

Peinture (Étoile Bleue), Joan Miró
Vendida en 29,2 millones de euros
Sotheby's Londres, 19 de junio
2012

8 Entrevista Christian Deydier, Presidente del Sindicato Nacional de Anticuarios de Francia, es un insigne experto en arte oriental. En esta entrevista evoca el germen de su pasión por Asia, motivada por su abuelo, uno de los grandes orientalistas de la época.

14 Grandes Coleccionistas Los mecenas austriacos **Karlheinz y Agnes**

Essl están incluidos en la lista de los 100 coleccionistas más influyentes del mundo que elabora cada año la revista *ArtNews*.

20 Entrevista Autor de famosas películas, como *El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante*, **Peter Greenaway** encuentra hoy en el videoarte una vía para continuar su experiencia cinematográfica.

24 Entrevista Considerado uno de los artistas de mayor relevancia internacional, **Julian Opie** crea obras efectistas inspiradas en el cuerpo humano y propone una refrescante interpretación del retrato clásico.

30 Grandes Coleccionistas Nieto del legendario coleccionista de arte egipcio Albert Gallatin, **Oliver Cobb** posee una soberbia colección de Arte Africano.

34 Entrevista Los mitómanos tienen en **Joe Maddalena** un aliado para suministrarles objetos únicos del mundo del espectáculo así como manuscritos y documentos de personajes históricos.

38 Entrevista Por los talleres de la editora Gemini, fundada por **Sidney B. Felsen**, han pasado los grandes artistas de la contemporaneidad. El histórico impresor nos explica la revolución experimentada por la obra gráfica.

42 Fotografía Economista de formación, **Pierre Gonnord** es, sin embargo, un prestigioso exponente del retrato fotográfico.

46 Entrevista En 2008 **Miquel Barceló** invitó al escritor **Michael Damiano** a vivir con él en su taller de París y a acompañarle en sus viajes por el mundo. Aquellas experiencias se condensaron en una reveladora biografía sobre la que charlamos con su autor.

50 Reportaje El crítico **Michael Peppiatt** fue amigo de grandes artistas del siglo XX. Sus inteligentes conversaciones con ellos se recogen en el libro *Interview with Artists (1966-2012)* del que ofrecemos un avance.

92 Investigación El profesor **Matías Díaz Padrón** reflexiona en un sustancioso artículo sobre la moda en la historia y la pintura del siglo XVII.

Christian Deydier,

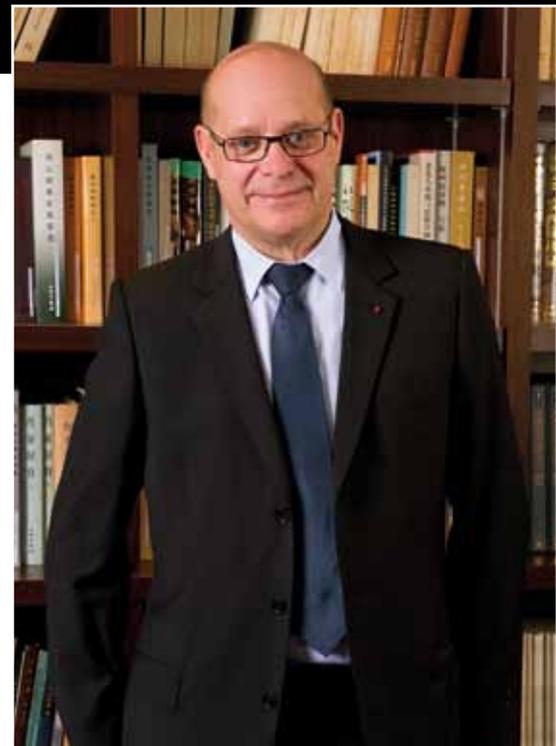
Aplique en
bronce, Grecia
S.VI aC ©
Galería Phoenix
Ancient Art

Christian Deydier (Vientiana, Laos, 1950) regresó a Francia a los cuatro años para ser educado por sus abuelos tras la muerte de su padre. Desde su infancia el contacto con Asia ha sido constante y motivado por la profesión de su abuelo, uno de los grandes orientalistas de la época. Estudió en la Universidad de París, Lengua y Civilización China y, en la Universidad de Taipei, en Taiwán, *jiaguwen*, la primera forma conocida de escritura china. Pero sus aficiones le llevaron al comercio y al coleccionismo de obras de arte asiáticas más que a la enseñanza. En 1987, abrió la galería "Oriental Bronzes Ltd". Y, regularmente desde 1985, organiza exposiciones de bronce arcaicos de las dinastías Shang y Zhou, y de orfebrería China.

Preside el Sindicato Nacional de Anticuarios de Francia que promueve la célebre Bienal de los Anticuarios, que convierte a París en capital de las artes durante el mes de septiembre. *[Las imágenes que ilustran este artículo son piezas que expondrán distintas galerías en la Bienal].*

Usted nació en Laos, y estudió entre Taipei y París, cuéntenos ese lazo tan estrecho que mantiene con Asia

Mi abuelo era orientalista. Era dueño de la librería *Maison Neuve* de París que era conocida en todo el mundo por sus fondos de diccionarios sobre Java, manuales de aprendizaje de la lengua árabe, tratados sobre distintos dialectos, y obras científicas de diferentes institutos. Lo cierto es que siempre he estado metido en este

el embrujo de Oriente

Bodhisattva,
China,
Dinastía
Tang, S.X
© Jacques
Barrère

Caballo de
Ferghana, China,
Dinastía Tang
© Galería
Christian
Deydier

medio. Cuando volví de Laos tenía solo cuatro años, y tras el fallecimiento de mi padre fueron mis abuelos quienes me educaron. Conocí entonces a muchos profesores que en aquella época eran estudiantes y que luego se han convertido en grandes personalidades del arte asiático y del arte islámico en Francia. Mi padre era un experto en arte hindú, en sánscrito, y en Budismo. Desde pequeño sentía curiosidad y atracción por Asia. Estudié matemáticas y física pero a mitad de carrera pensé que lo que me fascinaba era la cultura asiática y me puse a estudiar chino.

Se define como “más estudioso y erudito que comerciante” ¿cómo se convierte en anticuario?

Todo fue un poco por casualidad. En mi

época de estudiante en Taiwán, conocí a un jesuita francés que era miembro del Instituto Hi Chi y especialista en escritura protochina. Él me animó a estudiar esta escritura que era un campo poco explorado. El desciframiento de esta lengua nos ha permitido conocer la historia, la religión, la vida cotidiana de un periodo chino que se consideraba poco menos que mitológico. Es una escritura nueva que cuestiona todo el conocimiento que se tenía sobre la dinastía de los Shang.

Al regresar a Francia, lo lógico hubiera sido que entrara a trabajar en algún museo o me hiciera investigador pero un día, durante una subasta, conocí a un experto en Extremo Oriente, amigo de mi padre, que me propuso convertirme en Experto en Arte Chino en la casa de subastas Drouot.

Trabajé en Drouot hasta que dejó de interesarme y decidí irme a Inglaterra para ‘medirme’ con los grandes expertos del momento, estamos hablando de los años 80; poco tiempo después me ofrecieron ingresar en el Sindicato de Anticuarios de Francia.

¿Cómo contaría esta trayectoria a través de los objetos?

Pasé de las inscripciones chinas a las vasijas de bronce porque las inscripciones que estudiábamos estaban sobre huesos y caparazones de tortugas y teníamos las mismas inscripciones en los bronce. De los bronce pasé a las vasijas, y luego al metal, oro y plata que son mis auténticas especialidades. Poco a poco también tuve que prestar atención a la India ya que el

Karl Lagerfeld será el director artístico de la Bienal

Quintaesencia del lujo

En 1956 Pierre Vandermeersch tuvo la idea de fundar una «feria de antigüedades», concebida como un evento donde la belleza de los objetos se combinaría con la elegancia de París. La primera Bienal, inaugurada por André Malraux, se celebró en 1962 y desde entonces la feria parisina se ha posicionado entre las más prestigiosas del mundo.

