

Lluís Barba

EL CONTEXTO EN EL TEXTO
THE CONTEXT IN THE TEXT

A través de la inserción de diversos personajes e iconos contemporáneos en sus composiciones, el artista español ressignifica las grandes obras maestras de la historia del arte. Una nueva lectura cargada de crítica e ironía.

Through the inclusion of different contemporary characters and icons in his compositions, the Spanish artist redefines the great masterpieces of art history. A new reading full of criticism and irony.

por Daniel Palacios, *Habitador del Arte Español*
imágenes cortesía del artista.

El turismo, como uno de los grandes fenómenos de las últimas décadas, ha resignificado el museo. La "wunderkammer" de hoy no es tan maravillosa por las obras que muestra, sino por sus heterogéneos habitantes, propios de un mundo delirantemente globalizado. La obra de Lluís Barba abunda y reflexiona en los tópicos del mundo contemporáneo: cultura, ideales y comportamiento. Un escenario complejo y lleno de personajes diversos, propios de un mundo que ha expandido sus límites. Como una forma de conectar presente y pasado, las imágenes de Barba nos muestran un sinnúmero de situaciones y personajes en las que abandonarse a la contemplación.

Tourism, as one of the great phenomena of recent decades, has redefined the museum. Today's "wunderkammer" is not so wonderful for the works it shows, but for its heterogeneous population, belonging to a deliriously globalized world. Lluís Barba's work explores and reflects on the topics of the contemporary world: culture, ideals and behavior. A complex stage and full of different characters, members of a world that has expanded its limits. As a way to connect present and past, Barba's images show us an endless number of situations and characters to be abandoned in contemplation.

"Transformo los autorretratos, creando una nueva realidad a través de un lenguaje paralelo. He introducido a los personajes de manera subjetiva, lo más representativo de sus biografías. Me interesa la búsqueda de estos elementos de conexión entre los personajes en la obra y del artista representado. Se trata de una lectura conjunta, en la que utilizo un lenguaje global basado en los elementos esenciales de cada uno de nosotros."

"I transform the self-portraits, creating a new reality through a parallel language. I have introduced the characters in a subjective manner, the most representative of their biographies. I am interested in the search of these elements of connection between the characters in the play and the represented artist. It is a combined reading, in which I use a universal language based on the essential elements of each one of us."

Pretendo motivar a la audiencia para que puedan ver y encontrar estos juegos conceptuales y formales, para que de esta forma participen de esta visión subjetiva de la historia del arte."

I intend to motivate the audience so that they can see and find these conceptual and formal games, so that, in this way, they participate of this subjective vision of art history."

La relación que guardas con la pintura moderna, ¿es de tributo, relectura, ironización, trivialización?

The relationship you keep with modern painting, is of tribute, proofreading, ironizing, trivialization?

No creo en el término "pintura moderna", pues para mí es ambiguo. Yo creo en el arte como medio de expresión, sea pintura, fotografía, escultura, vídeo, instalación o cine. Pienso que es de tributo al arte y a los artistas tanto del pasado como contemporáneos y de vanguardia. Mi obra es una relectura subjetiva del arte y un homenaje a los maestros del pasado, sin ellos sería impensable la existencia del arte contemporáneo tal y como lo conocemos actualmente. Respecto a la ironización, introduzco mensajes irónicos y desmitificadores, pretendo denunciar problemas importantes de una forma atractiva. Criticar el drama social a través de una obra de apariencia amable es un recurso que ya utilizaba el genio de Chaplin. Muchos hemos sonreído con la famosa escena donde el dictador juega con un globo terráqueo antes de que lo explotara en las manos. Realizo una puesta en escena capaz de introducir contrastes que hagan pensar al espectador. Sobre la trivialización, pienso que el arte cumple un rol en nuestra sociedad, a mayor divulgación de las atrocidades humanas,

