

KIRSTINE ROEPSTORFF

ENTREVISTADA POR
INTERVIEWED BY **CRISTINA FANJUL**

Todas las imágenes cortesía de la artista, Christina Wilson, Copenhague, y MUSAC, León
All photographs are courtesy of the artist, Christina Wilson, Copenhague, and MUSAC, León

KIRSTINE ROEPSTORFF

Ten Who Aim, 2007

Collage de técnica mixta: papeles variados, papel de aluminio y tela sobre madera /

Mixed media collage: various papers, aluminium paper and canvas on wood, 170 x 111 cm

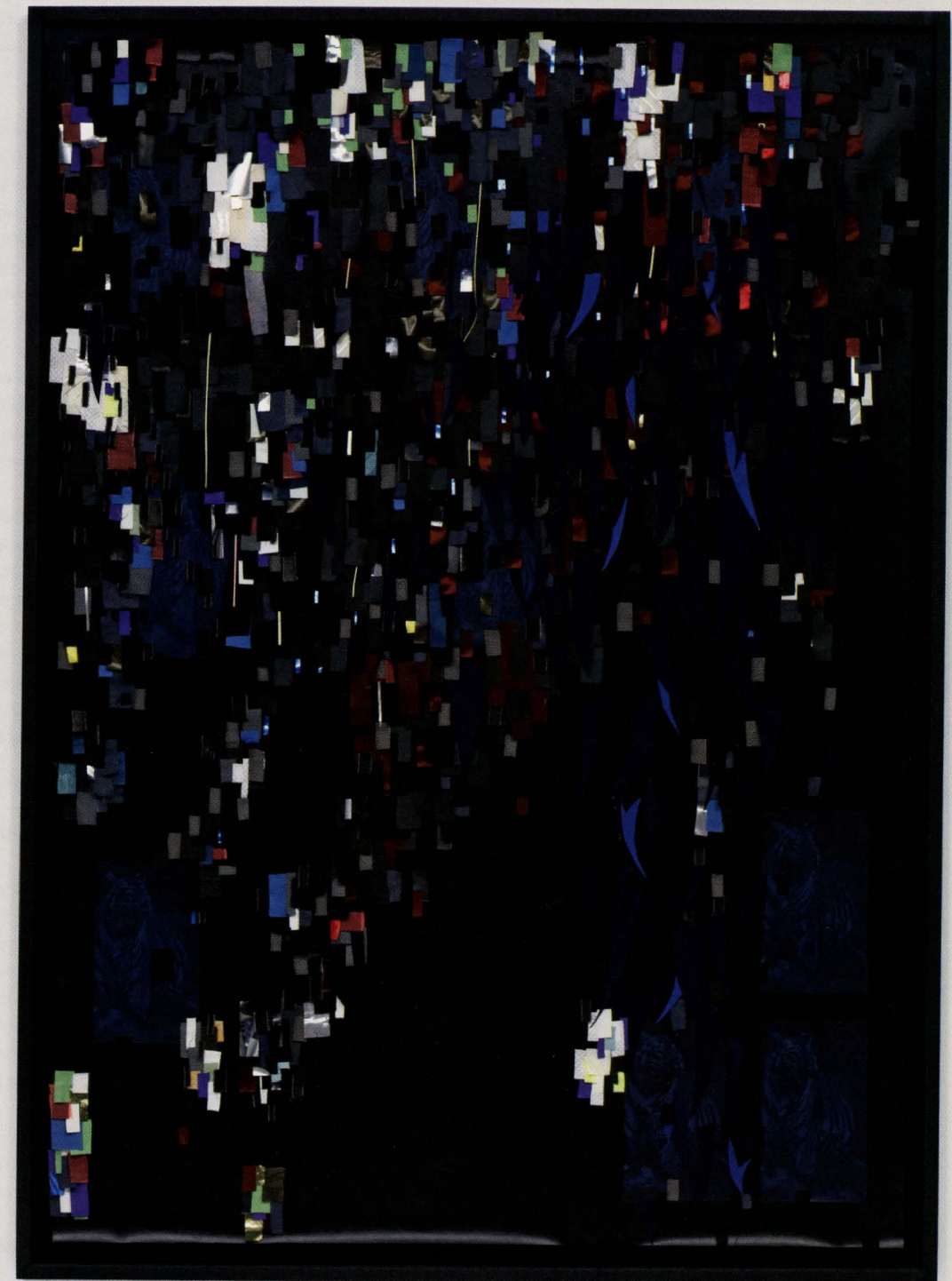
Colección / Collection Joelle Romba

One Dictator, 2007

Collage de técnica mixta: tela, papel y papel de plata sobre cartón / Mixed media collage: canvas, paper, and silver paper.