Para su puesta en escena suelen recurrir al *savoir-faire* de estetas como Pier Luigi Pizzi, Jean-Michel Wilmotte y Christian Lacroix. Ese año el elegido ha sido el diseñador alemán Karl Lagerfeld.

“Con la reapertura del Salón de Honor (cerrado durante más de setenta años), la *Biennale* se ha ampliado para dar cabida a más expositores (45 nuevos), elegidos entre los mejores anticuarios y marchantes de arte del mundo, que han sido seleccionados entre 300 solicitudes”, detalla Christian Deydier.

Collar con zafiros y diamantes en cascada © Joyería Harry Winston

Collar en oro blanco © Joyería Piaget

Budismo chino me hizo volver la mirada hacia el Tíbet, hacia el budismo tibetano y la Ruta de la Seda. Y el Tíbet me llevó al Budismo Hindú.

¿Con qué frecuencia debe viajar a Asia?

Voy cada tres semanas más o menos. Son viajes relámpago para conocer a coleccionistas, ver objetos, etc. Mi base está en Hong Kong, pero también me desplazo a Filipinas, Japón, Taiwán, China... Y luego, aparte de mis viajes de negocios, también hago otros de formación profesional, en los que visito yacimientos arqueológicos, lugares de budismo chino; en mi última estancia, por ejemplo, fui al Desierto del Taklimakán, y allí visité todos sus oasis

La decana de las ferias

“Para festejar el medio siglo de trayectoria de la Bienal hemos preparado una cena de gala para 1.200 comensales, cocinada por el Chef Gerard que tiene tres estrellas Michelin. Como organizador pruebo todo, hasta soy diplomado por el Hotel Ritz!” dice sonriendo Deydier. Los visitantes disfrutarán de 118 expositores representativos de más de quince especialidades —desde las antigüedades clásicas al arte contemporáneo— que mostrarán sus piezas más especiales reservadas para la ocasión. Las galerías **Mayoral Galería d'Art** (Barcelona) y **Ana Chiclana** (Madrid-París) son la representación española en el evento.

en los que tuve el privilegio de contemplar pinturas de los siglos IV, V, y VI aC, con influencias hindús y persas, entre otras.

¿Es verdad que hablar chino es prácticamente imposible para un occidental?

El chino lo aprendí con 22 años. Es un idioma que hay que reaprender continuamente como un principiante. En estos momentos, he vuelto a repasar mis lecciones de vocabulario básico para poder hacer cosas tan sencillas como ir a un restaurante. Lo normal es cometer errores de pronunciación, de tonalidad. Leo mucho, en diagonal. Para hablarlo bien, hay que practicarlo todo el tiempo. Y las diferentes regiones tienen, además, sus propios dialectos. Lo que mejor se me da es no decir nada, lo que, por otro lado, resulta excelente para los chinos! Tenemos formas de ser muy diferentes. A veces los chinos se dibujan los caracteres en la mano para que sea más fácil entenderse. Ellos consideran que los occidentales somos una raza inferior. El mejor ejemplo es la Exposición Universal de Shanghai. Si uno se fija bien, el pabellón chino era el único que medía 50 metros de altura, los demás no tenían derecho a superar los 20 metros. En la prensa local se dijo, sin embargo, que eso era porque todos los países del mundo venían a rendir tributo a China, como en la época del Emperador. Cuando uno comprende esto, habla de forma diferente y hay que demostrar que también somos cultivados y que merecemos el mismo respeto.

¿Qué recuerdos le vienen a la memoria de sus viajes por Asia?

Recuerdo un recibimiento espléndido. Fui a Japón acompañando al presidente Jacques Chirac para recoger el premio que le otorgaba el Emperador. Una vez en el hotel vimos que había venido a saludarnos el Emperador en persona. Normalmente éste nunca se desplaza, son los visitantes quienes deben ir a su residencia a cumplimentarlo. Vino la Emperatriz también, y nos advirtieron que no podíamos tocarla. En cambio ella, en cuanto nos vio, se dirigió directamente a nosotros, y nos estrechó la mano hablándonos en un francés impecable. El jefe de protocolo japonés estaba desesperado, no sabía qué hacer!. Llevé después al presidente Chirac a conocer a uno de mis colegas anticuarios japoneses y éste nos mostró un objeto fabuloso. Ni se me pasó por la cabeza preguntar el precio porque me hubiera costado que no estaba a la venta, pero es la única vez que en Japón me ha pasado algo así. Son países fascinantes, las dos culturas, la nuestra y la suya, no pueden

compararse y deben aceptarse tal como son.

Cuando eres occidental, no es fácil que te enseñen un objeto de valor. Primero, uno tiene que demostrar que sabe, y mucho!, para que le cedan su patrimonio. Hay cierto desprecio hacia lo occidental, pero es que la cultura oriental es apasionante.

¿Cuida Asia su patrimonio histórico? ¿Es fácil importar piezas para un anticuario?

En Japón protegen mucho el arte. Tienen unas clasificaciones muy específicas. Desde 'Obra Sacra', por ejemplo, a "Tesoro Nacional Viviente" que es como protegen a sus artistas vivos. Este es un fenómeno extraordinario. Que alguien pueda ser considerado un "tesoro nacional viviente"! He conocido a algunos de ellos, son personas adorables y de esta manera su arte está protegido. Hay que sentir curiosidad por todo. Para entender el pasado debe conocerse el presente.

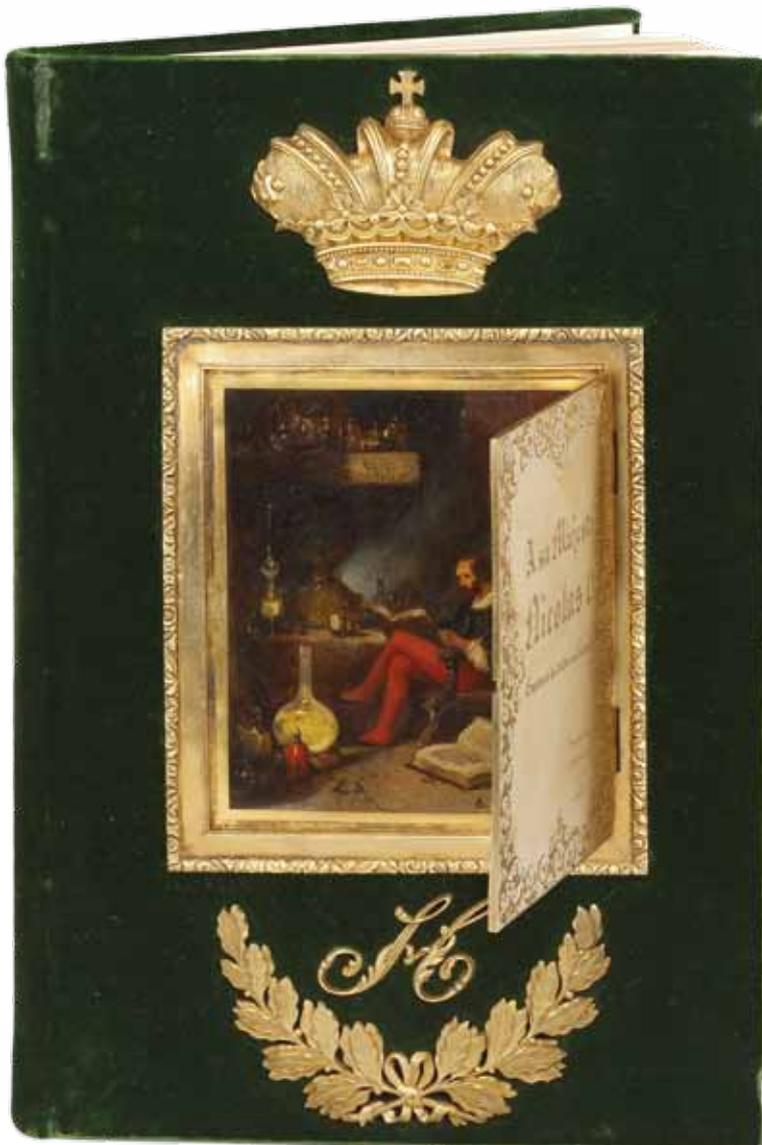
China es completamente diferente a Japón. Destrozan, sin darse cuenta, su patrimonio. Muchos de los guerreros del mausoleo de Qin Shi Huang fueron destruidos, por puro desconocimiento. Cuando fueron descubiertos estos guerreros de terracota aún conservaban intacta su bella policromía. Pero como se dejaron a la intemperie, en cuanto se puso a llover, la pintura se desvaneció.

