

---

kaoru katayama

POR GUSTAVO MARRONE

ARTISTA JAPONESA AFINCADA EN ESPAÑA, NACIÓ EN 1966 EN HIMEJI, CIUDAD COSTERA AL OESTE DE KOBE. ES LICENCIADA EN BELLAS ARTES POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. SU LABOR CREATIVA SE DESARROLLA EN EL ÁMBITO DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO, PRINCIPALMENTE EN EL DE LA VIDEOINSTALACIÓN Y LA PERFORMANCE, CENTRANDO SU ATENCIÓN EN LA REINTERPRETACIÓN Y ENCUENTRO DE TRADICIONES Y COMPORTAMIENTOS, OCCIDENTALES Y ORIENTALES. EN LA ACTUALIDAD VIVE Y TRABAJA EN VALENCIA. EL AÑO PASADO OBTUVO EL PREMIO ARCO DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA JÓVENES ARTISTAS 2006.

¿Cuándo llegaste a España y por qué elegiste Salamanca para instalarte?

En el año 87 vine a España, pero sólo para viajar. Es un poco anecdótico lo que voy a contarte, pero lo que me empujó a volver fue la amabilidad de la gente. Yo era una pura turista japonesa. En mi primera visita, no hablaba ni pío de español y los españoles tampoco hablaban inglés. Ellos se expresaban en español y yo en japonés. Naturalmente con muchos gestos, dibujos, música, lo que hiciera falta en ese momento para comunicarnos. Recuerdo muchas sonrisas y paciencia por su parte. Un día le pedí a un señor que me indicase un sitio sobre el mapa de Madrid. Me cogió del brazo, me llevó hasta ese lugar, y desapareció, cosa que no me pasó nunca en otras capitales de Europa en aquel viaje. Y pensé que quería 'hablar' con ellos.

Elegí Salamanca por su castellano. Como el objetivo de mi segundo viaje a España era aprender el idioma fui directamente al grano. 'Salamanca, la ciudad universitaria donde se habla mejor español...', así venía en las guías. Entonces yo era muy japonesa, muy estructurada.

Provienes de una cultura muy diferente a la nuestra. Esta diferencia afecta a tu trabajo creo que de manera positiva. En tus primeras obras en España ¿cómo se desarrolla esta problemática en ti? ¿Qué elementos de tu nueva cultura despiertan tu curiosidad creativa?

---

kaoru katayama

BY GUSTAVO MARRONE

JAPANESE ARTIST LIVING IN SPAIN, BORN IN 1966 IN HIMEJI, A COASTAL CITY TO THE WEST OF KOBE. SHE STUDIED FINE ART AT THE UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. HER WORK IS PRIMARILY CONCERNED WITH THE MOVING IMAGE, ESPECIALLY VIDEO-INSTALLATION AND PERFORMANCE, FOCUSING HER ATTENTION ON THE REINTERPRETATION OF, AND REENCOUNTER WITH, BOTH EASTERN AND WESTERN TRADITIONS AND PATTERNS OF BEHAVIOUR. SHE IS CURRENTLY LIVING AND WORKING IN VALENCIA. LAST YEAR SHE WON THE COMUNIDAD DE MADRID ARCO PRIZE FOR YOUNG ARTISTS 2006.

When did you come to Spain, and why did you decide to live in Salamanca?

I first visited Spain in 1987. I was just travelling. This might be a bit anecdotal, but what brought me back was how kind people were. I was a total Japanese tourist. On my first visit I didn't speak a word of Spanish and neither did most Spanish people speak English. They spoke in Spanish and me in Japanese. Of course we used a lot of gestures, drawings, music -whatever it took at the time to communicate. I remember a lot of smiles and patience from them. One day I asked a man to show me a place on a map of Madrid. He took me by the arm, took me there, and disappeared. Nothing like that ever happened to me in other European capitals I had travelled through up until then. So I thought I would like to 'speak' to them.

I chose Salamanca for its Spanish. The aim of my second trip to Spain was to learn the language, so I went straight to the place that the guidebooks spoke of as 'the university town where the best Spanish is spoken'. At the time I was very Japanese, very structured.