176 x 116.5 cm

Colección / Collection Peter Heimer, Berlin

Nine Hunters, 2007

Collage de técnica mixta: papeles variados y tela sobre vinilo / Mixed media collage: various papers and fabric on vinyl

201 x 146 cm

Colección / Collection Peter Heimer, Berlin

Cristina Fanjul: Tu última exposición llevaba por título *The inner sound that kills the outer* [El sonido interior que ahoga el exterior]. Suena como una especie de paradoja...

Kirstine Roepstorff: Bueno, depende del enfoque que quieras adoptar. Para mí, al tener que ver con la intuición, la voz del sonido interior posee una fuerza mayor. Es algo así como nuestra guía para desarrollar la vida exterior. Dicho lo cual, existe, naturalmente, una comunicación entre el sonido interno y el externo. Es decir: logramos la sabiduría interior observando el exterior. Pienso que hay una interacción entre los dos.

Y sin embargo, a veces se diría que el sonido exterior no es más que un ruido que distorsiona nuestra realidad.

Sí, pero siempre hay algo que escapa a nuestro control. Quiero decir que, incluso en las ocasiones en las que el poder consigue poner límites a nuestra libertad, es incapaz de mantenernos alejados de nuestro sonido interior. El sonido interior tiene que ver con nuestras fuerzas, con nuestra intuición. Podrás dictarme lo que no puedo hacer, pero nunca lo que no puedo pensar. Quizás tengas poder para obligarme a comportarme de una cierta forma, pero mi espíritu es mío. Soy la única responsable de mis deseos y de mis pensamientos, y eso es algo que ningún gobierno podrá cambiar.

La realidad no es cómo es, sino cómo somos...

Estoy de acuerdo. Pienso que el mundo lo creamos nosotros. Lo que pasa es que todo va tan rápido que de un día para otro nada parece lo mismo. Nos encontramos en el umbral de una nueva era, de una nueva forma de pensar,

de actuar, de respetarnos unos a otros, de hablar...

Tenemos ante nosotros muchas pruebas que superar, muchas montañas que escalar, pero también la oportunidad de presenciar una nueva era. Se escucha el sonido interior de muchísima gente.

¿Crees que será Obama quien de voz a esos sonidos?

No lo veo como un mesías, pero sí creo que tiene buenas intenciones y que ha congregado a su alrededor la inteligencia de miles de personas. Al menos es un primer paso. Pero, en mi opinión, Obama no podía haber surgido hace diez años. Ha necesitado del apoyo de todo el mundo, de quienes le han promovido, guiado y, por supuesto, de todos los que le han escuchado. Lo hermoso de la humanidad es que funcionamos todos juntos.

¿Crees que Obama habría sido posible sin Bush?

Es difícil de decir, pero la realidad tiene sus efectos y todo tiene sus consecuencias. Igual que los sesenta fueron el fruto de los cincuenta, Obama bien podría ser un resultado de la administración Bush.

¿Veremos el fin de la historia o nos encontramos atrapados dentro de una especie de loop interminable?

Parece que nos hacemos ilusiones pero creo en la necesidad de reivindicar los ideales por muy difícil que sea llevarlos a la práctica. A veces no es fácil y el sufrimiento nos hace desfallecer, pero hay que seguir adelante.

¿Por qué recurre al collage para expresar esos ideales?

Quizás por mi idea de que todo es interdependiente. Trabajar con el collage es una manera de utilizar entidades

Cristina Fanjul: The name of your last exhibition is *The inner sound that kills the outer*. It seems a sort of paradox.

Kirstine Roepstorff: Well, it depends on the kind of approach you feel like taking. I think the inner sound has a stronger voice, because has to do with intuition. It's what guides us in order to develop the outer life. But, of course there is always a communication between the inner and the outer sound. I mean that you learn your inner wisdom by looking outside, so, for me, it's an interaction between both.

But sometimes it seems that the outer sound is just a noise that distorts our reality

Yes, but there is always something which is out of control. I mean that even if power can limit our freedom, it cannot maintain us far away from our inner sound. Inner sound is about our forces, our intuition. You may tell me what I cannot do, but you cannot tell me what I cannot think. You may have the power to teach me how to behave, but my spirit is mine. I'm the only one responsible for my yearnings and thoughts, and no government can change that.

Reality is not the way it is, but the way we are.

Yes I agree, I think we create the world. The thing is that everything goes so fast, that nothing seems the same a day after. We are on the brink of a new era, a new way of thinking, a new way of acting, of respecting each other, of talking. We have a lot of tests to overcome, a lot of mountains to climb, but now we have the opportunity to watch a new era. The inner sound of lots of people can be heard.

Do you think Obama is going to be the speaker of these sounds?

