

El bestiario interior

Kena Kitchengs

Para que exista el arte en cualquiera de sus expresiones debe enhebrarse un canal de comunicación a distintos niveles del ser, donde no solo lo emocional se manifieste sino que el lenguaje se haga su coprotagonista. De manera esencial los seres humanos, somos las historias de nuestra familia, los cuentos regionales o los mitos, es decir, todo aquello que resuena en las entrañas. De esta manera, Kena Kitchengs arma una poética visual desde sí misma y el todo humano, a partir de las narrativas más universales y a la vez particulares. Sin duda alguna, todos esos mitos se renuevan en sus grabados para convertirse en historias personales o, más bien, las historias propias se reflejan en el mito.

Para poder entender una obra de manera más adecuada es importante dialogar con lo que el creador dice sobre sus manifestaciones artísticas; al respecto Kena puntualiza:

Si tuviera que describir mis procesos en una palabra, elegiría “bricolaje”: todo lo tomo prestado, y todo lo reformulo. Trato las historias como si fueran cajas llenas de objetos: tomo los que más me gustan, a veces de varias cajas a la vez, y armo algo nuevo con ellos.

Nevado I (2022). Aguafuerte y aguatina: Kena Kitchengs.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Nevado I (2022). Aguafuerte y aguainta: Kena Kitchengs
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

A través de la obra de Kitchengs nos encontramos con paisajes bucólicos o pueblerinos, donde los protagonistas son los animales. Estos nos recuerdan las historias latinoamericanas y a la vez los antiguos bestiarios de tradición medieval europea. Tal es el caso de la pieza del basilisco que se enreda en la punta de una montaña andina o la anfisbena con dos cabezas de serpiente y cuerpo de avestruz, que enfrenta ferozmente a un venado hembra.

Como espectadores de sus composiciones gráficas atestiguamos la acción del símbolo que se comunica con nuestro inconsciente para atemorizarnos o que descubramos fortaleza en ellos, es así que el venado con manos delanteras humanas nos da la oportunidad de entendernos como seres libres. También, se manifiesta en nosotros la extrañeza al vislumbrar a un cérvido bívido que observa desde las alturas un volcán helado.

Libro de artista, *Flores Sáficas* (2021). Libro de artista destruido y reconfigurado, collage y sellos:
Kena Kitchengs.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Delfos (2019). Litografía con intervenciones en acuarela: Kena Kitchengs.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

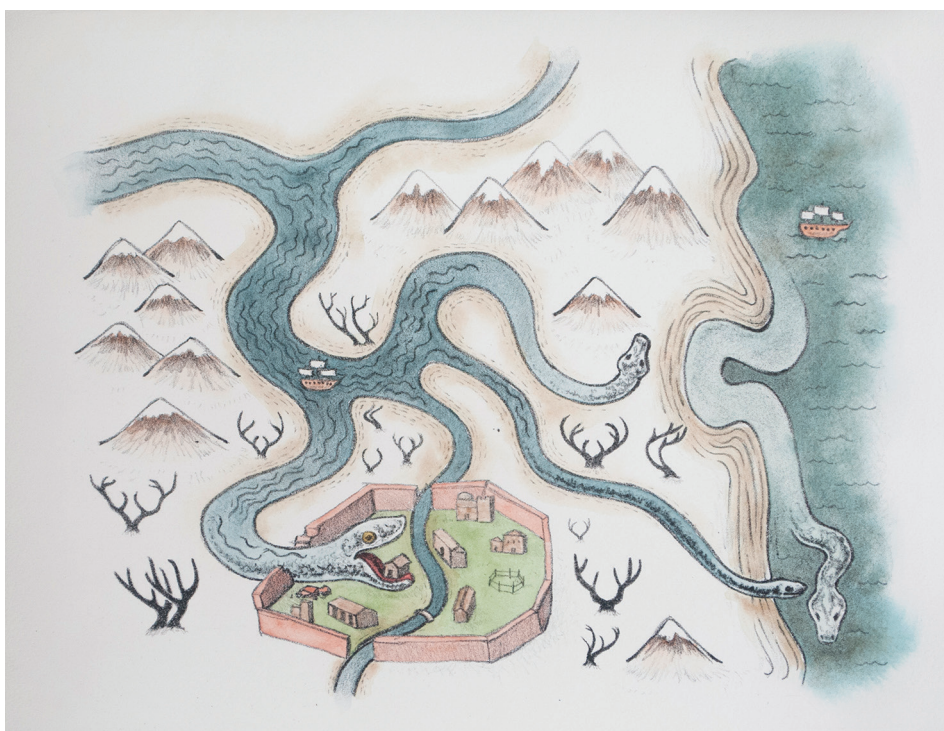
En sus grabados resalta una paleta de colores tierra, que nos hace pensar en los mitos fundacionales que recupera la artista. No deja de lado las tonalidades azules para recordarnos el contraste con el cielo o el agua. Me atrevo a aventurar que en su propuesta juega con la teoría de los cuatro elementos.

En ese nivel signifiante coexisten los libros de artista, los cuales, al igual que en los grabados, rescatan temas naturales para manifestar algo más profundo. En *Flores sáficas*, a partir de poemas de desencanto amoroso y colores pasteles que hacen remembranza de pétalos de las flores, nos da a entender cómo el amor es un arma de dos filos, de dulzura y pedacerío.

Cada uno de estos trabajos de Kena Kitchengs están rodeados de un aura propia de la artista, sensibilidad narrativa y maestría en la técnica, así como de las tradiciones que recupera, mezcla y recrea.

Detalle del libro de artista, *El origen del fuego*, (2019). Litografía en seco, sellos: Kena Kitchengs.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Hydra (2019). Litografía con intervenciones en acuarela: Kena Kitchengs.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Detalle del libro de artista, *The Scallop's Spine, a Book With Eyes*, (2022).
Cerámica, acuarela, collage, pop-up, sellos.
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Detalle del libro de artista, *The Scallop's Spine, a Book With Eyes* (2022). Cerámica, acuarela, collage, pop-up, sellos:
Kena Kitchengs.

KENA KITCHENGs (Caracas, Venezuela, 1989). Creadora e investigadora del libro de artista, inició su trayectoria artística en el grabado. En 2018 se titula con mención honorífica como maestra en artes visuales por parte de la UNAM. Ha realizado varias estancias y residencias artísticas en varios talleres de la república, incluyendo el TEBAC y la Ceiba Gráfica, y ha impartido talleres de libro de artista en diversas universidades. Como investigadora, ha participado en dos ediciones del Simposio Internacional de la Tipografía al Libro arte, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, además de publicar en el Omítorrinco Tachado. Ganó el Grand Prix del festival UNI Graphica, del museo estatal Kovalenko en Krasnodar, Rusia, en 2019. Ha sido seleccionada en bienales y festivales en México y en el extranjero. Trabaja varias técnicas de estampación, grabado, cerámica y dibujo entre otras, con las cuales realiza libros de artista y otras piezas. Su obra tiende hacia lo narrativo y al uso y reciclaje de mitos y otras historias.

Recibido: 15 de julio de 2022
Aprobado: 20 de agosto de 2022