I do not believe in the term modern-painting because it is ambiguous for me, I believe in art as a means of expression as painting, photography, sculpture, video, installation, film. I think it is a tribute to art and artists both of the past and contemporary or avant-garde and cutting-edge. It is a proofreading to a subjective art and a tribute to past masters, without them it would be unthinkable the existence of contemporary art as we know it today. In relation to ironizing, I introduce ironic messages and debunkers and intend to expose major problems in an attractive way. To criticize the social drama through a friendly-looking art work is a resource that the genius Chaplin already used. Many of us have smiled with the famous scene where the dictator plays with a globe before it exploded in his hands. I perform a staging capable of introducing the contrasts to make the viewer think. Concerning trivialization, I think art plays a role in our society, to a greater dissemination

más posibilidades de concienciar y frenar las mismas. En la parte formal y conceptual se crean escenas contrapuestas y sorprendentes donde pasado y presente pierden su vigencia y pesan a ser tiempo virtual. Pienso que el arte es una visión subjetiva y particular de ver el mundo que nos rodea, tan importante para los que lo emittimos como para los receptores, tiene tanto de emocional como de conceptual y formal. Para mí significa una forma de vida, si no desarrollara este tipo de trabajo, seguramente no me sentiría identificado a nivel individual. Es difícil determinar un sistema de valores que pueda relacionar el arte a una tradición cultural o artística, aunque la sátira de la reprochable tendencia social Hogarthiana, el inmediato decaer y la vulgaridad de las obras a gran escala puede parecer, a primera vista un acercamiento fácil al "arte clásico" con todas las jerarquías estancadas y arraigadas en los cánones de la historia del arte. Estas dicotomías entre el salvajismo y la celebridad, el homenaje artístico y el drama contemporáneo, están representados en todas las obras y revelan un intrincado comentario sobre la política, lo social y lo sexual, que tiene sus raíces en una tradición visual establecida.

of human atrocities, the more chances to raise awareness and stop them. In the formal and conceptual part conflicting and surprising scenes are created where past and present lose its validity and become virtual time. I think art is a subjective and unique vision of viewing the world around us, so important to us who emit it, as to the receivers, it has both emotional as formal and conceptual. For me it means a way of life, if I did not develop this type of work, I surely would not feel identified individually. It is difficult to determine a value system that can relate art to a cultural or artistic tradition, although the satire of the reprehensible Hogarthian social trend, the immediate nerve and vulgarity of large-scale works may seem, at first, to be a simple approach to "classical art" with all its stagnant hierarchies rooted in the canons of art history. These dichotomies between savagery and celebrity, the artistic homage and contemporary drama are represented in all the works and reveal an intricate commentary on politics, social and sexual, which has its roots in an established visual tradition.

¿Cuál es tu proceso de trabajo? ¿Es algo procesual, tienes ideas a priori o desarrollas un proceso de investigación?

What is your working process? Is it procedural, do you have prior ideas or develop a research process?

No es un proceso establecido, a veces es la obra del pasado la que me hace desarrollar una temática concreta, otras, mi propio discurso el que me lleva a buscar una obra que se adapte a lo que quiero expresar. Todo está en función de la necesidad conceptual que tenga y la adaptación que pueda tener la obra original sobre mi discurso. Evidente, existe un proceso de investigación de personajes a nivel temático. La decisión de incorporar personajes en obras del pasado surge pensando en la forma que tiene nuestro cerebro para recibir las aferencias externas, puesto que la imagen que recibimos a través de la retina nos llega fragmentada al hipotálamo, donde se reconstruye una imagen virtual razonada en función de los parámetros evolutivos de nuestra especie. Formalmente utilizo el blanco y negro para representar el pasado y el color para constatar el presente. En mi trabajo recae una carga simbólica y de códigos sociales que encaje en el ser humano en la universalidad. Situó las star-system y gente del glamour conjuntamente con personajes marginados o sin techo y niños hambrientos, hecho que no sólo evidencia las dos velocidades si no también la incomunicación. El consumo masivo aparece en forma de grandes multinacionales, la alienación y la falta de identidad está implícita en los tatuajes como código de barras en todas y cada una de las personas incorporadas en la obra. A través de mis historias virtuales creo complejos microhabitats donde pasado y presente se dan la mano, a la vez que lanzo una señal de socorro haciendo visible las atrocidades que la sociedad del bienestar ha propiciado y cuyas consecuencias parece dispuesta a olvidar.