I don't think he is a messiah, but he has good intentions and has put together the intelligence of thousands around him. At least, it's a beginning. But I think Obama couldn't have happened ten years ago. He has needed the support of everyone, of those who promoted him and guided him and, of course, of all the people who listened to him. The beauty of mankind is that we all work together.

Do you think Obama would have been possible without Bush?

It's difficult to say, but reality has its effects and everything has its consequences. So, yes, as the sixties were the result of the fifties, Obama can be the result of the Bush administration.

Are we going to see the end of history, or else we are within a sort of endless loop?

For me, there is a virtue in wishful thinking, and I think we have to stand for ideals even if it's difficult to turn them into realities. Sometimes it's not easy, and misery makes us fall, but we must go on walking.

Why do you use collages to express these ideals?

I think I use the collage because, for me everything is under dependency. Working with collage is a way of using entities and replacing them or displacing them in a new situation and, by this, creating a new story or different stories from the one already given. I use the media, pictures from political resources, historical events, situations around

y reemplazarlas o desplazarlas dentro de una situación nueva creando, al hacerlo, un relato nuevo o unos relatos distintos del que nos viene impuesto. Recorro a los medios de comunicación, a imágenes políticas, de acontecimientos históricos, de situaciones que se dan en todo el mundo... Es como cuando tienes la foto de un incidente: para mí, lo verdaderamente importante no es el foco de la foto, sino lo que está al lado. Con el collage vas ampliando el campo, aprendes a pensar y a relacionar en términos de suma, de agregación de cosas. No sé bien si mis collages han creado mi forma de pensar, o si es mi forma de pensar la que ha creado mis collages. Es mi forma de enfrentarme a entidades y energías, pero también al espacio que se encuentra entre ellas.

Construye otra realidad deconstruyendo la realidad sensible...

No suena mal... pero las narrativas que emergen de mis collages son realidades que ya existían. Al menos para mí...

Pero todo existe ya fuera de nosotros; nos limitamos a descubrirlo y no siempre...

Claro. Lo que yo hago es una suerte de colcha de retazos de identidades. Como las identidades creando una realidad que pertenece a otros, que no es mía, aunque salga de mis manos.

Es como una relación cósmica, como un hilo invisible que usted conecta con la realidad.

En efecto. Siempre lo he visto todo como en una dependencia mutua, porque todo es frágil. Una de las razones

por la que trabajo con collages es su fragilidad. Las cosas son frágiles. Todo lo que valoro más en la vida es frágil: la gente, las relaciones, la democracia... Lo que vale la pena es frágil y su supervivencia depende de nosotros. Por eso hablamos del sonido interior que ahoga al exterior, porque nuestras opciones, nuestras prioridades, nuestra decisión de cómo vivir la vida puede cambiarlo todo. De eso trata la exposición.

¿Es ese el guión de *Quiet Theatre*? [Teatro silencioso]

Lo de *Quiet Theatre* es una contradicción. En el escenario no hay ningún ser humano, pero sí una gran abundancia de lenguaje. Hay una historia, una narrativa, pero sin interacción humana. Hay un diálogo entre los personajes Espacio e Imagen. Este último, que representa de alguna manera a los humanos, es el personaje racional: práctico, dispuesto a comprender, a comparar, a definir, a relacionar. Lo contrario que Espacio, un personaje que permite que las cosas sean como son, sin definir las, sin clasificar las y que, aun sintiendo la oscuridad, no intenta definirla. Por tanto, el conflicto entre Imagen y Espacio es como un pequeño paseo por la dualidad. Durante los 30 minutos de representación, al abandonarse a sus ansias de definición, Imagen experimenta una transformación más drástica que Espacio. Conversan sobre el amor porque el amor es algo que a todos nos preocupa y algo a lo que nunca es fácil dar forma. Sin embargo, todos nos sentimos más cómodos, más seguros si lo encajamos dentro de un sistema comprensible para nosotros. Por ello,

the world... It's the same as when you have a photo of an incident, but, for me what is really important is not what is in the central focus but next to the focus. Working with collages is a way of expanding, of learning to think and to relate in terms of adding things, putting things together. I'm not sure whether my collages have made my way of thinking or my way of thinking has made my collages. It's a way of dealing with entities and energies but also with the space between them.

You construct another reality by deconstructing the sensible one.

It sounds nice but... the narratives coming out of my collages are realities that already existed. At least for me.

But everything exists outside of us. We just discover it and not always.

Of course. What I do is create a kind of patchwork of entities. I sew entities up, creating a reality that belongs to others, that is not mine, even if it comes out of my hands.

It's like a cosmic relation, like an invisible thread with which you connect the pieces of reality

Yes. I have always thought that everything is interdependent because everything is fragile. One of the reasons why I work with collages is because they are fragile.

