

Anna Navasardian

DETRÁS DEL EXPRESIONISMO BEHIND EXPRESSIONISM

A través del color y la expresividad, las pinturas de Anna Navasardian muestran escenas que mezclan experiencias comunes con recuerdos e historias personales. Una obra que rescata momentos e instantes fugaces para cargarlos de emocionalidad.

Through color and expression the paintings of Anna Navasardian show scenes that mix common experiences with personal stories and memories. It is a work that recovers fleeting moments and instants in order to fill them with emotion.

Por Macarena Meriño. Licenciada en artes visuales (Chile).
Imágenes cortesía de la artista.

Anna Navasardian, joven artista nacida en Armenia, creció en Nueva York, misma ciudad que la ha visto desarrollarse como artista. En pocos años ha ido marcando su paso dentro de la escena del arte contemporáneo, comenzando a adquirir notoriedad por su obra a través de la pintura y el dibujo. Lo figurativo forma parte principal de su trabajo, con lo que va retratando distintas dimensiones de lo social y humano, materializando experiencias y pasajes detrás de cada escena que ella representa.

"Pinto fotografías porque realmente me gusta jugar con la familiar universalidad que ellas tienen. Las fotos informan algunas de mis más tempranas memorias y mi historia familiar, y pienso que muchas personas comparten esa experiencia. Es interesante para mí pensar sobre la textura y estética de la memoria como una imagen mental y traerla afuera con pintura, entonces utilizo las fotos como una ayuda para materializar estas imágenes intangibles".

Experiencias universales y comunes generan una extrañeza que provoca preguntas en el espectador. A primera vista, la obra de Anna se presenta como una pintura dura, a veces cruda. Su manera y carácter logran llamar la atención de cualquiera que se enfrente a ellas, no sólo por la manera en que usa la pintura, sino también por las imágenes que retrata, generando un balance entre la intensidad de su técnica y lo que repro-

Anna Navasardian is a young artist born in Armenia and raised in New York, a city that has seen her develop as an artist. In just a few years she has marked her path within the contemporary art scene, starting to gain notoriety for her work through painting and drawing. The figurative is a central part of her work, with which she portrays different human and social dimensions, materializing experiences and passages behind each scene she depicts.

"I paint photographs because I really like to play with the universal familiarity of them. Photos inform some of my early memories and family history, and I think a lot of people share that experience. It's interesting to me to think about the texture and aesthetics of memories as mental images and bring them out with paint. So I use photos in solidifying these intangible images".

Common, universal experiences produce a strangeness that provokes questions in the viewer. At first glance, Anna's work is presented as a hard, sometimes crude painting. Its manner and character are able to get the attention of anyone who comes into contact with them (not only by the way she uses the paint, but also by the images she portrays). This creates a balance between the intensity of her technique and what she

ANNA NAVASARDIAN, PINTURA, 2014. FOTOGRAFÍA: MACARENA MERIÑO. IMÁGENES CORTESÍA DE LA ARTISTA.

duce en cada uno de sus cuadros. Anna va pintando lo que encuentra en fotografías, mientras en otras ocasiones no empieza con una imagen en particular, pero sí con una idea de ellas. En estos casos busca imágenes o toma las propias, creando un collage con el cual posteriormente trabaja.

En el proceso de creación la pintura va cambiando y la imagen final no siempre termina como la idea inicial. Ver hacia dónde va pintura y cómo ésta va reaccionando durante su desarrollo es probablemente una de las partes más interesantes del proceso para la joven pintora. Un factor que demuestra lo inesperado e incierto que todo puede resultar, pese a las planificaciones iniciales.

La experiencia de vivir y de hacer se demuestra en su pintura. En ella, vemos cómo lo autobiográfico marca su obra, ya que muchas de las fuentes que utiliza son tomadas de su vida, de sus experiencias personales y familiares. Uno de los ejemplos que más prevalece son las fotografías familiares de sus abuelos, usadas muchas veces como referente. Igualmente para Anna, el trabajo de taller con un modelo se puede transformar en algo autobiográfico: "Pienso que las pinturas que se pintan en vivo son como una cuenta visual del tiempo invertido en el estudio observando al modelo, es como la solidificación de esa experiencia intangible que yo tuve y que luego comparto cuando el cuadro está terminado, en ese sentido las pinturas con modelos en vivo también pueden ser autobiográficas".

