

Yudi Yudoyoko

Las Fracturas

Establezco un diálogo y exploración de los aspectos exteriores del rostro con sus posibles máscaras y conformaciones estéticas, y de lo que está bajo la piel, marcando un contraste y una tensión entre ambos. La carne, como símbolo del cuerpo en tanto materia orgánica cargada de deseos poderosos, muestra a la vez, cuando queda expuesta, su fragilidad, y despierta un sentimiento de lástima y dolor. Tras la máscara de carne el chispazo del alma proyecta y comunica con la mirada. Por el lado de fuera, sobre la piel, el rostro desarrolla actitudes, desglosa una posición subjetiva más o menos fija y forzosa, de acuerdo al modo en que uno quiere ser reconocido a partir de criterios culturales de convivencia. La materialización de varios caracteres, la ficción psicológica se hace visible en las presentaciones artificiales como un proceso impulsado por imperativos exteriores. No obstante las variaciones de las máscaras simbolizan la lucha entre aspectos intrínsecos e imposiciones culturales del contexto. La secuencia de máscaras, vista en conjunto, completa un tiempo elástico de permutaciones, una aventura liberadora que sugiere una realidad oculta más allá de cada una.

Las máscaras en la cultura oriental, como Indonesia (el país de origen del artista) existen desde tiempos prehistóricos. Ampliamente utilizadas en danzas que forman parte de las ceremonias tradicionales o históricas antiguas acerca de los antepasados. Se piensa que la máscara está estrechamente relacionada con los espíritus ancestrales que se consideran transmisores de un mensaje de los dioses. En algunas tribus, las máscaras aún figuran dentro de diversas actividades artísticas y de costumbres cotidianas.

La clásica historia del *Ramayana* (parte de la historia del *Mahabharata*) y las historias del héroe popular indonesio Panji se desarrollaron hace cientos de años, convertidas en una indispensable fuente de inspiración en la creación de las máscaras hechas en Java para la puesta en escena del teatro y la danza.

Un espectáculo grabado en mi memoria desde niño es un baile de máscaras de la región Batavia/ Betawi en Yakarta y alrededores. Es una forma del teatro comunitario destinado típicamente a la crítica social o para transmitir una educación específica al público a través de bromas sutiles y situaciones chistosas, aunque no es percibida como una simple burla o sátira. Las máscaras del teatro Betawi tuvieron un interesante desarrollo a lo largo del siglo veinte debido al crecimiento de los suburbios de Yakarta influenciados por las artes sundanesas. En este entonces el baile de máscaras se integró a la comunidad a través de las actuaciones de teatro/espectáculo callejero típico de las poblaciones aldeanas y campesinas.

Las versiones más baratas de las máscaras de los personajes más conocidos de la historia del Mahabarata, de material y hechura sencilla, se vendían como juguetes para los niños. Cada máscara expresa diferencias en el carácter de los personajes. Cuando niño elegí una máscara. De algún modo me relacioné con el personaje representado por ella. Así aprendí sutilmente cómo cada uno está puede explorar y expresar su carácter, y desarrollar otros potenciales caracteres que podrían haber permanecido latentes. La máscara con su combinación de personalidad y elementos visuales es una herramienta para comunicar o inventar un ser.

El proyecto es una obra en progreso para reconstruir memorias, para revelar un interior y el entorno que lo formó. Contiene una serie de juegos de fotos, textos y máscaras en formato de video.