Things are fragile. Everything that I value most in life is fragile: people, relationships, democracy... Everything that is worth anything is fragile and it depends on us to enable it to persist. That's why I talk about the inner sound that kills the outer, because our decisions, our pri-

orities, the way we decide to live can change everything. This is what the show is about.

Is that the script of *Quiet Theatre*?

Quiet Theatre is a contradiction. There is no human being on the stage, but there is a lot of language. There is story, a narrative, but it's free of human interaction. There's a dialogue between the characters of Space and Image. Image represents more or less humans. He is down-to-earth, eager to understand, to compare, to define, and to relate. This is the rational character. Space is the contrary. He lets things be things, without defining them, without putting them into boxes. He feels darkness but doesn't try to define it. So, the conflict between Image and Space is a very tiny little walk in dualism. During the 30 minutes of the show, Image goes through a bigger transformation than Space because he's letting go of his eagerness to define. They talk about love because love is something that concerns every one of us, and it's something difficult to give a shape to. But, we all feel more comfortable, more secure, if we can have it in a system that we can understand. So, for me, it's basically a little exercise in abstraction and letting go.

During the show, the character of Space says: "For what I'm aiming at, there's no language. Words are nothing but symbols for something else." Elias Canetti used to say something to the effect that language is a choice. Which language did you choose to write this *tour de force* in?

I wrote it in English, and then I translated into Danish. I recorded it in Danish, and it was terrible. I will never show

para mí se trata de un pequeño ejercicio en abstracción y abandono.

Durante la representación, el personaje Espacio proclama: “No hay lenguaje para lo que yo busco. Las palabras no son más que símbolos de otra cosa”. Elias Canetti solía afirmar que el lenguaje es una opción. ¿Qué lenguaje eligió para escribir este *tour de force*?

Lo escribí en inglés y luego lo traduje al danés. Lo grabé en danés y el resultado fue lamentable. No pienso mostrarlo en público jamás porque es horrible. No lo puedo soportar. Los conceptos de la narrativa resultan banales, patéticos. Está en el borde mismo de lo indecible por su falta de sustancia. El danés es una lengua muy tosca; carece de refinamiento. Tiene muy poca gramática y un vocabulario más bien pobre, por lo que, lo que en inglés resulta bello y poético, en danés suena extremadamente banal y estúpido.

En la obra incluye muchos personajes de trabajos anteriores...

Sí. Cuando empecé a pensar en *Quiet Theatre* sabía que tendría que incorporar a ella algo de los últimos diez años dedicados a crear collages, algunas muestras de mi galería de personajes, como la *Señora Equilibrio*, el *Hombre Momento* o el *perro llamado Pérdida*. Algunos de ellos han sido secuestrados por las narrativas del teatro. Para mí, fue una especie de rompecabezas.

¿Considera que sus collages despiertan los sonidos interiores que habitan dentro del subconsciente de las personas?

Desconozco mi poder. No puedo exigir a la gente que piense. Sé lo que yo pienso y estoy siempre dispuesta a hablar de ello; pero hacer pensar a otros no es mi responsabilidad. Yo me ocupo de lo que hay dentro de mi cabeza y hago collages que son un resultado de ello, pero no tengo poder alguno sobre la interpretación que la gente haga de ese trabajo. No creo que lo que yo pienso importe demasiado. Lo que decimos puede resultar hermoso, pero sólo tengo ese poder si la gente me deja. No se puede salvar a nadie que no quiera que le salven. Esa es la negociación interna del mundo. Puedo hablar, pero no discutir.