¿No mejora la situación?

Ahora afortunadamente comienzan a poner restricciones. Se ha empezado a formar a los arqueólogos que participan en las excavaciones de tumbas, por ejemplo. Se empiezan a aplicar ciertas técnicas de conservación para algunos materiales. Se han descubierto tumbas hechas en made-

Cómoda de Jean-Henri Riesener
© Kraemer Antique Gallery Dealer

El Alquimista,
Gérard de Nerval
& Alexandre
Dumas © Librería
Jean-Claude Vrain

ra que, al extraerlas de la tierra y sacarlas al aire libre, se han destruido automáticamente con el contacto del aire. Se encontró incluso un cuerpo que se descompuso rápidamente. No hay que olvidar que, por culpa de la Revolución, todos estos avances en el mundo de la arqueología han llegado mucho más tarde. El Instituto de Arqueología se creó en los años 70. Cada región tiene una política de protección artística diferente. Además les cuesta mucho pedir ayuda a países más especializados. Primero lo hacen ellos, consiguen arruinar algunos frescos, por ejemplo, y luego se dan cuenta de que hay que llamar a los especialistas franceses. El resultado es que se pierde patrimonio y un tiempo precioso.

Es una lástima...

En Occidente, por ejemplo, cuando encuentran fragmentos de objetos, se toman fotos, se numeran los paquetes y se intenta reconstruir el objeto. Ellos lo ponen todo junto y mezclado en una bolsa. Y la mayoría de los que trabajan no son arqueólogos!. Yo mismo he sido testigo de cómo, en una excavación en la que se encontraron miles de figuras de guerreros, se fueron poniendo las piernas en una bolsa, las cabezas en otra... así es imposible restaurar ninguno!.

El japonés, en cambio, es metódico. Es gran conocedor de su cultura, aunque su

forma de mirar el objeto de arte es muy distinta a la nuestra. Mientras que un occidental valora la belleza, la rareza, la forma y el color de un objeto, el japonés se fija solo en el pequeño fragmento que contiene la inscripción en la que se plasma lo que el rey ha dicho, lo que el rey ha hecho... para ellos esa inscripción es lo esencial. No tienen el mismo acercamiento al arte que nosotros.

¿Ha hecho algún descubrimiento emocionante?

Sí, he hecho dos descubrimientos maravillosos. El primero fue en Japón, en una colección privada. Estuve viajando durante varios meses a Japón para adquirir objetos, pero nada de lo que veía tenía demasiado interés para mí, hasta que, por fin, durante mi última estancia, hice un hallazgo formidable: en el interior de una de las cajas que me enviaron había un excepcional Buda en bronce del siglo V. Era una pieza rarísima!. Reconocí la estatua al instante. Era una escultura que estaba en paradero desconocido desde la última guerra. Era descrita en libros especializados como una de las dos únicas piezas existentes del Budismo del siglo V; ésta había sido sacada de China, y desde los años 40 se le había perdido la pista. Es decir, este Buda era propiedad de un se-

ñor desde los años 40 y, al morir éste, sus hijos vendieron toda su colección como si fuera un solo lote. Nadie tenía noticias de su existencia, todos pensaban que se había destruido durante la guerra.

Es increíble...

El segundo lo hice en China, en Xian. Estaba comiendo con uno de mis amigos arqueólogos en un restaurante cuando, de repente, le llamaron por teléfono. Se estaban construyendo los cimientos de un centro comercial en la ciudad y habían descubierto una tumba con quince metros de profundidad. Mi amigo me propuso ir a ver lo que era. Al llegar, descendimos por una escalera hasta el sepulcro en el que advertimos una lápida adornada con unas esculturas de tres camellos, uno de frente y dos de perfil, con una especie de vasija que probablemente contenía fuego y una mesa bajita con cosas de plata. Mi colega me dijo que parecía romano pero yo lo asocié de inmediato con la antigua religión del fuego y le dije que debía representar a Sotgia. En el interior de la tumba había solo un sarcófago, sublime, hecho en piedra, que estaba decorado con escenas de la vida de la época, con personajes extranjeros pintados en negro; todo el sarcófago era negro y rojo por los trajes y en el fondo tenía hojas de oro. Estaba convencido de

que pertenecía a la civilización de Sotgia pero claro, no podía asegurarlo al cien por cien. Durante tres días se paró todo para desenterrar el sarcófago. En la actualidad es una de las piezas más valiosas del Museo de Xian. Está fechado entre los siglos VII y VIII aC, y debió de ser la tumba de un príncipe o de una alta personalidad.

China aún está por descubrir!. No se ha extraído ni una décima parte de lo que debe quedar todavía bajo tierra. Las primeras excavaciones empezaron en 1928 y se frenaron en 1938 por la guerra. Luego vino la Revolución y hasta 1972 no se abrió el Instituto de Arqueología. Es una ciencia que apenas tiene 60 años. Nuestros conocimientos sobre la historia de China han avanzado tanto que, cuando releí mi primer libro, años después de haberlo escrito, pensé « pero quién ha sido el tonto que ha escrito esto! » Todo lo que había escrito en esa época había cambiado radicalmente. Ahora se investiga sobre periodos y regiones en particular. Se están descubriendo las culturas regionales chinas... es un momento fascinante!.

Jacinta Cremades

Del 14 al 23 de septiembre
Grand Palais. París
www.sna-france.com

EXPOSICIONES

FUNDACIÓN MAPFRE

JITKA HANZLOVÁ

**31 MAYO /
2 SEPTIEMBRE
2012**

SALA AZCA

Avda. General Perón, 40, Madrid. Telf. 91 581 16 28

*Sin título (detalle),
de la serie *There is Something I Don't Know*, 2007*

© Jitka Hanzlová

Karlheinz y Agnes Essl.
Foto: Peter Kuffner,
Klosterneuburg.
© Sammlung Essl
Privatstiftung, 2007

Karlheinz y Agnes **Essl**

“Entregarse al arte te cambia la vida”

El coleccionismo a menudo se define como una pasión. Para mí, éste es sólo uno de sus muchos aspectos y lo sorprendente es que las emociones, motivaciones y sentimientos involucrados no puedan describirse con claridad. Además está la curiosidad, el interés por descubrir nuevos caminos en el arte y por descifrar símbolos enigmáticos”, explica el coleccionista austriaco **Karlheinz Essl**, propieta-

rio, junto a su esposa Agnes, de una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de Europa y a quienes la revista *ArtNews* incluyó entre los 100 coleccionistas más influyentes del mundo. Los Essl son los fundadores de *BauMax*, una compañía de productos y servicios para la casa y el jardín que cuenta con 11.000 empleados en nueve países y que en 2011 facturó 1,5 billones de euros.

Situado a 25 minutos de Viena, en la localidad de Klosterneuburg, el Museo Essl, alberga 7.000 obras de arte de los principales artistas y movimientos del siglo XX que se exponen en un elegante edificio de cinco plantas ideado por el arquitecto Heinz Tesar.