It is not an established process, sometimes it is the work of the past that makes me develop a specific topic, another, my own discourse that leads me to look for a work that suits what I want to express. Everything is based on the conceptual necessity that it has and the adaptation which may have the original work about my speech. It is evident, a procedure of research characters exists at a thematic level. The decision to incorporate characters in works of the past arises thinking about how our brain has a way to receive external afferents, since the image we receive through the retina gets to us fragmented to the hypothalamus where a virtual image is reconstructed reasoned based on the parameters of our evolutionary species. Formally, I use white and black to represent the past and the color to ascertain the present. In my work lies a symbolic load and social codes that imprison the human being in the universality. I put the star-systems and people from the entertainment world together with marginalized or homeless characters and hungry children, fact that not only evidence the two velocities but also isolation. Mass consumption appears as large multinational brands, alienation and lack of identity is implicit in tattoos as barcodes in each and every one of those incorporated in the art work. Through my virtual stories I create complex microhabitats where past and present come together, at the time I release a distress signal making visible the atrocities which the welfare society has favoured and which consequences seems willing to forget.

¿Tiende el aspecto técnico de la producción de la obra a condicionar las temáticas?

Does the technical aspect of the art work production determine the issues?

No condiciona, pero sí es importante que técnicamente la obra esté bien realizada, el discurso se hace más inteligible, de más credibilidad. Mi trabajo se presenta en sistema Diasec, que tiene una durabilidad prácticamente indefinida.

It does not condition the work, but it is important that the work is technically well done, the speech becomes more intelligible, gives more credibility. My work is presented in Diasec system which has virtually an unlimited durability.

¿Cómo crees que deberían ser recibidas tus obras?

How do you think your work must be received?

Sería interesante que la visión del espectador fuese sin escepticismo y con libertad de interpretación. Consegui que el espectador valore los mensajes implícitos en la obra, como la relación entre trivialidad, glamour, banalidad en contraste con el arte, el pensamiento y la cultura. Todo a través de personajes mediáticos, del star-system interrelacionándose con artistas, coleccionistas, filósofos, científicos, turistas, indigentes, marginados y personas de distintas etnias, para evidenciar así el contraste existente entre las dos velocidades de nuestra sociedad. Evidenciar el por qué de los conflictos más arraigados en nuestra sociedad: la alineación, el aislamiento, la globalización, el mestizaje, el consumo masivo y la pérdida de identidad. La obra tiene múltiples lecturas y cada espectador recibe en su hipotálamo la información de los

It would be interesting that the viewer's vision was without skepticism and with freedom of interpretation. To achieve the viewers appreciation of the messages implicit in the art work, as the relationship between-triviality, glamour, banality in contrast to art, thought and culture. All through media personalities, of the star-system interrelating with artists, collectors, philosophers, scientists, tourists, homeless, marginalized and people of different ethnicities to this way demonstrate the contrast between the two velocities of our society. To demonstrate the reason of the conflicts rooted in our society: The alignment, isolation, globalization, miscegenation, mass consumption and loss of identity. The art work has multiple readings and each viewer receives from its hypothalamus the information of its inputs

inputs de forma distinta. Es interesante conocer la interpretación del receptor, pues no es la misma la visión en diferentes países o culturas.

differently. It is interesting to know the interpretation of the receiver as it is not the same vision in different countries or cultures.

En la narrativa de tu obra ¿apuestas por la anécdota o por una visión sociológica?

In the narrative of your work, do you bet for the anecdote or a sociological vision?

Apuesto por una visión sociológica donde existe una reflexión sobre la humanidad. El arte como fenómeno urbano y social y los efectos derivados del mismo. Me intereso sobre aspectos del mundo global generando un discurso y cuestiono la realidad partiendo de imágenes de nuestra memoria o de lo cotidiano, que interfiere y descontextualizo creando otras realidades. Utilizo una comunicación intencional con una información que actúa sobre nuestros sentidos, pues en indicios metonímicos, oscila entre la memoria del individuo y la amnesia de lo codificado. Intenta producir desesperadamente un instancioso o intervalo crítico, aunque para ello tenga que desmontar el placer de la foto-pintura e ingresar en un campo expandido de lo objetual.