El afán de Anna por relacionarse con lo que está pintando se transmite también en su pintura y hacia el espectador. "Siempre me sentí atraída a pintar personas. Pienso que es porque me gusta relacionarme con lo que pinto y me gusta que otros también lo hagan. Cuando miro otros tipos de arte, los trabajos figurativos siempre generan una reacción natural conmigo, relacionándome con el cuerpo o encontrando alguna familiaridad en ellos. Me gusta trabajar desde una base humana para construir mi propio trabajo".

Una de las mayores particularidades en su pintura es el uso del color, que juega un rol fundamental. Anna lo utiliza como un método de cohesión, logrando unir elementos atípicos entre sí y creando de esta forma la particular luz que emiten sus pinturas.

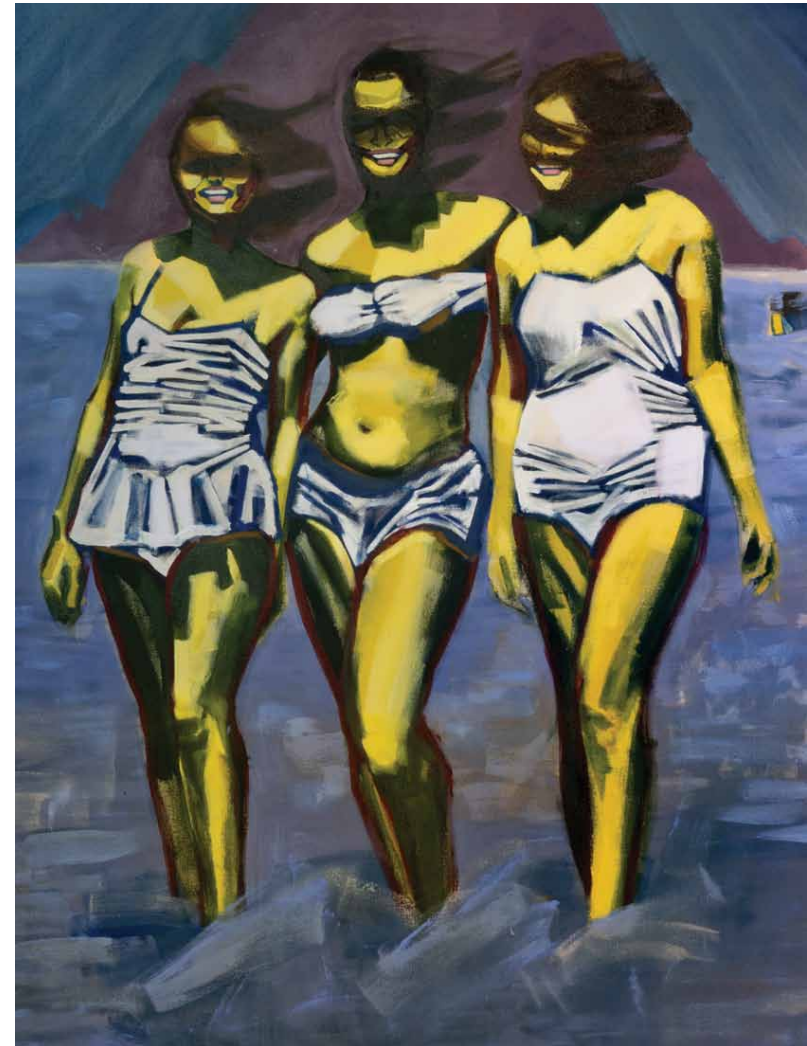
reproduces in each of her paintings. Anna paints what she finds in photographs, though at times she doesn't start with a particular image, but rather with an idea of them. In these cases she looks for images or takes her own, creating a collage that she works with later.

As she creates the painting it starts to change and the final image doesn't always end up like the initial idea. Seeing where the painting is going and how it reacts during its development is probably one of the most interesting parts of the process to the young painter. It demonstrates the unexpectedness and uncertainty that it can all turn out, despite her initial plans.

The experience of living and creating is demonstrated in her painting. In it we see how the autobiographical marks her work. Many of the sources that she uses are taken from her life, from her personal and family experiences. One example that is more predominant is the family photographs of her grandparents, used many times as reference. Working in a workshop with a model can also turn into something autobiographical for Anna: "I think of the live paintings like a visual account of this time spent in studio observing the model, like solidifying this intangible experience I had and then sharing it with the finishing painting. In that sense the live paintings can be autobiographical too".

