

Apuntes sobre Heidi Hankaniemi

Publicado el 11 octubre, 2011 por [Alberto Martín-Aragón](#)

1

HEIDI Hankaniemi es una inventora de pasados. Casi todos sus trabajos son ventanas y puentes a un *tal vez*, a un *quizá*, a una vida que pudo ser y que a lo mejor fue. Esta artista finlandesa (Ekenäs, 1975) atesora un don *woolfiano* para sacar a relucir el temblor humano y trascendental de aquello que parece naufragar en los extrarradios de lo estrictamente histórico y épico, pero que configura decisivamente lo social y lo colectivo. Hankaniemi atribuye nuevas identidades a cuerpos, objetos y espacios inmersos en ámbitos de rutina y trivialidad. Porque no hay nada más esencial que lo que reside en esos ámbitos supuestamente sujetos en exclusividad a lo contingente. Sabedora de que toda apariencia es un espejo de la esencia del universo, Hankaniemi juega a estilizar lo prosaico como forma de hacer visible *la finitud de lo eterno y la eternidad de lo finito*.

2

EN *Playing House*, un conjunto de telas y bordados, Hankaniemi presenta una sucesión de miradas entre jocosas y elegiacas sobre la tarea silenciosa de las *prisioneras* del hogar. **Julia Doménech**, historiadora del arte y profunda conocedora de la obra de Hankaniemi, escribe: “*Playing House* es una mirada irónica sobre cómo debemos interpretar el papel de un ama de casa. El decimonónico “culto a lo doméstico”, el “ángel en la casa” de Coventry Patmore, se transforma en una serie de inquietantes objetos comunes que han sido bordados con versos, frases e ideas que transforman su esencia [...] El bordado ha dejado de ser un fin en sí para convertirse en un soporte estético más; un medio sobre el que reescribir en objetos, espacios y cuerpos un discurso estético que analiza la complejidad de nuestra relación con la realidad.” *Playing House* pudo admirarse sucesivamente en dos genuinas galerías madrileñas: Espacio Valverde (mayo de 2009) y Espacio de Las Aguas (diciembre de 2009).

All the things that I need you for (Playing House, 2009)

3

HANKANIEMI reside en Nueva York, donde trabaja actualmente en *Bones*, proyecto fascinante cuya génesis me relata la propia artista. “Encontré en una calle de Chelsea una vieja carpeta con planos. Los planos pertenecían a un gran y complejo edificio que iba ser construido hace cuatro años en Brooklyn para dar hogar a 400 familias. Nunca se edificó la construcción y el terreno quedó vacío y abandonado. Ahora estoy llevando a cabo una investigación seudocientífica con el propósito –subraya– de reconstruir la vida que pudo y habría podido desarrollarse en ese edificio de haber sido finalmente construido. Analizo las estructuras espectrales de los mapas en busca de las claves de una vida, de las huellas de una esperanza, de una ambición”.

4

ARQUEÓLOGA de grandes esperanzas y de proyectos urbanos no siempre triunfales, Hankaniemi depura y refina los materiales y las texturas hasta lograr hallar una formulación sólida y sugestiva de los pasados inexistentes, de esos pasados fantasmagóricos que esperan en la memoria humana a ser expuestos en la vida a través del arte. Hankaniemi consigue *soldar el ser con la nada*. Es difícil saber si sus obras se nutren más

de la segunda que del primero.

5

HANKANIEMI también recrea pasados y espacios que gozaron de realidad, de tiempo, de muerte. Pero no se limita a una simple reconstrucción de un mundo perdido. Hankaniemi lo dramatiza y parcialmente lo fabula. La profesora Doménech escribe a este respecto: “Estos espacios son a veces lugares lejanos en la memoria, sobre los que la artista pasea diseccionando recuerdos e imágenes. En la serie *Metros* (desde 2004), la artista, como una moderna *flâneuse*, borda el pulso subterráneo de todas las ciudades”.

6

TRES formas de resumir la original e inquietante obra de Heidi Hankaniemi: a) Exaltación lúdica y comedida de los residuos del ayer. b) Ritual de duda y de incertidumbre sobre la lealtad y traición de la materia y del espacio. c) Homenaje melancólico y burlón a un tiempo intrahistórico casi perdido. *Solo casi.*

(Para conocer mejor la figura y la obra de Heidi Hankaniemi, visiten la siguiente web:

www.heidihankaniemi.com

A continuación, ofrezco una versión en inglés de este artículo

Heidi Hankaniemi: *Playing House*.

Julia Domènech.

Playing House es la primera exposición de la artista finlandesa Heidi Hankaniemi (Ekenäs, 1975) en España. Es en palabras de la artista, una mirada irónica sobre cómo debemos interpretar el papel de un ama de casa. El decimonónico “culto a lo doméstico”, el “ángel en la casa” de Coventry Patmore, se transforma en una serie de inquietantes objetos comunes que han sido bordados con versos, frases e ideas que transforman su esencia.

En Hankaniemi, con una sólida formación dentro de la teoría y la práctica del arte conceptual (BA Hons. Central St. Martin’s), las referencias al tejido y al bordado superan la definición de Parker como una práctica que implica estilo, iconografía, función social, etc. Es decir, tras la reivindicación del tejido desde el Esencialismo Feminista de los setenta, y de su reapropiación por parte de artistas conceptuales en los ochenta como Rosemarie Trockel o Louise Bourgeois -a la que está dedicada la pieza *Femme Maison (a tiny homage to Louise)*- el bordado ha dejado de ser un fin en sí para convertirse en un soporte estético más; un medio sobre el que reescribir en objetos, espacios y cuerpos un discurso estético que analiza la complejidad de nuestra relación con la realidad.

Ideas de repetición, como en *go to sleep mantra*, cercana visualmente a la manta sudario de Osvaldo Salerno en *La pileta* (1997), nos recuerdan el carácter insistente del medio, y no dejan de ser una mirada irónica a las lecturas de Freud sobre la histeria femenina y el bordado. La pérdida de nosotros a través de la impúdica mirada sobre las ropas, los objetos íntimos, que la muerte genera, es diseccionada por la artista en esta colección de telas, en las que se mezclan objetos personales con otros que no lo son, pero que ha recuperado narrando retazos de posibles historias, como en los zapatos del niño muerto en *ode to Hemingway’s 6-word novel* (referido a su más breve narración: “For sale: baby shoes never worn”).

El problema de la identidad es, sin embargo, una referencia constante en la obra de Hankaniemi, no solo en *Playing House* sino también en sus bordados cosidos quirúrgicamente a la piel, *Skin* (2005). Bordados que definen quiénes somos y que dibujan partes de nuestro cuerpo: un Body Art clínico y manual.

Lo doméstico no son solo los objetos sino también los espacios en los que hemos vivido, los espacios habitados. Estos espacios son a veces lugares lejanos en la memoria, sobre los que la artista pasea diseccionando recuerdos e imágenes: “casas de muñecas”, en las que las referencias a Ibsen son innegables. Así pues, el espacio ha sido otra de las preocupaciones de Hankaniemi, sobre todo en la serie *Metros* (desde 2004), en ella como una moderna *flâneuse*, la artista borda el pulso subterráneo de todas las ciudades.

Espacios, cuerpo, objetos que Hankaniemi cincela, esbozando una mirada crítica e irónica sobre quiénes somos, el paso del tiempo y la conveniencia de nuestros deseos, de nuestras inquietudes...

Madrid, Mayo 2009