I bet for a sociological vision where a reflection on humanity exists. Art as a social and urban phenomenon derivative of it. I wonder about aspects of a speech generating global world and I question the reality based on images of our memories or the everyday which I interfere and decontextualize creating other realities. I use intentional communication with an information acting on our senses for in metonymic indications it oscillates between individual memory and amnesia of the coded. Desperately try to produce a critical gap or interval, even though if for that I need to disassemble the pleasure of photo-painting and enter a field expanded of the universe of objects.

¿Hay límites en la autoría de tu obra?

Are there limits of your work in your authorship?

En absoluto. Los límites los pone la imaginación. Creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión deberían ser bandera en el siglo XXI y la utilizo para expresar todo aquello que los poderes fácticos no pueden o no quieren decir. Me viene a la memoria la obra de Ingres, *El baño turco*, con la recreación de mujeres musulmanas desnudas estimulando sus zonas erógenas. No hace falta que diga lo que pasaría si esta obra se realizara en estos momentos. Para mí, esto significa una regresión y demuestra que la humanidad ha evolucionado mucho en cuanto a tecnología pero no tanto en cuanto al pensamiento.

Absolutely not. The limits are set by the imagination, I believe that freedom of the press and freedom of speech should be a flag in the twenty-first century and I use it to express everything that the factual powers cannot or will not say. It comes to mind the work of Ingres, *The turkish bath*, with the recreation of Muslim naked women touching each other. Needless to say what would happen if this work would occur within this time. For me this means a regression and shows that humanity has evolved a lot in terms of technology but not about the ethics of thought.

A tus ojos, ¿la pintura ha muerto, vive o pervive?

In your eyes, has the painting died, lives or survives?

Mientras me seduzcan obras pictóricas de Kuitca, Bedia, Peter Halley, David Reed o Jonathan Lasker difícilmente morirá esta disciplina. Pienso que hemos de tener la capacidad de valorar la pintura como se produce en otras disciplinas, del mismo modo que apreciamos los montajes de Cattelán o McCarthy y las pinturas de Goya o Brueghel. En música con Mozart, Beethoven, Eminem o Taylor Swift y en arquitectura Zaha Hadid o Calatrava. Deberíamos dejar de lado el esnobismo que persigue al *prêt à porter*, ser capaces de reflexionar delante de una obra de arte, apartando los miedos y tabúes que condicionan nuestra forma de mirar el arte y simplemente juzgarla. Algunos teóricos como Fried han suscitado la discusión sobre el miedo a que el arte sucumba a la amenaza de la teatralidad, el entretenimiento, el *kitsch* o la cultura de masas. Aunque también pueden detectarse serios problemas cuando la estética se ensimisma o se dedica a expurgar toda impureza. El discurso parece que puede aportar poco cuando su preocupación fundamental es dotarse de legitimidad, cuando no enfangarse en un anecdótico, tanto más patético cuanto menores son las posiciones que merece la pena defender.