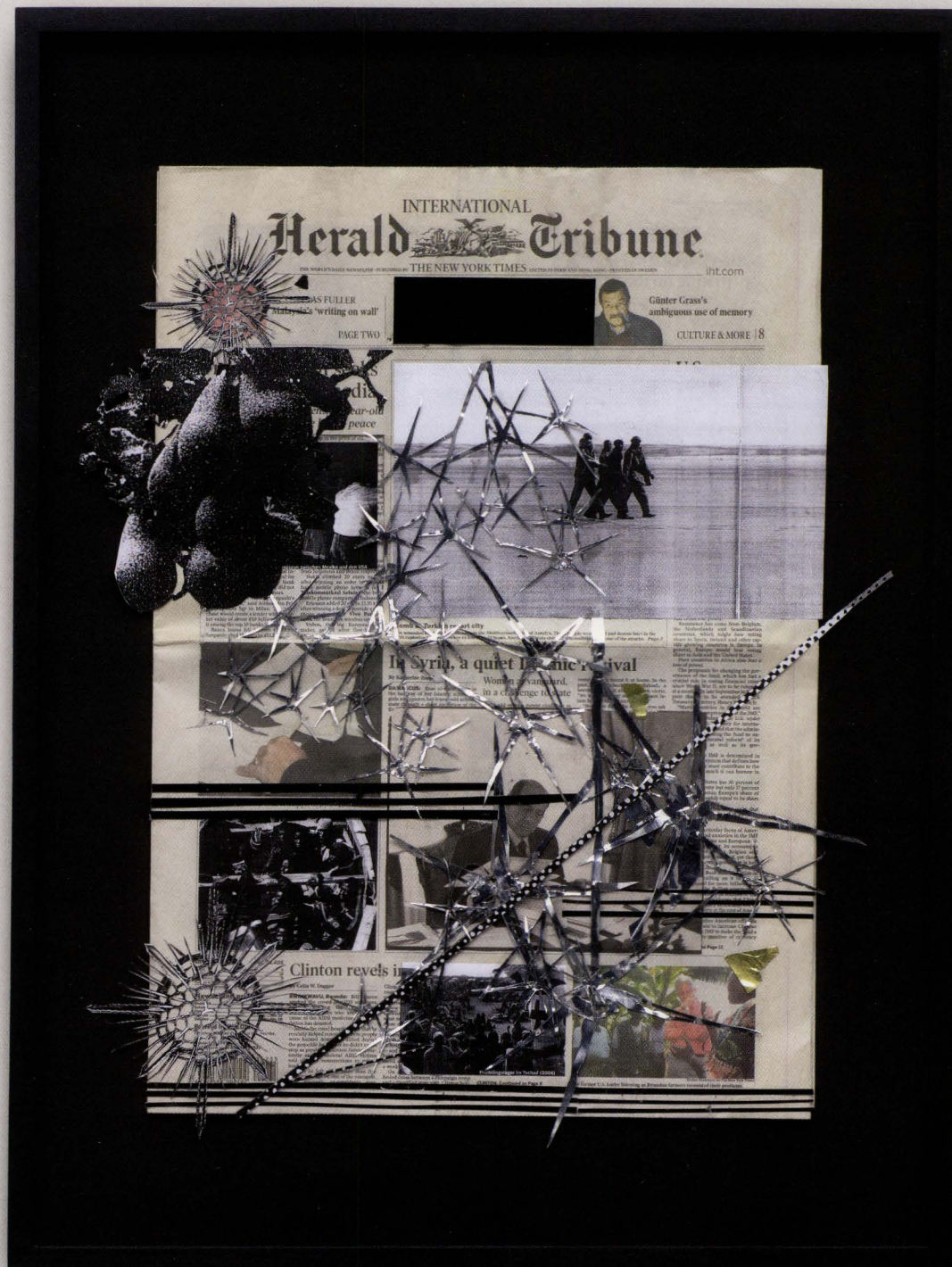
it in public because it's awful, I cannot stand it. The concepts of the narrative seem sort of banal and pathetic. It's bordering on what you cannot say because it becomes too fine. Danish is a very clumsy language; it's not very refined. It has a little grammar and not many words. So what seems beautiful and poetic in English, sounds very banal and dumb in Danish.

You have included a lot of characters from your previous works in it.

Yes. When I started thinking about *Quiet Theatre*, I knew that it had to include some material from my last ten years of making collages, some of my gallery of characters, like *The Balance Lady*, *The Moment Man*, or *The Dog Called Loss*. Some of them have been hijacked into de narratives of the theatre. It was like a puzzle for me.

Do you think your collages awaken the inner sounds that lie inside people's unconsciousness?