“Nuestros viajes alrededor del mundo siempre han estado determinados por el arte –asegura el coleccionista- Visitamos

a los artistas en sus estudios, charlamos con comisarios, acudimos a museos y galerías. Leemos monografías y publicaciones sobre arte, además de estudiar catálogos. Hemos escogido personalmente todas y cada una de las obras de nuestra colección, algunas conjuntamente, y otras sólo uno de nosotros. Aunque a veces apreciamos las cosas de manera distinta, tras décadas de ver arte juntos hemos alcanzado un cierto consenso básico. No tenemos asesores, pero sí nos influyen nuestras reuniones con importantes representantes del mundo del arte y las visitas a museos y galerías. Pero la decisión final acerca de si un artista puede encajar o no en la colección o sobre qué obra en concreto habría que adquirir, siempre la tomamos nosotros solos. En este sentido nuestra colección puede considerarse subjetiva, pero no aleatoria. Tiene continuidad, saltos y algunos bordes afilados, pero eso le da forma y color.”

La colección Essl tuvo unos comienzos modestos tal como recuerda el señor Essl: “Inicialmente empezamos con obras sobre papel de artistas austriacos, y sólo después de algún tiempo, cuando nuestra situación financiera mejoró considerablemente, pudimos empezar a pensar en adquirir piezas más ambiciosas. Más tarde, decidimos incluir relevantes firmas internacionales. Me

Vista exterior del Museo Essl.
© Sammlung Essl Privatstiftung.
Foto: Frank Garzarolli

acuerdo perfectamente de nuestras visitas a museos en las que descubrimos a Morris Louis, Sam Francis, Frank Stella, Alex Katz o la maravillosa obra de Antoni Tàpies y Eduardo Chillida. Entre los alemanes nos fascinaban Gerhard Richter, Sig-

mar Polke, y Georg Baselitz, entre muchos otros. Al principio nos parecía un sueño imposible llegar a poseer pinturas suyas, tenerlas a nuestro alrededor y compartir este placer con otras personas. Al final algunos de estos sueños se han convertido en

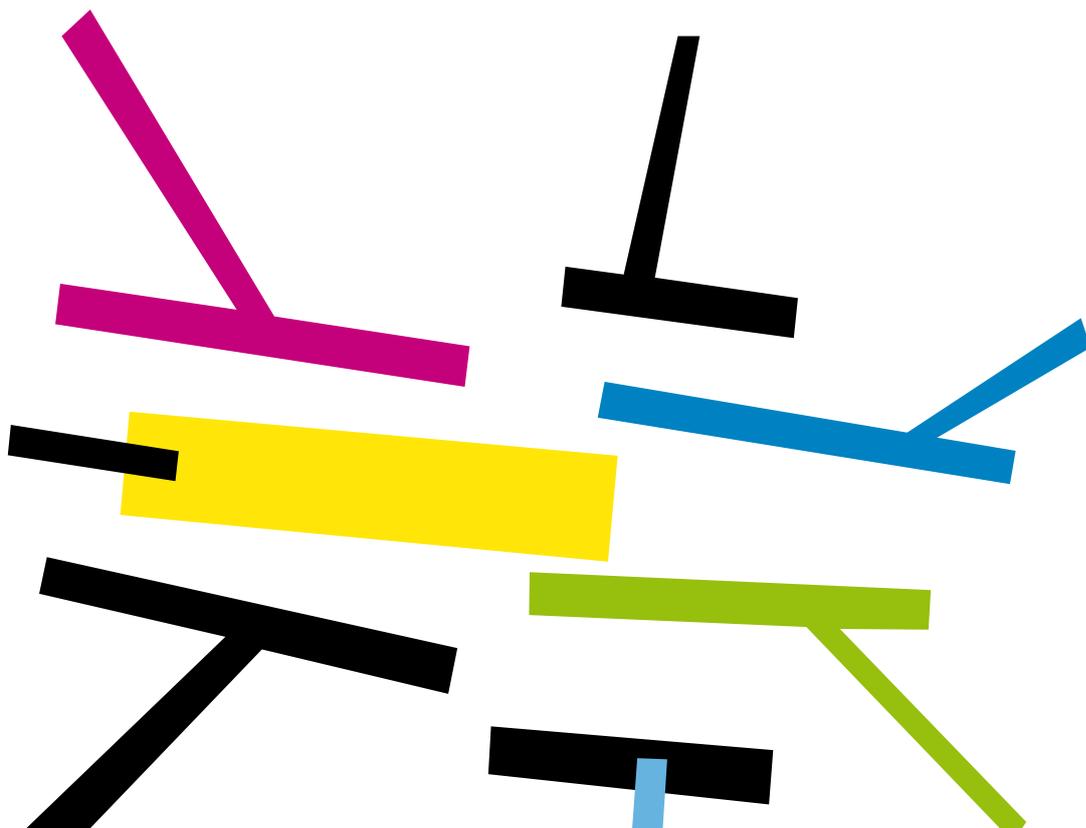
The New Contemporary

September 20–23, 2012

Vienna International Art Fair

www.viennafair.at

**VIEN
NAFAIR**

Su 'ballena blanca'

“Le contaré una anécdota sobre la adquisición de la obra *Dark Wave [Ola Oscura]* de Gabriel Orozco en 2006 —nos dice sonriente Karlheinz Essl— Se trata de una instalación que muestra el esqueleto de una ballena varada en Andalucía, pintado por el artista con círculos concéntricos. Se presentó como *la sensación* en la feria Frieze en el stand de la galería White Cube de Londres y suscitó un enorme interés en el mundo del arte. Cuando la vimos, mi mujer y yo supimos enseguida que queríamos adquirirla para nuestro museo. Costara lo que costara!. Además, en aquel momento estábamos inmersos en los preparativos del 35 aniversario de nuestra colección con una muestra muy ambiciosa en la que íbamos a presentar las obras más valiosas. *Dark Wave* estaba predestinada a convertirse en la pieza estelar dentro de la sala principal —incluso parecía que hubiera sido diseñada *ad hoc* para la arquitectura del museo. Para hacernos con ella tuvimos que imponernos a unos cinco o seis coleccionistas particulares y otros museos. Recuerdo el tiempo de espera —cinco días— hasta conseguir este gran golpe, como algo tremendamente angustiante. Llegué a sentirme como si yo mismo fuera quien hubiera sacado con un arpón a ese monstruo marino de las profundidades de un mar furioso y embravecido.”

realidad” manifiesta Karlheinz Essl, con quien *Tendencias del Mercado del Arte* ha conversado.

¿Cuál fue su primera experiencia con el arte?

En la pared del cuarto de los niños de mi casa paterna había colgado un grabado de Alberto Durero (*El Caballero, la Muerte y el Diablo*). Aunque era demasiado pequeño para entender el tema, la representación pictórica me fascinó.

Sus primeras adquisiciones llegaron tras una estancia en los Estados Unidos, a finales de los años 50, pero ¿cuándo se empezaron a considerar verdaderos coleccionistas? ¿Tiene su colección un tema?

La colección ha ido evolucionando desde unos humildes inicios hasta alcanzar su envergadura actual. Al principio sólo

había grabados, luego incluimos dibujos y acuarelas. En 1975, cuando me hice cargo de la empresa de mi suegro, decidimos invertir parte de las ganancias anuales en obras de arte. Pero cuando nos surgió la planificación de la Schömer Haus [*Casa Schömer*], sede central de *BauMax*, en 1987, nos dimos cuenta de que esta colección, que había empezado por puro entusiasmo y amor al arte, estaba preparada para ser exhibida, aunque todavía no tuviera un contorno bien definido. Así que tras la inauguración de la Schömer Haus, la colección se abrió al público por primera vez. Al principio nos centrábamos más

Los Essl están entre los coleccionistas más influyentes del mundo

en el arte austriaco, pero tras la caída del comunismo decidimos expandirnos a los países de Europa del Este, no solamente con *BauMax*, sino también con nuestra colección, insertando así el arte austriaco dentro de un contexto internacional.

Nuestra colección tiene un evidente enfoque en pintura y escultura. Con la apertura del Museo Essl en 1999, el espectro se amplió para incluir también fotografía y nuevos medios. La colección ofrece una panorámica de las tendencias artísticas de los últimos 50 años.

Usted dice que “el arte moderno ha dirigido y transformado nuestras vidas”.