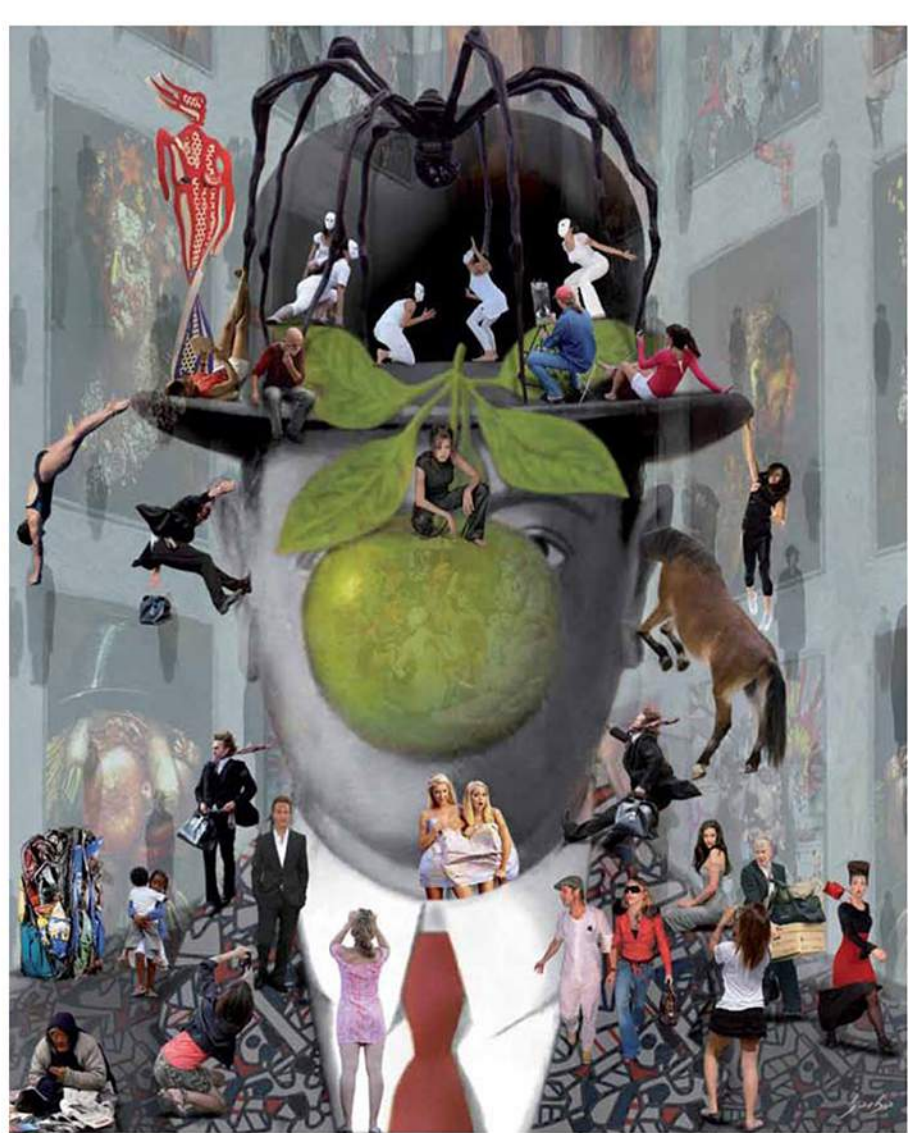
While Kuitca, Bedia, Peter Halley, David Reed and Jonathan Lasker's paintings seduce me, it is quite unlikely for this discipline to disappear. I think we should have the ability to assess the painting as it occurs in other disciplines, the same way we appreciate the assembly of Cattelán, McCarthy and the paintings of Goya or Brueghel. In music with Mozart, Beethoven, Eminem or Taylor Swift and in architecture Zaha Hadid or Calatrava. We should leave aside the snobbery that *prêt à porter* chases and be able to reflect in front of an art work putting aside the fears and taboos that affect our way of looking at art and just judge. Some theoreticals as Fried have raised the discussion about fears that art may succumb to the threat of the theatricality, the entertainment, the *kitsch* or mass culture. Although serious problems can also be detected when the aesthetics becomes engrossed or is dedicated to expunge all impurity. The speech seems likely to provide little when its ultimate concern is to acquire legitimacy, when not mired in a series of anecdotes, the more pathetic when smaller are the positions worth defending.

Recientemente has presentado la serie *Autorretratos*, es un lenguaje distinto, ¿existen paralelismos con la serie *Viajeros en el tiempo*?

