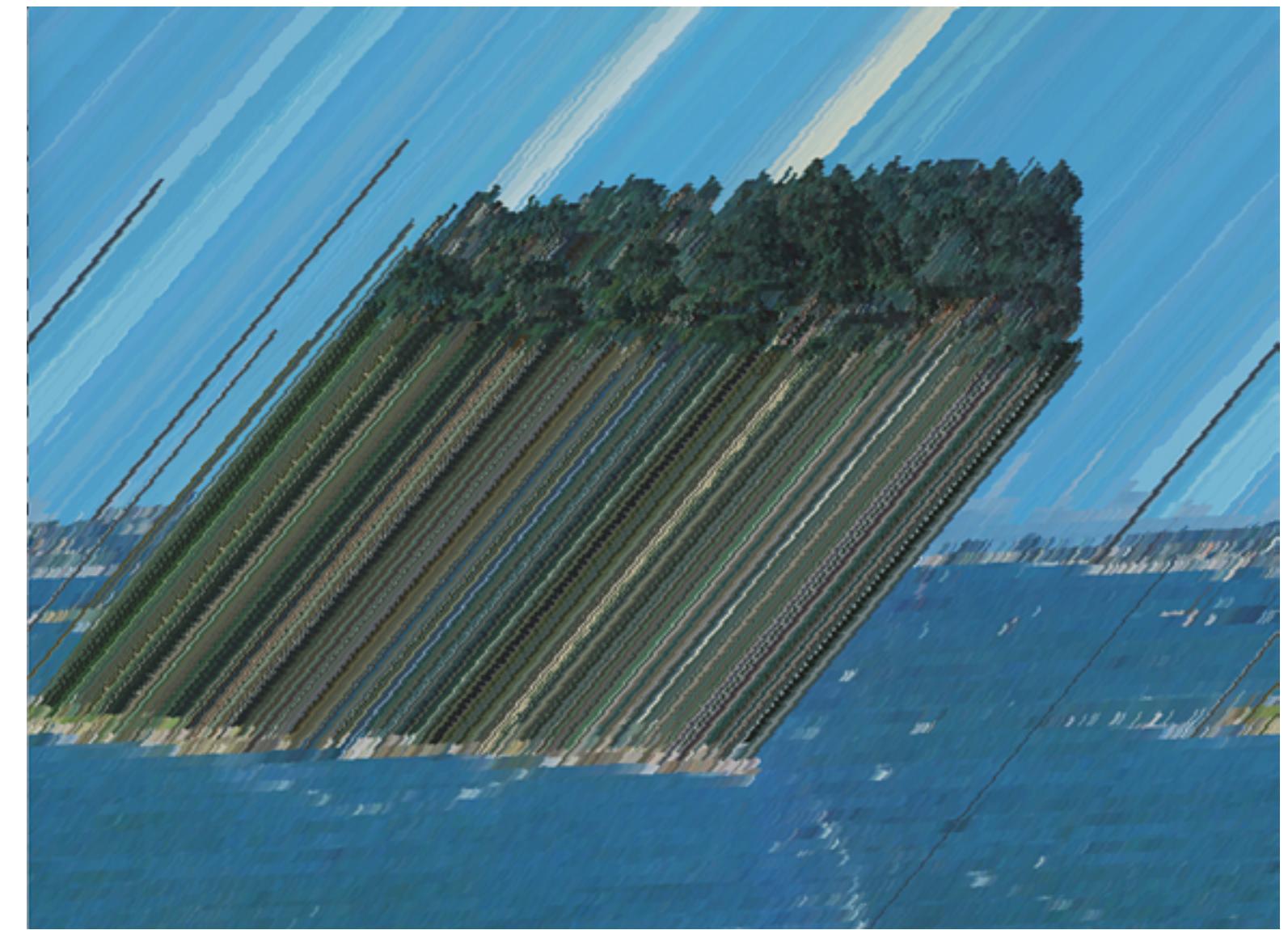
Hoy, con las herramientas que entrega la tecnología, la manera de comunicarnos ha cambiado profundamente. Los límites espacio temporales se borran y la accesibilidad al conocimiento es transversal. Si la Escuela de Frankfurt vio en la mecanización una amenaza a la pureza del aura, pensadores contemporáneos como John Berger observaron en tecnología un medio para democratizar el acceso al arte.

Es en este campo donde Andrea Wolf se expresa al explorar la relación entre memoria personal y las prácticas culturales que articulan esta memoria: "Me interesa observar cómo la tecnología, los medios y la memoria se afectan y transforman mutuamente, creando modelos de recordar y de identidad que se configuran culturalmente", asegura. Al desmitificar el pasado como verdad incuestionable, la artista llama a hacerse cargo de nuestras propias narrativas, de "cambiar nuestra

they are updated to make sense of our existence. But are memories a reliable reproduction of past events? It seems like every time we remember something, we are slowly changing that initial past, which ultimately lingers on collective memory through a myriad of different cultural manifestations.

With modern-day technological tools, the way we communicate has profoundly changed. Temporal limits have been knocked down and access to knowledge is universal. Whilst the Frankfurt School regarded mechanization as a threat to the purity of the aura, contemporary thinkers such as John Berger believe technology is a means to democratize access to art.

In this sense, Andrea Wolf expresses herself by exploring the relationship between personal memories and the cultural practices that shape them: "I'm interested in seeing how technology, media and memory impact and transform each other, creating models of memory and identity that are shaped culturally," she assures. Demystifying the unquestionable nature of the past, the artist urges us to take charge of our own narratives, to "change our

Weather Has Been Nice, Postcard n.37, 2016, video, postales encontradas, aplicación de pixel sorting escrita en Processing, dimensiones variables.

visión de mundo y cuestionar las estructuras que condicionan nuestra identidad e historia".

