

Hilda Catz

Caminos internos / Internal ways

Dibujar es una manera de ver el mundo, e Hilda Catz lo supo desde muy pronto; para ser exactos, desde los tres años, cuando su padre le mostró el fascinante universo al que podía acceder a través del papel y el lápiz. A partir de entonces, los trazos no serían para ella solamente un modo de afinar la observación, captar el detalle y rescatar instantes, sino un espacio reparador. “Voy a dibujar el mundo muy chiquitito y te lo voy a pegar en los ojos, para que lo veas”, cuenta que le decía a una abuela que había perdido la vista, y rescata el impacto que esa experiencia infantil tendría en su camino. Porque ayudando a ver fue como empezó a desplegarse el juego de esta artista y psicoanalista que abraza diversas formas de expresión, entregándose al

Drawing is a way of seeing the world. Hilda Catz found that out very early, at the age of three, to be precise, when her father showed her the fascinating universe she could enter with just a pencil and paper. Since then drawing wouldn't be just a way to refine her observation or capture details and instants, but it would be a repairing space.

“I'm going to draw a very tiny world and I'm going to stick it in your eyes, so that you can see it,” she recalls saying to an old lady who had lost her sight, and recalls the impact that childhood experience had on her journey. Helping others to see is how this artist and psychoanalyst began to develop her game while embracing diverse forms of expression, surrendering to the ups and downs of the senses, without denying any. Catz drew, painted, sculptured and crafted models, while always seeing her patients. With poetry always under her skin, art as both horizon and steering wheel, she navigates within herself and emerges with her works. They have been exhibited in Rome, Canada and the United States, and many of them belong to important international art collections, such as those of John Coatsworth, Harvard University, and David Tuckett in London, among others. She's been the pupil of great masters: Aurelio Macchi, Antonio Pujía and Juan Carlos Distéfano in sculpturing; Carlos Gorriarena and Guillermo Roux in painting; and Aída Carballo

Con la poesía a flor de piel y el arte como horizonte y timón, Hilda Catz navega adentro suyo y emerge con sus obras, expuestas en varios países.

With poetry always being under her skin, and having art as a horizon and a steering wheel, Hilda Catz navigates within herself and emerges with her works, exhibited in several countries.

(1)

(2)

(1) *De pronto la noche*, serie Exodo, acrílico sobre tela, 200 x 200 cm, 2009. (2) *"... y fueron por la mar en seco..., y era nube y tinieblas para aquellos... y alumbraba de noche la columna de fuego..."*, serie Exodo, acrílico sobre tela, 100 x 200 cm, 2009. / (1) *Suddenly the night*, Exodus series, acrylic on canvas, 200 x 200 cm, 2009. (2) *"... and went down the sea dryly... and it was clouds and darkness for those... and the fire column illuminated the night..."*, Exodus series, acrylic on canvas, 100 x 200 cm, 2009.

vaivén del sentido sin clausurar ninguno. Catz dibujó, pintó, esculpió y modeló, siempre a la par de la atención de su consultorio. Con la poesía a flor de piel, el arte como horizonte y timón, ella navega adentro suyo y emerge con sus obras, que han sido expuestas en Roma, Canadá y los Estados Unidos, y muchas de ellas pertenecen a importantes colecciones de arte internacionales, como la de John Coatsworth, de la Universidad de Harvard, y la de David Tuckett, de Londres, entre otras. Alumna de grandes maestros: Aurelio Macchi, Antonio Pujá y Juan Carlos Distéfano en escultura; Carlos Gorriarena y Guillermo Roux en pintura; y Aída Carballo en grabado, encontró el modo de conjugar sus dos grandes vocaciones al ser ambos, según ella, espacios donde se despliega el hecho creador,

in engraving. She found a way of blending both vocations, as according to her, these are spaces where the creative being is exposed, surrounded by ghosts, dreams, love, cruelty, sex and death. Her works are currently exhibited at the Norma Duek Gallery, in Natan Art Galleries (1213 Arenales St.), and from January 9th to January 16th, they'll be exhibited at the *Liga de Fomento* (Development League) in Punta del Este, also with her first gallery.

How do you see the world you wish to convey in your works?

It varies, as oneself and the situations one wishes to express

(1)

(1) *Entrar a navegar*, serie *No es agua ni arena la orilla del mar*, acrílico sobre tela, 200 x 150 cm, 2009.
 (2) *Amorótica*, escultura en bronce, 0,30 x 0,45 cm, 1990. (1) *Enter to navigate*, series; The seashore is neither water nor sand, acrylic on canvas, 200 x 150 cm, 2009.
 (2) *Loveotic*, bronze sculpture, 0.30 x 0.45 cm, 1990.

(2)

“Tan solo una línea puede estar cargada de sentido y representar lo que el artista siente”, explica Catz. “Only one trace can be filled with sense and represent how the artist feels,” explains Catz.

habitados por fantasmas, sueños, amor, crueldad, sexo y muerte. Sus obras actualmente están en exposición en la Galería Norma Duek, en Natan Galerías de Arte (Arenales 1213), y del 9 al 16 de enero se podrán ver en la Liga de Fomento de Punta del Este, también junto a la primera galería.

¿Cómo ve ese mundo que quiere transmitir por medio de sus obras?

Va variando, porque uno y las situaciones que quiere expresar cambian. Comparto lo que decía Rilke: el arte es verdadero cuando se hace necesariamente. La necesidad interna de hacerlo es lo que le da autenticidad a la obra. Tan sólo una línea puede estar cargada de sentido y representar lo que el artista siente. Prefiero que la obra se termine en el espectador, porque considero que ése es el verdadero proceso del arte. Es una apuesta a la posibilidad de multiplicidad de significantes, todos válidos en la medida en que han sido realizados necesariamente.

