

Mercedes Helnwein

«LA SOMBRA, LA LUZ Y LA INCERTIDUMBRE SON ESENCIALES»

«Las personas que intenten encontrar un motivo en esta trama serán procesadas». Mercedes Helnwein recuerda al dedillo la primera línea de 'Las aventuras de Huckleberry Finn'. Es el lema creativo y vital de esta artista con un registro sin fronteras.

POR LUISA BERNAL

Mercedes Helnwein nació en Austria y vive entre Los Ángeles e Irlanda. Es hija del artista de la provocación Gottfried Helnwein y de él ha heredado la creencia de que el arte no tiene fronteras. Mercedes dibuja; colabora en proyectos multidisciplinares; hace vídeos con su hermano, el músico Ali Helnwein; y escribe (en 2008 publicó su primera novela, *The potential hazards of hester day*). Ahora prepara una exposición en la galería Merry Karnowsky de Los Ángeles.

No sé si te molesta que siempre haya una referencia a tu padre cuando te presentan... ¿Ser la hija de un artista famoso hizo que tu vida fuera diferente de la del resto de tus compañeros cuando eras una niña?

No, nunca sentí la diferencia entre quiénes eran mis padres y quiénes eran los padres de los demás. Nunca se tuvo en cuenta.

Dos de tus hermanos también se dedican a una profesión creativa, música y fotografía. ¿Tiene alguna relación con la atmósfera que os rodeó?

Sí, sin duda. Más allá de estar siempre rodeados por el arte, crecimos con la idea de que cualquier proyecto es posible. Nuestros padres nunca nos frenaron para intentar cosas o ir en todas las direcciones. Siempre nos apoyaron con lo que queríamos o decidíamos hacer y nos ayudaron como pudieron.

Escritora, pintora, video-artista... Apareces en el videoclip *Gamma Ray* de Beck. ¿Es tu primer paso en la música o dejas eso para tu hermano Ali? ¿Cómo colaboraste con Beck?

Ya había colaborado en el material gráfico

del álbum *The information* de Beck hace unos años. Recientemente, él me preguntó si quería aparecer en su vídeo. Desde mucho antes he tenido una fuerte afinidad con el mundo de la música. Es esencial para el trabajo que hago y me ha ayudado a inspirarme y obtener tantas ideas en mis escritos e ilustraciones que ni siquiera sé si podría llegar a alguna parte sin ella. Siempre he querido estar relacionada con la música y he intentado profundizar en las colaboraciones con artistas...Me encantaría hacer vídeos musicales.

¿Cómo empezaste a trabajar con Alex Prager?

Casi por casualidad. Ella vivía en el mismo edificio que yo cuando me mudé por primera vez a Los Ángeles y nos llevamos muy bien desde el principio. Aunque somos muy diferentes y hacemos un trabajo muy distinto, creo que las dos tenemos los mismos parámetros de apreciación y gusto estéticos. Congeniamos de esa manera. Además, ella era siempre la persona más fácil con la que colaborar en términos de ética del trabajo y entusiasmo.

¿Serían tus pinturas y fotografías las ilustraciones perfectas para el contenido de tus libros? ¿Hay una historia común tras ellos?

Aunque la novela me resultaba muy visual mientras la escribía, mis dibujos no tienen nada que ver con ella y, al menos para mí, tienen un estilo muy diferente. Seguramente hay factores que los conectan, pero trato distintos temas y emociones en cada estilo, los libero de forma única. Pero ¿quién sabe?... A los ojos de otra persona puede haber más similitudes.

Si ahora pusiese en tus manos una libreta y un bolígrafo, ¿es más probable que escribas o que dibujes algo?

Dependería del día y de las circunstancias. Pero garabateo demasiado, así que probablemente dibujaría algo incluso si fuera a seguir con palabras luego.

¿Es el juego de luces y sombras el centro de atención de tus obras?

Luz y sombra son muy importantes para mi trabajo, pero la historia, la expresión de la cara, la singularidad o la incertidumbre... Todo eso es crucial. Siento que tiene que haber algo, una emoción o comunicación, que se puedan extraer de mis obras extractos de una trama que la gente pueda componer como quiera. Me encanta cuando cada uno me cuenta una historia totalmente diferente a partir de uno de mis dibujos. Ha habido gente que me ha dicho que mis exposiciones son estupendas porque son oscuras y espeluznantes. Otras personas, al contrario, me decían que les encantaba mi sentido del humor.

¿Qué o quién te inspira?

Todo lo de Tom Waits me emociona; los poemas de Bukowski; *Maybellene*, de Chuck Berry; el blues del Delta; *Al este del Edén*, de Steinbeck; The White Stripes; la película *Rushmore*; los dibujos y grabados de mi padre; el pintor John Register; los dibujos de blues de Robert Crumb; el sur y medio oeste de Estados Unidos.

¿Qué hace que *Las aventuras de Huckleberry Finn* sea tan especial para ti?

Ese libro es tan brillante desde distintos ángulos que no sería capaz de contestar adecuadamente a esa pregunta... Pero una razón es que lo leí por primera vez cuando tenía catorce años y me conmovió todo, desde el primer párrafo: «Las personas que intenten encontrar un motivo en esta trama serán procesadas...». Viví en ese mundo mientras leía el libro. De hecho, ese mundo era más real que el que me rodeaba en ese momento. Cuando lo acabé desarrollé una nostalgia por la vieja América... Años después fui al río Misisipi, era invierno, flotaban bloques de hielo y tenía frío, pero estaba tan contenta que apenas podía respirar.

Tras residir en distintos países desde que eras niña, ¿has encontrado un lugar ideal para trabajar y vivir?

Ahora vivo entre Irlanda y Los Ángeles y estoy contenta con este equilibrio. Son como polos opuestos de una pila. La calidad de vida de Irlanda es, en mi opinión, imbatible: el aire, el campo, la gente y el sentimiento de paz y salud. Pero Los Ángeles, con todo su caos, diversidad y lucha entre lo bueno y lo malo, es un estupendo caldo de cultivo para las ideas y tiene buena atmósfera de trabajo.

¿Vendrás a España?

Me encantaría visitar España y mostrar mis obras. ■

www.mercedeshelwein.com

En la página de la izquierda, dibujo inédito de Mercedes Helwein. En esta página, desde arriba, autorretrato y dos obras de *Whistling past the graveyard*.