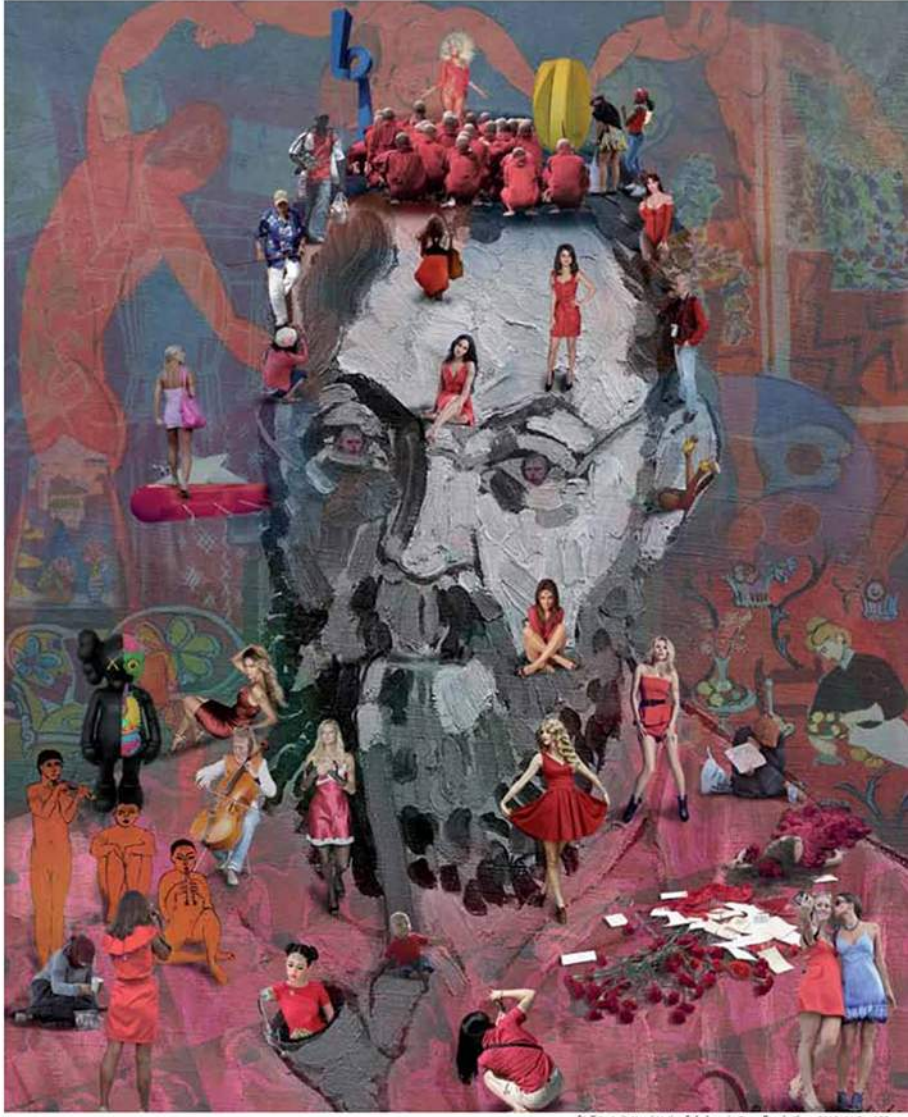
Recently, you have presented the series *Autorretratos* (Self-portraits), it is a different language, does any parallelism exist with the series *Viajeros del tiempo* (Time travellers)?

En el proyecto de la serie *Autorretratos* realizo un trabajo paralelo al de la serie anterior. Aunque cada retrato es un trabajo independiente, con su propio mensaje y su propia identidad, es parte de un proyecto más amplio que tiene un significado unitario con la exposición *Self-Portraits* presentada en Dean Project Gallery de Nueva York, en la que se recrea el "diálogo del absurdo", coincidiendo en el mismo espacio-tiempo personajes que hablan un lenguaje artístico distinto. La exposición se compone de diferentes autorretratos de artistas que destacaron en la historia de la evolución del arte. He reinterpretado la obra para crear relecturas subjetivas del arte que le caracterizan. En esta serie los artistas son el centro de atención, y no sus obras. Así, en la autopsia de estas nuevas obras existen iconos y simbolismos que conectan a estos maestros del arte con cada uno de

In the project of the series *Autorretratos* I make a parallel work to that of the previous series. Even though each portrait is an independent work, with its own message and identity, this is part of a much larger project which has a single significance with the exhibition *Self-Portraits* presented in The Dean Project Gallery in New York, in which the "dialogue of the absurd" is recreated, coinciding in the same space-time characters who speak a different artistic language. The exhibition is made up of different self-portraits of artists who succeeded in the history of art evolution. I have re-interpreted the art work to create subjective new readings of art which characterizes them. In this series, the artists are the center of attraction, and not its art works. Thus, in the autopsy of these new art works, icons and symbolism exists which connect these masters of art with each one of

"Self-Portrait, Kesse Magritte" de la serie *Travelers in Time*, 2012, 96,5 x 122 cm

"Self-Portrait, Ivori Mattos" de la serie *Travelers in Time*, 2012, 96,5 x 122 cm

"Self-Portrait, Ivori Mattos" de la serie *Travelers in Time*, 2012, 96,5 x 122 cm