El arte enriquece la vida, amplía tus horizontes y te permite explorar nuevos mundos de experiencias. El arte tiene que ver con la innovación, la creatividad y la espiritualidad. Entregarse al arte

“El arte español nos
inspira. En especial Tàpies,
Chillida y Saura”

Dark Wave, **Gabriel Orozco**

te cambia la vida!. Te proporciona una comprensión de diferentes puntos de vista del mundo y de la existencia humana. Todos estos aspectos son plasmados por los artistas de maneras muy diversas.

El núcleo central de su colección es la pintura austríaca de 1945 en adelante. ¿Por qué decidieron empezar a coleccionar artistas extranjeros?

Queríamos averiguar qué tendencias artísticas se habían sabido valorar y comprender en Austria en simultaneidad con la expansión mundial del arte internacional, como el Accionismo Vienés y el movimiento hippie y happening de los años 60. Incluso pretendimos descubrir cuáles eran las tendencias que no habían tenido ninguna repercusión en Austria – me refiero a los movimientos conceptuales y minimalistas o al constructivismo.

Háblenos de los artistas españoles presentes en su colección.

El arte español nos ha inspirado de una manera muy especial a mi mujer y a mí. En nuestra colección están notablemente representados Antoni Tàpies, Antonio Saura y Eduardo Chillida. Conocimos personalmente a Tàpies y a Chillida y llegamos a forjar una amistad con ambos. Chillida nos invitó a San Sebastián y Tàpies a Barcelona, a sus respectivas casas y estudios. Lamentablemente, estos dos grandes maestros del siglo XX, ya han fallecido. No obstante, siguen vivos en nuestra colección con obras importantes, que siempre presentamos al público en exposiciones individuales o temáticas.

Usted considera importante “tener contacto directo con los artistas para acceder al universo personal de sus fantasías”.

¿Qué artistas le han impresionado más?

Desde el principio de nuestra actividad coleccionista el contacto personal con los artistas de nuestra colección era algo fundamental para mi mujer y para mí. Gracias a las conversaciones personales que teníamos con ellos logramos, poco a poco, entrar en el cosmos de estas personalidades artísticas y así comprender mejor sus obras. Tàpies, por ejemplo, era un artista muy reservado. Visitarle en su estudio implicaba una espera de hasta dos años. Con él, desde el primer momento, llegamos a un acuerdo que se consolidó con el transcurso de los años. La historiadora de arte Bárbara Catoir escribió un libro sobre Tàpies y mencionó que nunca tuvo la oportunidad de visitarle en su casa!. Afortunadamente, mi esposa y yo gozamos de este privilegio. Aún recuerdo el momento en que Tàpies cogió de la mano a mi mujer para conducirla a la biblioteca

Alex Katz. *Ena*, 2001 © VEGAP, Madrid, 2012.
Foto: Paul Takeuchi

Xenia Hausner. *Taormina*,
1997. © VEGAP, Madrid, 2012.
Foto: Archives Essl Museum

que tenía en la planta superior de su casa donde le mostró escrituras antiguas sobre pergamino, explicándole su contenido.

¿Con qué artistas han tenido los intercambios intelectuales más estimulantes?

Georg Baselitz, del que poseemos más de 50 obras, es uno de los pilares de nuestra colección. Hemos conversado con él en muchas ocasiones. Hace apenas unas semanas estuve en su estudio de Buch am Ammersee cerca de Múnich. Allí, los conocidos arquitectos Herzog & de Meuron le han construido una nueva casa junto a un espacioso taller. Le visité para hablar de la exposición que estamos organizando en nuestro museo para enero de 2013 con ocasión de su 75 cumpleaños.

¿Se arrepiente de haber dejado escapar alguna obra?

No pueden adquirirse todas las obras que te inspiran y emocionan, bien porque el precio es demasiado alto o porque la obra no está disponible. A veces esto puede provocar que se te salten las lágrimas, pero ésta es la aflicción de todo coleccionista y hay que aprender a sobrellevarla.

El Museo Essl abrió sus puertas en 1999. ¿Cuáles han sido los momentos más felices?

Probablemente el momento más importante fue el décimo aniversario; organizamos una exposición que suponía a la vez una retrospectiva y un avance de los proyectos futuros. Lo que más nos conmueve son los comentarios que dejan escritos los visitantes [Aquí el coleccionista no se resiste a detallar algunos de los que más le han emocionado: “Lo más fuerte y conmovedor que he visto en mucho tiempo! muchas gracias.”; “Su museo – una gozada!”; “Sin el matrimonio Essl el panorama de museos en Austria estaría mucho más empobrecido.”; “Un conjunto maravilloso: arquitectura – arte

– mucho ambiente. Una experiencia muy completa!”; “Sin palabras... solo por esta exposición, por estos cuadros, me alegro de estar vivo.”]

¿Qué obras considera las estrellas de su colección?

Es imposible destacar piezas concretas. Hay tantas obras extraordinarias, que no podemos seleccionar una sola.

¿Qué papel tienen hoy los museos de arte contemporáneo? ¿Para qué sirve el arte?

Un museo de arte moderno es una casa abierta a la comunicación. El Museo Essl ofrece un amplio espectro de apreciación, intermediación y prácticas de arte, llegando hasta la Action Painting [“Pintura de Acción”]. Aquí se reúnen personas que buscan “desempolvar el alma”, usarlo como nueva fuente de inspiración para encontrar nuevas ideas, alegría y entusiasmo con los que afrontar las tareas de este mundo.

Vanessa García-Osuna

Peter Greenaway

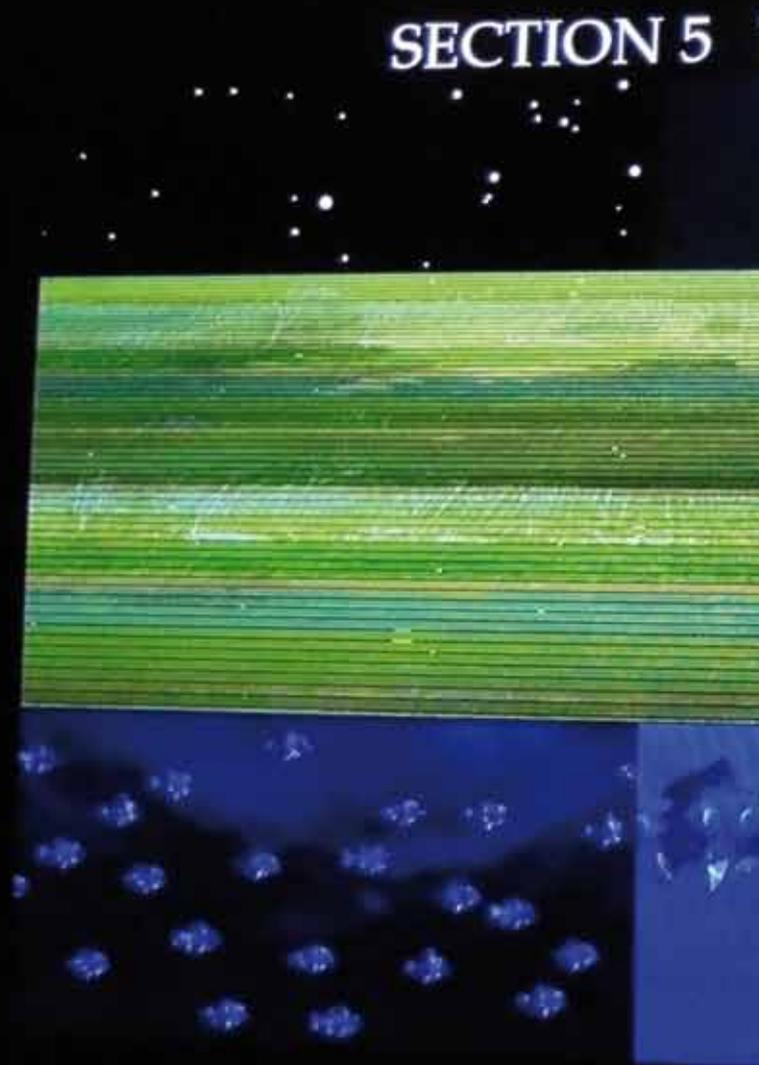
“Hago milagros cinematográficamente”

