

Entrevista a Carla Souto

Carla Souto (A Coruña, 1994) es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo. Durante este tiempo, recibió becas para estudiar como Freemover en la especialidad de Arte Multimedia en la Universidad de Oporto (Portugal) y Artes Visuales, Artes Escénicas y Moda en el CEART-UDESC en Florianópolis (Brasil). También cursó un Máster en Escultura en la Universidad de Lisboa (Portugal). Su trabajo ha sido expuesto en la Galería Vilaseco (A Coruña), Sant Andreu Contemporani (Barcelona), Sala Amadís (Madrid), ART Mustang (Elche), Galeria Monumental (Lisboa), Pazo da Cultura de Pontevedra y Museu da Imagem e Som de Florianópolis (Brasil) entre otros espacios. Entre sus premios, Carla cuenta con la VI Beca Puénting de profesionalización artística y el INJUVE 2019 en la modalidad de Producción. También participó en las Residencias Artísticas de la Bienal de Cerveira 2017 en Portugal y KH Messen de Noruega.

Su práctica artística fluye entre formatos, medios y técnicas que van desde la pintura, la performance, la documentación fotográfica y videográfica, el textil, el bordado y el patrón. Investiga temas que implican al cuerpo, a las cuestiones geopolíticas -lo que hay por encima y por debajo de la tierra-, la materialidad y los procesos de creación.

Conquistar montañas I, 2018.

Actualmente estás radicada en Madrid, pero también has realizado estancias en países como Portugal y Brasil. Cada lugar tiene su propia memoria y narrativa. ¿Cómo percibes el territorio gallego en comparación con los otros lugares en los que has trabajado y de qué manera influyen estas experiencias en tu obra?

Gracias a mi contacto con Portugal pude entender una poética detrás de cada acto, acrecentando el significado de cada obra. En Brasil aprendí nuevas formas de relacionarse, lo que me impulsaría a involucrar mi cuerpo en las obras o que el registro y huella del cuerpo estuvieran presentes de algún modo en cada pieza.

Veo Galicia como un territorio en bruto y con gran potencial para expandir mi mente. Al residir fuera, puedo ver y vivir Galicia sin la inquietud de tener que estar atenta a lo que ocurre a mi alrededor para crear nuevas obras. Tengo el ojo y la mente relajados, por lo que aún puedo percibir más cosas que si estuviera centrada en un proyecto. Todavía consigo sorprenderme y eso es algo que no quiero perder.

Otros cruces interesantes los encontramos en tu formación: artes visuales, escénicas y moda. Tus proyectos hibridan muy bien estas disciplinas. Cuéntanos cuándo comienzas a entenderlas de un modo más integral.

Siempre he sido una persona muy inquieta. Tengo un fervor en las manos y en la cabeza que me hacen estar muy activa y querer aprender nuevas técnicas. Ahora mismo tenemos la suerte de tener acceso a mucha información y formación y deberíamos aprovecharla.

No me siento muy identificada cuando alguien se refiere a mí desde una cierta profesión como “escultora” o “diseñadora”. No quiero ser encasillada de ese modo porque mi práctica es muy extensa y la mejor manera de demostrarlo es que esas disciplinas fluyan y crezcan en conjunto. No quiero poner límites a la creatividad.

Tu obra explora temas como la identidad, el cuerpo y la memoria. ¿De qué modo se vinculan estas cuestiones y cuál es el enfoque que te interesa?

Son temas que me interesan personalmente mucho aunque, sinceramente, y como hacen todos los artistas, creo que era más un tema egoísta, de conocerme a mí misma. Ahora me interesa otro tipo de trabajo, también egoísta, en el que disfruto de hacer y espero que el espectador disfrute de ver.

Coger montañas, 2018. Fotogramas de vídeo.

Destaca, asimismo, tu interés por la observación y comprensión del paisaje en relación a los modos de habitarlo. Piezas como *Conquistar montañas* y *Alcanzar montañas* (ejercicios de posesión) establecen diversas reflexiones sobre las propias formas de la montaña y nuestra relación con la misma. ¿Puedes contarnos más sobre estos trabajos?

Es muy curioso cómo comencé a plantearme estos proyectos que comentas. Estaba visitando a una amiga en el sur de Galicia cuando me señaló una montaña. Me dijo que le pertenecía a una sola persona, relacionada con el club de fútbol Celta de Vigo. No entendí cómo alguien puede ser el propietario no solo de una extensión tan grande de terreno, sino de una gran parte del paisaje y

cómo puede modificarla a su parecer. A veces las obras surgen de conversaciones del día a día y de escuchar realidades con los ojos bien abiertos.

En *A partir del suelo* (2019) estudias los vínculos entre el cuerpo femenino y el espacio natural, en una relación que parece tener algo de ritual, de danza y de mística.