Anna's passion for relating to what is painted is also transmitted in her painting and to the viewer. "I've always gravitated towards painting people. I think that it's because I like to relate to what I am painting and I like for others to do so too. When looking at other art, figurative works always sets off a natural reaction from me to relate to the body or find some familiarity in it, so I like working off with this human base to build on in my own work as well".

One of the most distinctive characteristics in her painting is the use of color, which plays a fundamental role. Anna uses it as a method of cohesion, putting atypical elements together and thus creating the characteristic light that her paintings emit.

ANNA, 2014. OIL ON CANVAS. 100x150 CM. PHOTOGRAPH BY ANNA

Navasardian ha logrado crear un lenguaje visual propio en constante cambio, donde cada trabajo es algo nuevo. Encasillarse conscientemente sería limitante para su obra, ya que para ella el estilo de su pintura es algo que evoluciona con el paso del tiempo y la experimentación. Para Anna la anatomía es importante, pero ver hasta qué punto puede llegar con la exageración parecería ser más interesante. La crudeza, lo oscuro y a la vez humorísticas que sus pinturas pueden llegar a ser son características que distinguen su trabajo, manteniendo siempre la sensación de que existe algo oculto, algo que no podemos ver a simple vista.

Dead Sea es una pintura que trabajó a partir de una fotografía obtenida de su abuelo, en la cual aparecía su tía abuela con sus amigas de vacaciones. A diferencia de lo reflejado en el cuadro, en la imagen original los rostros no están tapados por las cabelleras. Este cambio se debe a que la artista busca que las jóvenes sean percibidas como un grupo más que como individuos. De esta forma, se genera una unidad que muestra a estas mujeres posando mientras son bañadas por la extremadamente intensa luz del sol, un sol que quema y que llega a ser casi ácido. Un trabajo que, en palabras de la artista, busca reflejar la dualidad.

Sus obras *Rope I* y *Rope II* fueron pintadas a partir de fotografías que encontró de la década de los 60' en Estados Unidos. En estas obras Navasardian intenta borrar cualquier indicio que permitieran percibirlos como parte de la cultura estadounidense o parte de cualquier cultura en específico. Lo que ella quería era representar la joven niña que veía en la imagen y la ingravidez de ese tiempo. Ambas figuras están riendo al tiempo que desafían la gravedad, pero lo que se esconde detrás de esta escena es el momento posterior, la naturaleza del salto. La oscilación de la cuerda pronto se detendrá y no veremos lo que sucede después. "Me gustó mucho la idea de congelar este momento fugaz pero alegre", explica la artista.

Anna muestra momentos, instantes fugaces. Su pintura busca crear una instancia que dé la posibilidad de cuestionar y explorar. Su obra figurativa es el resultado de una relación natural que se da con la imagen. Con su trabajo intenta encontrar un buen balance entre ser igualmente expresiva y convincente. **AL**

Navasardian has been able to create her own visual language that is constantly changing, where each work is something new. Consciously categorizing it would be restricting to her work because to her the style of her painting is something that evolves with the passing of time and experimentation. Anatomy is important to Anna, but seeing how far she can go with exaggerating things seems to be more interesting. The rawness, obscurity and at the same time facetiousness that her paintings achieve are characteristics that distinguish her work. Yet the feeling that there is something hidden that cannot be seen with the naked eye is always maintained.

Dead Sea is a painting that she created from a photograph given to her by her grandfather in which her great aunt appeared with her friends on vacation. Unlike what is seen in the painting, in the original picture strands of hair are not covering their faces. This difference is due to the fact that the artist wants the young people to be perceived as a group rather than individuals. This creates a unity that shows these women posing while they are bathed by the extremely intense light of the sun, a sun that burns and becomes almost acid. A work that -in the words of the artist- seeks to reflect duality.

Her pieces *Rope I* and *Rope II* were painted based on photographs that she found from the 60s in the United States. In these pieces Navasardian tries to erase any indication that would allow them to be perceived as part of American culture or part of any culture in particular. What she wanted was to depict the young girl she saw in the image and the weightlessness of that time. Both figures are laughing as they defy gravity, but what is hidden behind this scene is the moment afterward, the nature of the jump. The swaying of the rope will soon stop and we won't see what happens later. "I really liked the idea of freezing this fleeting but gleeful moment", the artist explains.

Anna shows instants, fleeting moments. Her painting seeks to create an instance that allows one to question and explore. Her figurative work is the result of a natural relationship that goes along with the picture. With her work she tries to find a balance between being equally expressive and convincing. **AL**