You come from a very different culture to ours. I think this difference affects your work in a positive way. How did you develop this issue in your first works in Spain? What elements of the new culture stimulated your curiosity in a creative way?

kaoru katayama

Naturalmente la diferencia cultural es brutal. El choque cultural te genera cuestiones que habitualmente no te planteas, y eso te incita a reflexionar, y te hace más comprensivo con lo no habitual... Otra anécdota. Cuando llegué a Salamanca, me esperaba la familia española de acogida. La señora se lanzó y me dio dos besos. Mi cuerpo automáticamente emitió una orden de rechazo: puse mis brazos hacia delante, y casi la empujé... un metro cuadrado de espacio personal se invade fácilmente en España, cosa que en Japón tiene que ser respetada. Ella comprendió rápidamente que sus besos de bienvenida no me hicieron mucha gracia, y yo comprendí que ella lo hacía para agradarme. Ahora ya no puedo vivir sin besos y abrazos. Jajaja... Mi pieza más conocida, Technocharro, habla de lo que se genera a través del choque, en este caso, temporal, porque tanto los bailarines como los DJs son salmantinos. Aquí se ve más esfuerzo por parte de los tradicionales intentando adaptarse al compás de 2 por 2 en lugar de al de 3 por 4. La memoria corporal es matemática. Es capaz de transformar una ecuación en otra equivalente, y cambiar su apariencia en algo no esperado, o por lo menos ellos no estaban acostumbrados a verlo de esa manera. Lo importante era que los participantes experimentaran ese proceso de adaptación en directo, desorientados pero muy satisfechos de haberse enfrentado a la nueva situación. El poder de intentar cruzar diálogos... Y es que la comunicación no sólo se construye a través de los verbos. Cuando estás en una situación en la que tu idioma hablado no tiene la función del intercambio de ideas, acudes a otros elementos, como sensoriales y emocionales. Eso sí, con mucho esfuerzo y paciencia. Del mismo modo, cuando uno no habla, observa más. Y eso ayuda a escuchar a los demás.

Mi nueva cultura... ¿te refieres a la española? Ésta me ayudó a desarrollar la parte sensorial de mi cuerpo, ya que venía de una cultura del 'no tocar'. Me hizo comprender que somos animales de contacto. Sin duda es más agradable recibir un abrazo que mil e-mails. También me hizo más emocional. Como puedes ver, lo emocional es el elemento que más empleo en mis piezas. Sin duda es un lenguaje universal. Todos nos parecemos cuando tratamos de lo emocional, lo sentimental, aunque esto puede variar según de donde vengas o la educación que hayas recibido. En mi último vídeo, Sobremesa, la pareja tiene un momento de relax en la parte final, y sonrín. Incluso está registrado el sonido (se oye con los auriculares). Es lo mejor de esa pieza, ese detalle emocional y real. Cualquier pareja que lleve tanto tiempo junta (en su caso 38 años) experimenta esta complicidad. Es como ver el resultado de la evolución de la inteligencia emocional.

[En Technocharro, la artista invita a un grupo de danza tradicional de Salamanca a bailar -en su propio local de ensayo y acompañados de su profesor- al son de la música techno pinchada por dos DJs. Vencida la resistencia inicial de los bailarines a unirse a un tipo de música tan diferente a la

Cultural difference is brutal, of course. Culture shock brings up questions you wouldn't normally ask yourself and makes you more understanding of things you find unusual. Another anecdote: When I got to Salamanca, my Spanish host family was waiting for me. The woman rushed towards me and kissed me on both cheeks. My body immediately gave me orders to reject this: I stuck my arms out in front of me and nearly pushed her... a square metre of space is easily invaded in Spain, but in Japan it must be respected. She rapidly understood that I wasn't enjoying her welcome kisses, and I realised she was just trying to please me. Now I can't live without hugs and kisses. Ha ha...

My best-known piece, Technocharro, is generated by what in this case is a time / beat dissonance -both the dancers and DJs are from Salamanca. Here you can see more of an effort from the traditional dancers trying to adapt to a beat of 2/2 instead of the 3/4 they're used to. The body's memory is mathematical. It is able to transform one equation into an equivalent one, and to change its appearance into something unexpected -or at least they weren't used to seeing it like that. The important thing was for the participants to experience this process of adaptation for themselves, disoriented but very satisfied at having faced a new situation. The power of trying to cross dialogues... the thing is that communication is not only built through verbs. When you're in a situation in which your spoken language doesn't function in the exchange of ideas, you make use of other elements, sensory and emotional ones, though of course this takes a lot of effort and patience. Also, when you aren't speaking you watch more. And that helps you listen to others.

My new culture... do you mean Spanish culture? This helped me develop the sensory part of my body -I was coming from a non-tactile culture. It made me understand we are animals of contact. It also made me more emotional. As you can see, emotion is what I use most in my pieces. It's definitely a universal language. We are all similar when it comes to emotionality and sentimentality, though it does vary according to your background or education.

In my last video, Sobremesa, the couple have a moment of relaxation in the last part and they smile. The sound of this is actually registered (it can be heard with headphones). That's the best thing about this piece, this real, emotional detail. Any couple that's been together for so long (38 years) has this mutual understanding. It's like seeing the result of the evolution of emotional intelligence.