L OOP, la primera feria dedicada al videoarte, ha celebrado su décima edición en el Hotel Catalonia de Barcelona, donde la galería N2 presentó un trabajo inédito de **Peter Greenaway** (Newport, Gales, 1942) realizado a propósito para el certamen: *40.000 Years in 4 minutes* [40.000 años en 4 minutos] donde trata los ciclos de las glaciaciones en cinco pantallas. Al llegar al hotel, encontramos

a Greenaway en la cafetería rodeado de fans; el hotel está lleno y conseguimos un lugar tranquilo para charlar. Seguro de sí mismo y de su *charme*, habla apasionadamente de su trabajo, subrayando sus palabras con una sonrisa y gestos. Empezó su vida artística como pintor y su cine siempre ha estado vinculado a la pintura y su historia. Autor de famosas películas, como *El contrato del dibujante* y *El cocinero,*

el ladrón, su mujer y su amante, después de haber creado películas para el gran público, considera que “el cine ha muerto”, aunque esto no es el final porque cree en el videoarte como otra manera fascinante de continuar la experiencia cinematográfica. Sus trabajos recientes se basan en la investigación de algunas de las pinturas más famosas de la historia, llevar este análisis pictórico al lenguaje cinematográfico, y fi-

40.000 Years in 4 minutes

nalmente proyectarlo sobre la pintura real, con un resultado realmente sorprendente; un ejemplo de esta relación entre pintura y video puede verse en *Two thirds SKY / one third LAND*, paisajes dinamizados con video, en la galería Ignacio de Lassaletta.

Empezó su carrera como pintor, después se dedicó al cine y ahora es artista multimedia, ¿podría explicar su evolución?

Estudí en la Walthamslow College of Art de Londres donde hacíamos un poco de todo; de hecho fue allí donde empecé a interesarme por el cine italiano y la Nouvelle Vague; durante mucho tiempo estuve haciendo películas, pero mi nombre no era Spielberg ni Scorsese... Yo no buscaba explicar historias con mi cine, había empezado como pintor y lo que quería era aplicar conceptos de arte a mi cine. Todas mis películas tienen muchos componentes

El futuro del cine

"El cine ha muerto! —exclama taxativo Greenaway- La generación del ordenador portátil no va al cine, sólo una media de una vez cada dos años... El cine es una invención que nació para distraer al proletariado, y los motivos por los cuales se inventó el cine ya no existen. Todas las invenciones creativas surgen y mueren, como el cine para el proletariado, pero ya no somos así; los griegos también tenían un teatro en el que se oía la caída de una pluma..."

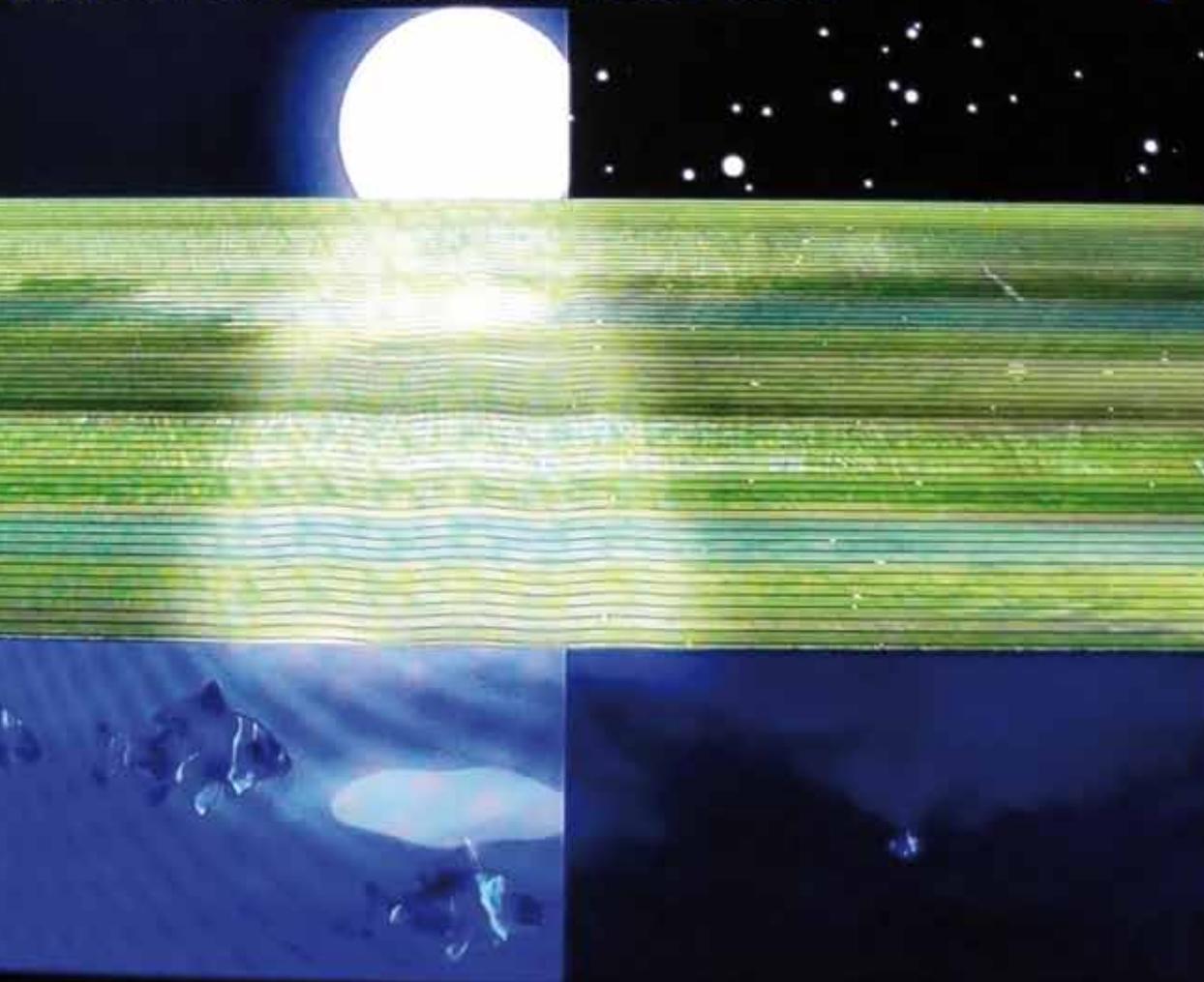
teatrales y por eso empezaron a llamarme de los museos para hacer exposiciones; las he hecho en el Louvre, la Akademie der Bildenden Künste de Viena, la Fundación Miró de Barcelona, el Rijksmuseum de Amsterdam, el Park Avenue Armory de Nueva York. Los museos pueden ver mis películas como una deconstrucción, con la posibilidad de reconstruirlas en otro me-

dio. También me gusta hacer catálogos, escribo los guiones de mis películas y por eso me encargo de hacerlo todo.

En la galería Ignacio de Lassaletta usted presenta pinturas en movimiento gracias a las posibilidades técnicas, ¿podría explicar cómo es su visión de la pintura en relación al cine?

Un gran pintor, Velázquez, fue el primero en introducir el movimiento en la pintura; si nos fijamos en *Las Meninas*, las manos de los personajes parecen moverse, y en *Las Hilanderas*, el huso también da la sensación de que tiene movimiento... así, que hace 400 años que los pintores ya introdujeron el movimiento en la pintura. Creo que tenemos más sentidos que la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto... poseemos, además, el sentido de la humedad, y hay que introducir en

THE LAND AFTER THE ICE

No, dentro de treinta años ya estaré muerto!.

A veces, en el arte multimedia no hay palabras, ¿qué cree más importante, la imagen o la palabra?

Como mi formación es de pintor, para mí la imagen es importante, y creo que el cine es imagen y no palabra... pero ¿por qué se preocupan tanto por las palabras? El cine está basado en el texto y no debería ser así...