El formato para llevar a cabo este ejercicio toma como base el uso de la imagen en sus diversas manifestaciones. Películas caseras, postales y objetos descartados que terminan en ferias de las pulgas y que hacen alusión a la memoria y el recuerdo, son la materia prima con la que Wolf articula su obra. Video esculturas, instalaciones inmersivas, interactivas son los lugares utilizados por la artista, "en los que la memoria se convierte en una acción que se actualiza constantemente en el presente, y que reconoce un sistema en el que la función del pasado no está determinada por su estatus de evento inequívoco, sino, por el deseo", explica. Es por medio del deseo y del yo cómo este pasado se reconstruye y se reconfigura con un nuevo rostro.

Pero el fin último de este cuerpo artístico no es la trascendencia misma: "Me parece más urgente pensar en cómo el arte puede tener un impacto en este momento", asegura Andrea, quien busca generar ideas y reflexión en torno a problemáticas contemporáneas a las que se enfrenta la sociedad, como lo es el cambio climático. Al respecto, Wolf

world view and question the structures that influence our identity and history."

To achieve this purpose, she uses images in many manifestations in her creative process. Home movies, postcards, and forgotten objects found in flea markets that allude to memory and remembering are the raw materials she uses to create her artwork. In turn, video sculptures, immersion and interactive installations are the places the artist creates to "transform memory into an action that is constantly revived in the present, places where memories are not regarded as unequivocal events but are rather determined by desire," she explains. In fact, like these past memories, the sense of desire and the self are reconstructed and reconfigured with a new face.

However, the ultimate goal of this artistic body is not transcendence itself: "I think it's more important to think about how art can have an impact right now," Andrea comments. On the contrary, she seeks to encourage ideas and reflections on contemporary social issues, such as climate change. In regards to this, Wolf reveals: "I

Manhattan's Financial District in 1963, Commission for CitizenM Flagship Hotel in New York, 2018, collage digital, impreso en papel Lambda montado en aluminio dibond cubierto con plexiglás, postales encontradas, aplicación de pixel sorting escrita en Processing, 30 x45cm.

sostiene: "No sé cuánto importará alcanzar la trascendencia a través del arte si no hay un mundo en el cual trascender. De hecho, últimamente me cuestiono bastante porqué hago lo que hago y cómo puedo aportar a una conversación mayor, cómo puedo tener un impacto."

El fetiche HD

La "alta fidelidad", es la quimera contemporánea con que la sociedad busca continuamente alcanzar la representación perfecta, pero inalcanzable, de la realidad. Cada año, este concepto queda obsoleto por el avance tecnológico que promete traernos la imagen ideal. "Nos olvidamos que la verdadera naturaleza de una imagen es que es una imagen; más allá de la representación realista, es un artefacto", argumenta Andrea.

En su instalación *Weather has been nice*, la artista presenta imágenes desplegándose en constante transformación. Mediante una manipulación algorítmica de sus pixeles, las postales se descomponen en sus colores dominantes y formas básicas –reaccionando cada una de ma-

don't know how important transcendence is in art, if there is no world to transcend in. Lately, I've been wondering why I do what I do and how I can contribute to a larger conversation, how I can have an impact."

HD fetish

"Highly fidelity" in representations is the ultimate fantasy through which contemporary society perpetually seeks to achieve perfection. However, this perfect representation is unattainable from reality. Each year, this concept becomes increasingly obsolete with technological advances that promise to provide an ideal image. "We forget that the true nature of an image is that it's precisely that: an image. Rather than being a realistic representation, it's a device," Andrea states.

In her installation *Weather has been nice*, the artist presents unfolding images that are constantly mutating. Through manipulating algorithms of pixels, postcards are deconstructed into dominant colors and basic shapes –each reacting in its own way

Weather Has Been Nice, Postcard n.117, 2017, video, postales encontradas, aplicación de pixel sorting escrita en Processing, dimensiones variables.

nera diferente según sus propios pixeles–, mientras los paisajes se van desintegrando hasta volverse abstractos. Los elementos propios de cada imagen se regeneran continuamente y derivan en nuevas composiciones en un glitch dinámico que termina por relevar el artefacto en sí.

Pero esta construcción no solo se reduce al nivel de la imagen, sino que también alcanza la partícula del color, elemento que para Wolf es "un cruce entre la percepción y narración", en cuanto percepción subjetiva y átomo con el que narramos la realidad, más allá de la incierta posibilidad de la existencia de colores que el ser humano no puede percibir, los que perfectamente podrían ser componentes de realidades alternas.

Así, el pasado colectivo, la cultura y el enunciado se cubren de un trasfondo político, en cuanto quien los construye establece finalmente la historia del ayer. Mientras que Foucault llamaba a levantar la soberanía del significante y Derrida medía la eficacia de la democracia a través de la accesibilidad e interacción con el archivo, Andrea Wolf obliga al observador a enfrentarse a su propio reflejo y construcción inmanente de su identidad. **AAL**

according to the pixels– while landscapes disintegrate until they become abstract. The image's own elements regenerate endlessly and become new compositions in a dynamic glitch that replaces the device itself.

The scope of this construction, however, is not just limited to the image, but it also reaches color particles, an element that Wolf regards as a "crossroads between perception and narrative." That is, the subjective perception and the way we narrate reality beyond the uncertain existence of colors that humans cannot perceive, which could perfectly be components of alternate realities.

Thus, collective past, culture, and discourse are covered in a political backdrop, as the person who builds them ultimately determines the history of the past. Whilst Foucault called to exalt the sovereignty of meaning and Derrida measured the efficacy of democracy through access and interaction with archives, Andrea Wolf forces viewers to face their own inherent reflections and constructions of their identity. **AAL**