Este fue el proyecto más amplio y personal en el que trabajé. Me hizo pensar mucho sobre lo que quiero contar y cuál debe ser la implicación del arte en la sociedad. Fueron performances con movimientos sencillos y poéticos que tuvieron un gran impacto social en el lugar donde las hice.

Nunca pensé en que este proyecto, o cualquier otro en el que trabajara anteriormente, pudiera tener las connotaciones que dices. Para mí es un cumplido porque siempre tengo estas ideas en el fondo de mi mente. Son los adjetivos que procuro en las investigaciones que hago, las características que más me mueven.

Love can take many forms, 2022-actualidad

Antes hablábamos de tu formación plural y la relación entre disciplinas. Actualmente cuentas con tu propia línea de joyería, iniciada con la *colección 001*, que marcó un momento significativo en tu carrera. ¿Cuándo decides dar el paso y crear Carla Souto Jewelry?

Durante la pandemia del COVID tenía muchas exposiciones y charlas programadas para ese año. Pensaba que estaba en un buen camino. Casi todas fueron canceladas. Entendí que, en un momento de crisis socio-sanitaria como era aquel momento, las personas no iban a invertir en cultura y tenía que buscar otra opción laboral. Ya tenía un *background* en moda y pensé que formarme en joyería sería una buena opción para mezclar los dos mundos: el arte y la moda. Por eso digo que mis joyas son “esculturas vestibles”.

Cuanto más estudiaba joyería, más me gustaba. Las joyas tienen la tridimensionalidad de las esculturas, el modelado del gesto, una dedicación manual y una narrativa emocional. Es innegable la conexión emocional con la persona que las lleva o la historia que hay detrás de cada joya. Las joyas no pueden existir sin la presencia del cuerpo humano porque pierden el significado o el contexto. Por todas estas razones, estoy apasionada por la joyería.

Además, cada línea de joyas contiene su narrativa. Por ejemplo, la *colección 001* tiene una historia muy particular. ¿Qué te inspiró a centrarte en la mística de los objetos cotidianos y de la naturaleza para esta colección?

Las joyas tienen una parte de amuleto y quería mezclar eso con el segundo significado personal que le damos a algunos objetos, sin olvidar la misticidad que aborda Galicia.

Háblanos del resto de colecciones, ¿qué se esconde en cada una de ellas?

En la siguiente colección *Beneath the cypress, facing up* hablaba del momento presente y el miedo al paso del tiempo. También sobre la necesidad del ser humano de guardar memorias. Eran piezas con formas orgánicas y naturales que quedaron con esa forma permanente debido al metal: un instante suspendido en plata.

La última colección, *La rosa en los labios*, surgió a partir de una libreta con bocetos de joyería de los años 30 en Barcelona. Esos diseños se detuvieron en 1936 debido a la Guerra Civil española. Quise recuperarlos y reinterpretarlos desde el presente.

Ahora estoy trabajando en una colección de anillos de alta joyería que se llama *Love can take many forms*. Habla de cómo el amor puede construirse de diferentes formas y mostrarse de una manera tridimensional, como son los anillos.

Aurática 2. Vista de sala exposición La primavera silenciosa. Galería Vilaseco A Coruña, 2023-24.

También estás llevando toda esa producción al espacio del arte. Por ejemplo, en la muestra *Primavera silenciosa* en la galería Vilaseco (A Coruña, 2023-2024) algunos de los objetos expuestos eran esculturas para ser usadas, que pueden transitar entre el cuerpo y la pared abordando diferentes matices y significados.

Quería crear objetos híbridos, que fueran difíciles de clasificar en un punto u otro. Son esculturas vestibles, tipologías de joyas poco usuales, piezas que también funcionan en la pared. Pueden usarse y pueden disfrutarse visualmente. No solo me importaba el significado y la belleza de la pieza, sino también que tuvieran un uso más allá de la decoración de una estancia.

¿Puedes avanzarnos algo de los proyectos que estás preparando?

Recientemente me concedieron el título de artesana de Artesanía de Galicia. Es un pequeño logro en mi carrera en la creación de joyería y la ruptura de un prejuicio en el arte. Estamos

acostumbrados a una diferenciación entre artista y artesano y me gusta poder englobar los dos mundos. El saber hacer manual debe ser expandido desde todas las perspectivas posibles.

Por otra parte, estoy volviendo a pintar. En la mayor parte de mi vida, desde los 6 hasta los 20 años, la pintura fue mi principal medio de expresión. Esto poca gente lo sabe porque no mostré nunca ese tipo de trabajo. En los últimos 10 años tuve miedo de coger un pincel y mostrar los resultados o no tener nada que expresar. No sé cuál será el futuro de estas últimas y próximas pinturas pero, al menos, lo estoy disfrutando y quebrando mi propio tabú.

Muchas gracias y enhorabuena, Carla!

Aurática 4. Vista de sala exposición La primavera silenciosa. Galería Vilaseco A Coruña, 2023-24.