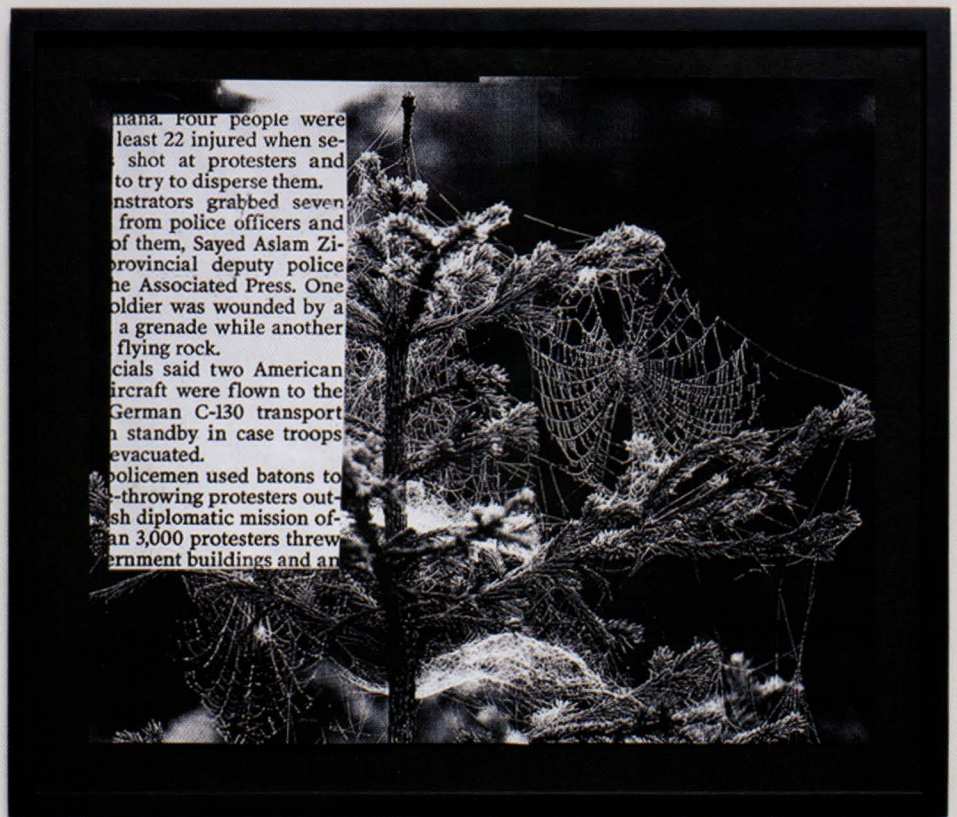
Well, I don't know the power I have. I cannot demand that people think. I know what I think and I'm happy to discuss it, but it's not my responsibility to make people think. I deal with what's within my mind and make collages as an effect, but I don't have any power over what people make of them. I don't think my opinion is really important. What you say is beautiful, but I only have this power if people let me have it. You cannot save people if they don't want to be saved. It's the inner negotiation of the world. I can discuss, but I don't argue.

Where the World Wander - The Road to Excelsior, 2006
Collage de técnica mixta: papeles variados y fotocopias sobre Herald Tribune / Mixed media collage: various papers, and photocopies on The Herald Tribune,
74.5 x 56.5 cm

Sleeping Wilderness, 2008, Collage de técnica mixta / Mixed media collage, 33 x 37 cm

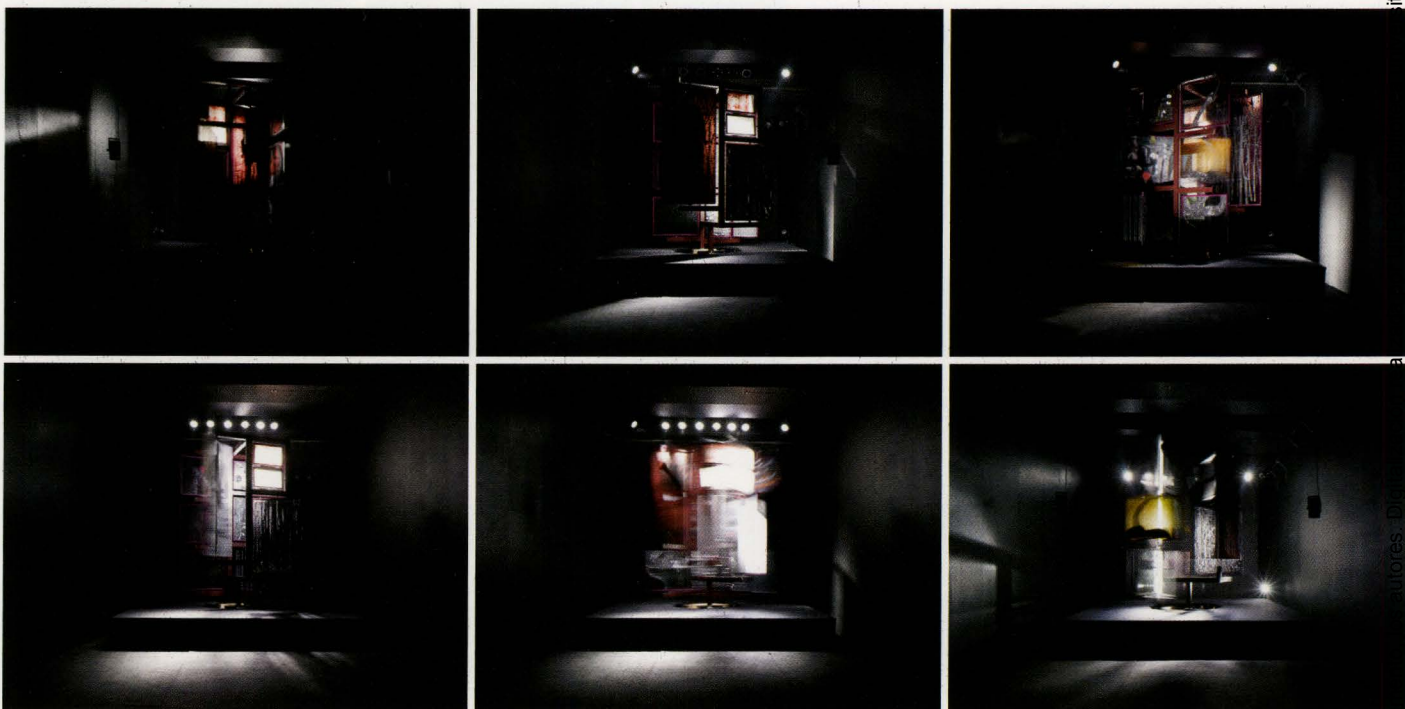
Wilderness (The Web II), 2008, Collage de técnica mixta / Mixed media collage, 48 x 56 cm