En sus obras hay una fuerte presencia de la palabra...

Sí. Viene por el lado de que también escribo poesía. Pinté una serie

change. I agree with what Rilke used to say: “True art is when it is done out of necessity.” The inner need to create it makes a work authentic. Only one line can be filled with sense and represent the artist’s feeling. I prefer the work to end in the eyes of the beholder, as I believe that’s the true process of art. It’s a gamble on the possibility of multiple signifiers; they’re all valid as long as they’ve been done out of necessity.

In your works, there’s a strong presence of words...

Yes. This is because I also write poetry. I painted several works about love in which each refers to a phrase. Linking eight paintings, one completed the poem. I think poetry is closely related to plastic expression, as both are a pure synthesis of feelings that play a role in a particular situation. In order to achieve it, however, it’s a long road full of searching. Likewise, both works of art and poetry don’t have to be closed. The Uruguayan poet Felisberto Hernández used to say: “In the body there’re always thoughts that go

(1)

(1) *Crepúsculo*, óleo sobre tela, 120 x 200 cm, 1997. (2) *Freud a través del mundo*, acrílico, 100 x 120 cm, 1995. / (1) *Twilight*, oil painting on canvas, 120 x 200 cm, 1997. (2) *Freud through the world*, acrylic, 100 x 120 cm, 1995.

to your head and dress up as words.” I use this line often because, to me, some thoughts are disguised as words, colors, poems, music, while others just linger around waiting to find a way to be expressed.

How do you live the creative process?

In general, it’s very demanding because real time has nothing to do with art time. When asked about how long it takes me to do something, the answer’s always the same: all of your life. As long as the artist looks at the world as if it were the first time, as Matisse used to say: “See the world with the eyes of a child.” There are some paintings that live up to the one’s expectations and some others that grow little by little, as one keeps finding them. Art is an internal commitment. You have to get seriously involved to find the synthesis. It’s a hard task for the artist, as one faces ghosts, distresses and fears. It’s necessary to shed the sheets of the daily life that cover it, so as to find yourself.

Regarding style, do you define yourself a certain way?

de cuadros sobre el amor en los que cada obra remite a una frase. Uniendo los ocho cuadros, se completaba el poema. Creo que la poesía está íntimamente ligada con la expresión plástica, porque ambas son pura síntesis de los sentimientos que están en juego en un momento en particular. Pero para llegar a ella hay que hacer un largo camino de búsqueda. De la misma manera, tanto la obra como la poesía no tienen que quedar cerrados. El poeta uruguayo Felisberto Hernández decía: “Por el cuerpo andan pensamientos que no siempre suben a la cabeza y se visten de palabras”. Tomo mucho este verso porque, en mí, algunos pensamientos se visten de palabras, otros de colores, de poemas, de música, y algunos siguen dando vueltas esperando expresarse por algún lado.

¿Cómo vive el proceso creativo?

En general demanda bastante, porque el tiempo real no tiene que ver con el tiempo del arte. Cuando me preguntan cuánto me lleva hacer algo, la respuesta siempre es la misma: toda la vida, en tanto el artista mira el mundo como si fuera la primera vez, como decía

(2)

“El arte es un compromiso interno. Hay que implicarse mucho para hallar la síntesis”, afirma la artista. “Art is an internal commitment. One has to seriously get involved to find the synthesis,” reasserts the artist.

(1)

(1) Junto a Leopoldo Presas, quien siempre la alentó con su consejo. (2) *Salón butacas*, tinta sobre papel, 45 x 35 cm. / Together with Leopoldo Presas, who always encouraged her with his advice. (2) *Seats Hall*, ink on paper, 45 x 35 cm.

(2)

Matisse: “Mira el mundo con ojos de niño”. Hay algunos cuadros que siempre tienen la estatura que uno les quiere dar y otros que van creciendo de a poco a medida que uno los va encontrando. El arte es un compromiso interno, hay que implicarse mucho para hallar la síntesis. Es un trabajo duro para el artista porque uno se encuentra con fantasmas, angustias y miedos. Es preciso despojarse de las capas con las que la vida cotidiana lo va cubriendo para hallarse.

En cuanto al estilo, ¿elige definirse de algún modo?

El camino me fue llevando por distintos estilos y búsquedas. Varios críticos me han dicho que mi estilo tiene mucho del expresionismo alemán, pero yo creo que siempre estoy fluctuando en la diversidad. Es como si hubiera de quedar capturada en una forma de expresión. Tengo ese movimiento, me dejo llevar.

¿En qué está trabajando actualmente?

En la impresión abstracta a través del color. No creo que me quede ahí, porque la línea y la tinta me atraen mucho. Hay una integración de la textura en las obras que estoy haciendo, está apareciendo la escultura. Pero por ahora siento que la forma de dejar abierto es la abstracción, no sé qué pasará después. La abstracción es en este momento como una especie de poema cada vez más abierto y misterioso.

Para más información: www.hildacatz.com ➤

Life’s journey led me to different styles and searches. Several critics have said to me that my style has a lot of German expressionism, but I believe I’m always fluctuating in diversity. It’s as if I were running away from being captured in a single mode of expression. I have that movement, I let myself go.

What are you currently working on?

On abstract impression through color. I don’t think that’ll be it, as I’m deeply attracted to lines and paint. There’s an integration of texture in the works I’m creating, and it’s showing up in my sculptures. But for now I feel the only way to leave it all open is abstraction, I don’t know what will happen afterwards. Abstraction is at the moment some sort of poem which turns out to be even more open and mysterious every time.

For further information: www.hildacatz.com ➤