Entonces no deben gustarle películas como Pauline à la plage.

Hay sitio para todo tipo de películas, pero el cine debe ser imagen y no tanto palabra...

En clave de humor, ¿se podría pensar que vive usted en Holanda por Rembrandt?

[Sonrisas]. No vivo en Holanda por

La revolución total

"Internet es más barato que los medios de producción cinematográficos, y da más libertad y más posibilidades porque permite hacer cosas que hace diez años no podían hacerse —dice Peter Greenaway— En mi trabajo ha supuesto una revolución total. Yo empecé como aprendiz de montaje, y aún sigo montando. La tecnología me permite transformarla a usted en un plátano, hacer que camine de cabeza por el suelo... En infografía, cada día sale un nuevo programa, y se pueden incluso hacer películas. Si entra en www.seconddlife.com, podrá ver que eso es el futuro del cine, es un mundo donde no hay leyes, ni policía, es un mundo virtual."

la pintura todos los sentidos. He titulado la exposición *Two thirds SKY / one third LAND*, que es la distribución tradicional de los pintores de paisaje holandeses: dos tercios para el cielo y un tercio para la tierra, porque estamos en los Países Bajos.

El sentido de la humedad, ¿lo introduce con la imagen y el sonido del agua?

No necesariamente; el agua es un elemento que revela espiritualidad y es una oportunidad de evocarla; he hecho muchos trabajos relacionados con el agua, me sugiere que está conectada con el cuerpo humano, el cuerpo desnudo... el agua es muy fotogénica, es muy elemental, y en la foto y el cine siempre queda bien.

Acaba de presentar Heavy Waters. 40.000 Years in 4 minutes. ¿Cómo puede aplicar-

se la percepción del tiempo de 40.000 años en 4 minutos?

40.000 años en 4 minutos parece realmente imposible; hay gente que piensa que la tierra es más joven, pero soy un gran darwinista y creo que tiene 400 millones de años o más; es algo difícil de concebir y es lo que intento plasmar.

¿Lo plantea como un problema de cambio climático, o como ciclos de las glaciaciones?

En primer lugar, es un tema de moda... pero aparte de esto, también es un motivo de preocupación personal porque vivo en Ámsterdam, y probablemente en treinta años la ciudad desaparecerá; mi casa está a dos o tres metros bajo el nivel del mar...

¿No ha pensado en cambiar de ciudad?

Rembrandt, sino porque tengo un productor holandés, que vive en Rotterdam, y se ocupa de mi producción; al principio, iba de Londres a Ámsterdam, pero en un momento, hace 16 años, me enamoré de una holandesa y allí sigo.

¿Es coleccionista?

Tengo obras de Francis Bacon, Blake, y dos o tres piezas más, aunque, entre los contemporáneos, mi favorito es Anselm Kiefer. Es el mejor artista vivo.

¿Ha hecho algún intercambio de obra con otros artistas?

No lo he hecho muy a menudo, no me gusta dar mis pinturas... sé que no queda bien decirlo, pero no me agrada. Soy ateo, pero creo en el poder de los iconos, y no quiero desprenderme de ellas...

Pero están a la venta...

Ya... bueno, no tengo prisa en desprenderme de ellas, pero ante una cifra importante...

¿Cuáles son sus proyectos?

Mis obras, como *La Ronda de noche* de Rembrandt, *La Última Cena* de Leonardo da Vinci, *Las Bodas de Caná* de Veronese, se proyectan sobre la pintura, y tengo un proyecto sobre el *Guernica* de Picasso, coincidiendo con el 75 aniversario de la pintura, *Las Meninas* de Velázquez, *Los nenúfares* de Monet, *La Grande Jatte* de Seurat, y una composición de Jackson Pollock, y el Papa me ha invitado a hacer *El Juicio Final* de Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, que será para 2016. Todo esto lleva mucho tiempo... y no pretendo estar haciendo lo mismo toda la vida! Son pinturas que todo el mundo conoce aunque nunca las haya visto. También tengo otros proyectos, sobre Einstein, El Bosco y Kokoschka.

¿No le gustaría hacer una obra sobre Kiefer?

Sería difícil hacer una obra mía sobre un artista vivo; me lo han ofrecido muchos, pero, como he dicho, no voy a pasarme la vida haciendo lo mismo. También me han pedido *Los desposorios de la Virgen* de Rafael, pero no podré hacerlo.

¿Cuáles son sus mejores recuerdos de su relación con España?

Me acuerdo de cuando Rosa Maria Mallet me invitó para una exposición en la Fundación Miró de Barcelona, que fue muy divertida y lo pasé muy bien; solía venir a Barcelona dos veces al año, y estuve seis meses rodando en la Estación de Francia de Barcelona. En el Teatre Grec, también en Barcelona, estuve hace tres años y presenté un VJ, que es un trabajo parecido al de los DJ pero con montaje y proyección de imágenes. También he sido invitado al Festival de Cine de Terror y Fantástico de Sitges [donde ha sido galardonado con el Premio que concede el Festival, La Máquina del Tiempo].

[Finalmente, Greenaway abre su ordenador y vemos uno de sus trabajos: Las Bodas de Caná, de Veronese, un trabajo realmente espectacular, con cambios de luces y clarososcuros, reforzando la perspectiva, con lluvia y tormenta, un verdadero espectáculo acuoso...]

He puesto voz a todos los personajes y se ha proyectado sobre la pintura real. La boda se celebra en el palacio construido por Palladio, y se sabe quiénes son todos los invitados: el hermano de Veronese, Tiziano, Bassano, Tintoretto, Vittoria Colonna, un buen amigo de Veronese, que era pornógrafo y pudo librarse de la Inquisición... La gente quiere milagros, pero como ya

no cree en ellos, yo hago milagros cinemáticamente. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, unos 3 ó 4 meses, porque hay que proteger toda la pintura. Tengo en proyecto una boda, que será la boda de Cristo con María Magdalena, y no la de Caná.

[A continuación, vemos La Última Cena, de Leonardo; uno de los detalles que comenta son las manos iluminadas de Cristo y los apóstoles sobre fondo oscuro...]

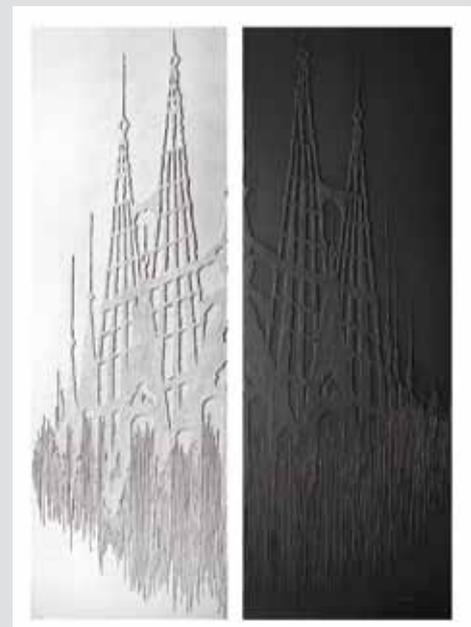
Las manos iluminadas representan las notas de un pentagrama, se las dimos a un compositor y él sacó las notas y la música; es una canción que se tocaba en el templo de Salomón y es la base de la quinta sinfonía de Beethoven. *La Última Cena* de Leonardo tiene una perspectiva muy potente; si continuamos las líneas de la perspectiva, predecía dónde estarían las Torres Gemelas de Nueva York y la Torre Eiffel de París... al fondo, hay tres ventanas y los personajes se distribuyen en grupos de tres, y se va iluminando para destacar la composición de tres. El fresco estaba en el refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie, en Milán, y en el siglo XVII los monjes abrieron un paso en la pared donde estaba el fresco para poder pasar a la cocina, que estaba detrás de la pintura. Se quejaban de que les llegaba la comida fría porque tenían que dar mucha vuelta, y destruyeron los pies de Cristo, y en mi pequeña película, por un momento, he conservado los pies. En la iconografía cristiana, existe el Cristo de tres y de cuatro clavos, según tuviera los pies clavados separados o uno encima de otro; un dato curioso es que con las pinturas de Leonardo se descubrió que era de los que creían en el Cristo de tres clavos. Otra cosa interesante es que, al dar la vuelta al fresco, se vio que detrás de los panes, estaba el mapa del universo, con lo que Leonardo habría descubierto dónde estaba el planeta Plutón. Tengo un proyecto que es una deconstrucción de *La Última Cena*, reconstruyendo la mesa en un restaurante de Roma... ahora se puede hacer de todo!