Touching the Wilderness, 2008, Collage de técnica mixta /
Mixed media collage, 94 x 116.5 cm

Feeling the Wilderness, 2008, Collage de técnica mixta / Mixed media collage, 108 x 88.9 cm

***Stille Teater (Quiet Theatre)*, 2008**

Instalación de técnica mixta / Mixed media installation

Dimensiones de ubicación específica / Site-specific dimensions

Producida por / Produced by U-Turn Quadrennial for Contemporary Art, Copenhagen, 2008

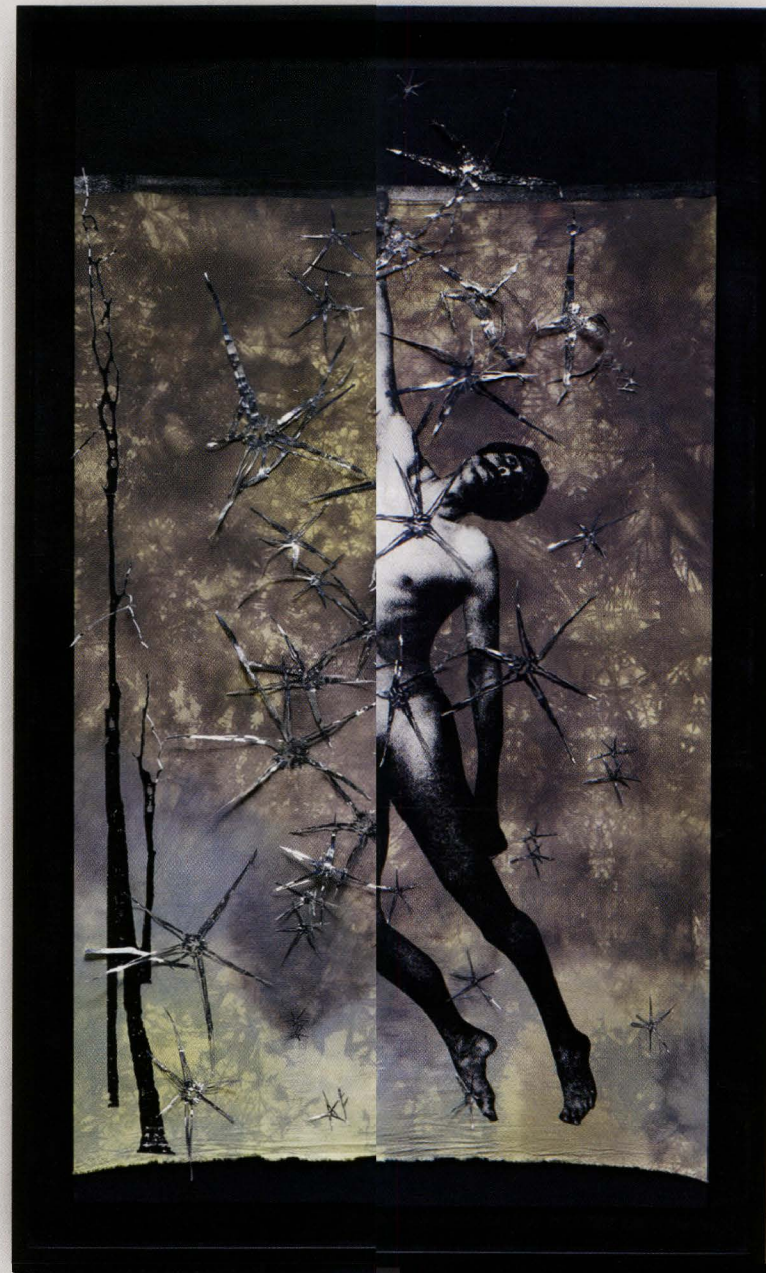
en colaboración con / in collaboration with MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, León