(In Technocharro, the artist invited a traditional dance group from Salamanca to dance -in their own rehearsal studio, with their teacher- to techno music played by two DJs. Once they got over their initial resistance to such a different type of music to the one they were used to, they ended up finding familiar rhythms to adapt their steps to.

kaoru katayama |

kaoru katayama

suya habitual, éstos acaban por encontrar ritmos y pulsaciones familiares a los que adaptan sus pasos.

En Sobremesa, Julio Gilabert y Salud Molina, un matrimonio gitano que llevan 38 años casados, marcan compases, golpeando sus nudillos sobre la mesa, a un ritmo de soleá de doce tiempos. El vídeo está grabado en el salón de su casa, el lugar donde transcurre su vida cotidiana. La pareja, que lleva años tocando junta, dialoga a través de esos compases.] La música y la danza son unas constantes en tu obra, es como si imagen, sonido y movimiento sean complementarios, no espacios diferenciados. ¿Es parte de tu cultura oriental esta naturalidad con la que trabajas estos tres elementos?

No lo sé. En realidad muchas veces no soy consciente. En ocasiones me acuerdo de que mis rasgos son orientales ante el espejo. Yo soy de donde vivo. Ahora estoy en São Paulo. Aquí la gente piensa que soy paulista (brasileña-japonesa) por mi físico. A veces, caminando por la Av. Paulista, me preguntan dónde está el barrio Liberdade (fue barrio de los japoneses emigrantes hasta los años 70). ¿Sabías que allí viven 1,3 millones de sus descendientes?

Cuando me preguntas sobre mi cultura oriental, creo que estás generalizando. En ese caso, tengo que decir que tiene poco que ver con mis piezas. Es más bien lo tópico que se descubre al saber que la autora es japonesa (y es verdad). ¿O no? Yo diría que esa naturalidad que ves en mis obras es el resultado de la evolución de mi propia personalidad cultivada en una tierra nueva, aprendiendo cómo enfrentarme a las nuevas situaciones.

Lo que sé es que me encuentro muy a gusto trabajando con esos tres elementos. El diálogo sin palabras. Creo que la carencia del idioma que tuve en los primeros años en España me hizo desarrollar esa parte de los sentidos. La música ya estaba presente desde mi infancia ya que mi madre era profesora de música. Crecí corriendo alrededor del piano. Considero la danza 'movimiento corporal' o 'lenguaje corporal', porque me interesa más para el tema de la comunicación y el diálogo. De hecho los participantes en mis vídeos no son profesionales de la danza o el cante, y eso me permite observar las cosas tal como son.

El soporte vídeo funciona de una forma ideal para registrar todo esto. Se puede decir que mis piezas son casi el registro de una acción. Grabo todo con cámara fija, apenas hay montaje. Por supuesto sin guión, así que tampoco hay principio ni fin. La realidad sigue su curso. Yo simplemente me crucé con esas personas en un momento determinado.

_____
_____
_____
_____
_____

PARA MÁS INFORMACIÓN: WWW.GALERIAT20.COM

In Sobremesa, Julio Gilabert and Salud Molina, a gypsy couple who have been together for 38 years rap out rhythms with their knuckles on a tabletop to a 12-time soleá. The video is filmed in the living room of their house, the space where their daily life takes place. The couple, who have been playing together for many years, dialogue through the rhythms). Music and dance appear constantly in your work. It's as if image, sound and movement are complementary rather than differentiated spaces. Do you think the ease with which you move between these three elements is a part of your Oriental culture?

I don't know. Actually, I'm not really conscious of it a lot of the time. Sometimes I only remember I have Oriental features when I see myself in the mirror. Now I'm in São Paulo. People here think I'm a local (Brazilian-Japanese) because of my appearance. Sometimes when I walk down the Av. Paulista I'm asked where the Liberdade district is (this was the district where Japanese emigrants lived until the 70s. Did you know there are 1.3 million of their descendents living there?)

When you ask me about my Oriental culture, I think you're generalising. In this case I must say I don't think it has a lot to do with my pieces. It's more like the cliché of discovering that the maker of the pieces is Japanese (and that's true) -isn't it? I would say that the naturalness you can see in my work is the result of the evolution of my own personality cultivated in a new environment, learning how to deal with new situations. What I do know is that I feel very much at home working with these three elements. Dialogue without words. I think the language gap I experienced during my first years in Spain led me to develop the sensory aspect. Music has been with me since my childhood as my mother was a music teacher. I grew up running around the piano. I consider dance to be 'bodily movement' or 'body language'. Actually, the participants in my videos aren't professional dancers or singers, and this allows me to observe things in their natural state.

Video is an ideal support for registering all of this. You could say that my pieces are almost the register of an action. I record everything with a fixed camera and hardly use any montage. Of course there is no script, so there is no beginning or end either. Reality follows its course. I simply came across these people at a certain point in time.

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

FOR MORE INFORMATION: WWW.GALERIAT20.COM