Cortesía de / Courtesy of MUSAC

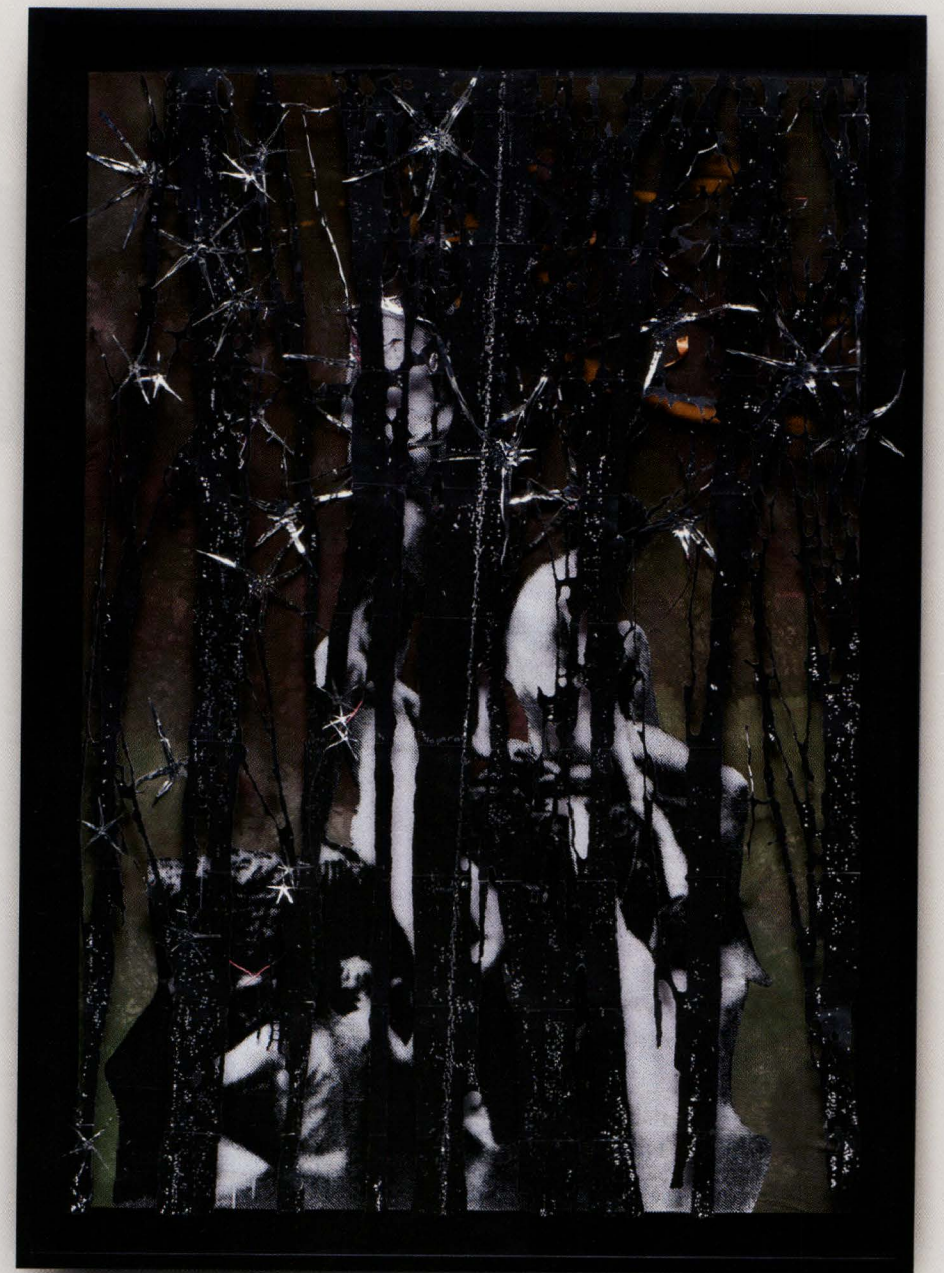

***Dreams Wander*, 2008**
Tela teñida a mano y fotocopias sobre
cartón / Hand-dyed fabric and photo-
copies on cardboard,
250 x 170 cm

***This Deep in Fall, Still not a Butterfly*,
2008**
Tela teñida a mano, fotocopias y
papel de aluminio sobre cartón /
Hand-dyed fabric, photocopies and
aluminium paper on cardboard
250 x 170 cm
Colección / Collection MUSAC

***Spring gone dry, rocks here and there*, 2008**
Tela teñida a mano, fotocopias y papel de alu-
minio sobre cartón / Hand-dyed fabric, photocop-
ies and aluminium paper on cardboard
250 x 170 cm