¿Cuántos colaboradores tiene?

Tengo un equipo de cien personas porque hay que investigar acerca de las pinturas. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en el *Guernica*, Picasso quería que estuviera en el País Vasco, pero el gobierno central dijo que no, que es suyo, y desde entonces existe una disputa para no devolverlo. Lo presentaremos coincidiendo con el 75 aniversario del cuadro.

Marga Perera

Hasta el 31 de julio
Galería Ignacio de Lassaletta
Rambla de Catalunya 47. Barcelona
Precios: De 2.000 a 30.000 euros

LINEALISMO
Asís Camacho
14 junio – 30 julio

ANSORENA Alcalá, 52
28014 Madrid Tfno.: 91.523.14.51
galeria@ansorena.com
www.ansorena.com

Julian Opie,
Julian with t-shirt,
 © Julian Opie

Considerada una de las figuras artísticas de mayor relevancia internacional **Julian Opie** (Londres, 1958) es un creador multidisciplinar que emplea diferentes materiales, colores planos y avanzadas tecnologías para crear obras efecistas centradas en el cuerpo humano. Dueño de un lenguaje pop minimalista, de trazos simples y figuras esquemáticas, propone una inesperada interpretación del retrato clásico que concibe con rasgos básicos influidos por las señalizaciones urbanas y la publicidad.

Entre sus colaboraciones más conocidas están sus retratos de la modelo Kate Moss, la portada del disco recopilatorio de Blur, el diseño del escenario para los conciertos de U2 y los escaparates que ideó para los grandes almacenes Selfridges. *Tendencias del Mercado del Arte* ha hablado con el artista en vísperas de la inauguración de su nueva exposición en la Galería Lisson de Londres.

¿Recuerda su primera experiencia memorable con el arte?

Por alguna razón tomé conciencia del arte moderno desde una edad muy temprana. Tal vez debido a que mis padres tenían cuadros por toda la casa, principalmente de artistas ingleses de los años 30 y 40.

Recuerdo la sensación de que crear arte como el que me rodeaba era un objetivo envidiable e inevitable. Me dejaron un soldador para hierro y de inmediato me puse manos a la obra para construir una escultura abstracta, yo quizás contaba con once años. Desde entonces he encadenado un trabajo tras otro, en el que cada uno es una respuesta al anterior, tratando de mejorar lo hecho y profundizar en lo descubierto. Se trata de un proceso sin ningún fin evidente y es completamente apasionante.

¿Cómo llega al arte y cómo comienza su carrera artística?

Mi tío estuvo involucrado indirectamente en la escuela de arte inglesa de Saint Ives y esto nos influyó a mi madre y a mí. Dibujar siempre había sido principal para mí, era una manera de responder a las cosas del mundo, perdurable y atractiva. Los números y las palabras eran las herramientas que usaban los demás mientras que para mí el dibujo era algo natural; solía dibujar todos los días, era tanto una cuestión de costumbre como de necesidad. Mis amigos me decían que tenía que asistir a una escuela de arte, y aunque yo me te-

Julian Opie

“Nada es tan emocionante como el mundo real”

Julian Opie, *Woman in high heels with telephone.*, 2012, Vinilo sobre bastidor de madera, © Julian Opie y Lisson Gallery

Julian Opie, *Woman with shopping bag and scarf.*, 2012, Vinilo sobre bastidor de madera, © Julian Opie y Lisson Gallery

Julian Opie, *Man in parka.*, 2012, Vinilo sobre bastidor de madera, © Julian Opie y Lisson Gallery

Opie hace una refrescante interpretación del retrato clásico

Haciendo camino

La muestra de la Galería Lisson incluye una sorprendente serie de figuras caminantes, que constituyen la parte central de la práctica del artista. Simplificadas hasta convertirse en 'logos' humanos, un grupo de caminantes en vinilo se sitúan en fila evocando los frisos egipcios. Otra pieza sugerente son unos retratos en mosaico que exploran la relación entre escultura y pintura subrayando la materialidad de las imágenes. Las animaciones de Opie infunden al género del retrato y a la pintura de paisaje un nuevo sentido y dinamismo. Una serie de seis paisajes animados digitalmente en pantallas de LCD, complementadas con sonidos naturales, nos trasladan a un idílico paisaje pastoril en Francia. El ambiente y carácter sugestivo de estas escenas se repite en la película, *Winter* (2012), que invita al espectador a un viaje a través de la belleza de un sombrío día de invierno. Una escultura monumental de LED de un caballo galopando, montado sobre un pedestal, se eleva por encima de los muros del patio de esculturas de la galería. Esta animación -lo suficientemente alta para verse desde la calle- pasa a formar parte de la vida pública como los monumentos ecuestres que embellecen Londres, a los que hace una referencia directa.

mía que era un lugar para perdedores, una vez ahí me sentí sumamente feliz de poder hacer lo que me gustaba, todo el tiempo, todos los días. En las escuelas de arte de los años 70 nadie pensaba que fuera una carrera. Éramos sólo vagamente conscientes de que existían galerías y artistas que se ganaban la vida con su trabajo.

¿Quién ha sido su gran influencia?

Otros artistas. Ahora mismo paso la mayor parte de mi tiempo viendo arte del mundo antiguo, Roma, Grecia, Egipto, pero esto cambia con los años en función de qué temas trato en mi propio trabajo. Tuve algunos maestros muy buenos en la escuela de arte pero nunca me he sentido particularmente influenciado por nadie, más bien tomo prestadas cosas de todas partes.

Sus personajes son esquemáticos y parecen, de alguna manera, idealizados, perfectos... ¿Se basan en personas reales? ¿Es consciente de los orígenes de sus propias imágenes? ¿Cuál es su ideal de belleza?

Son muchas preguntas en una sola y no sé si estoy de acuerdo con la premisa. Siempre parto del mundo real, sólo sé dibujar lo que veo y jugar con lo que ya existe a mi alrededor. No me gusta utilizar imágenes que ya están procesadas, ni fotografías de otras personas. Por ejemplo, necesitaba una grabación de alta calidad de un caballo galopando para hacer una de las esculturas que se exhiben en esta exposición de la galería Lisson; para conseguirla visité cuadras de caballos cinco veces este año intentando captar ese movimiento. Nada es tan sorprendente ni emocionan-

“Solo sé dibujar lo que veo”

Julian Opie, *Daisies*, 2012, Animación continua por ordenador y pantalla LCD, © Julian Opie y Lisson Gallery

Julian Opie, *Winter*, 2012, Proyección de animación digital con sonido, © Julian Opie y Lisson Gallery

te como el mundo real. He fotografiado a transeúntes por las calles cercanas a mi estudio para realizar una serie de pinturas de figuras que caminan. La gente bebe café, habla por el teléfono, carga con todo tipo de bolsas e Ipods. Sería imposible inventar nada de esto.

¿Qué es lo más importante al pintar un retrato?

Cuando empecé a hacer retratos pensé que podía, y debía, dibujar cada rostro. Recuerdo ir sentado en el metro de Londres mientras me imaginaba dibujando a cada uno de los pasajeros. Cada cara era fantástica, universal e individual, sorprendente y singular, pero podía ser descrita con una gama de elementos habituales. En aquella época dibujé a cerca de doscientas personas, pero ahora solo hago retratos cuando tengo proyectos específicos en mente. Recientemente he estado trabajando en tres retratos tridimensionales escaneados con láser que luego son pintados. Para hacer este tipo de retratos necesito modelos que tengan una estructura ósea bien definida y un pelo relativamente sencillo.

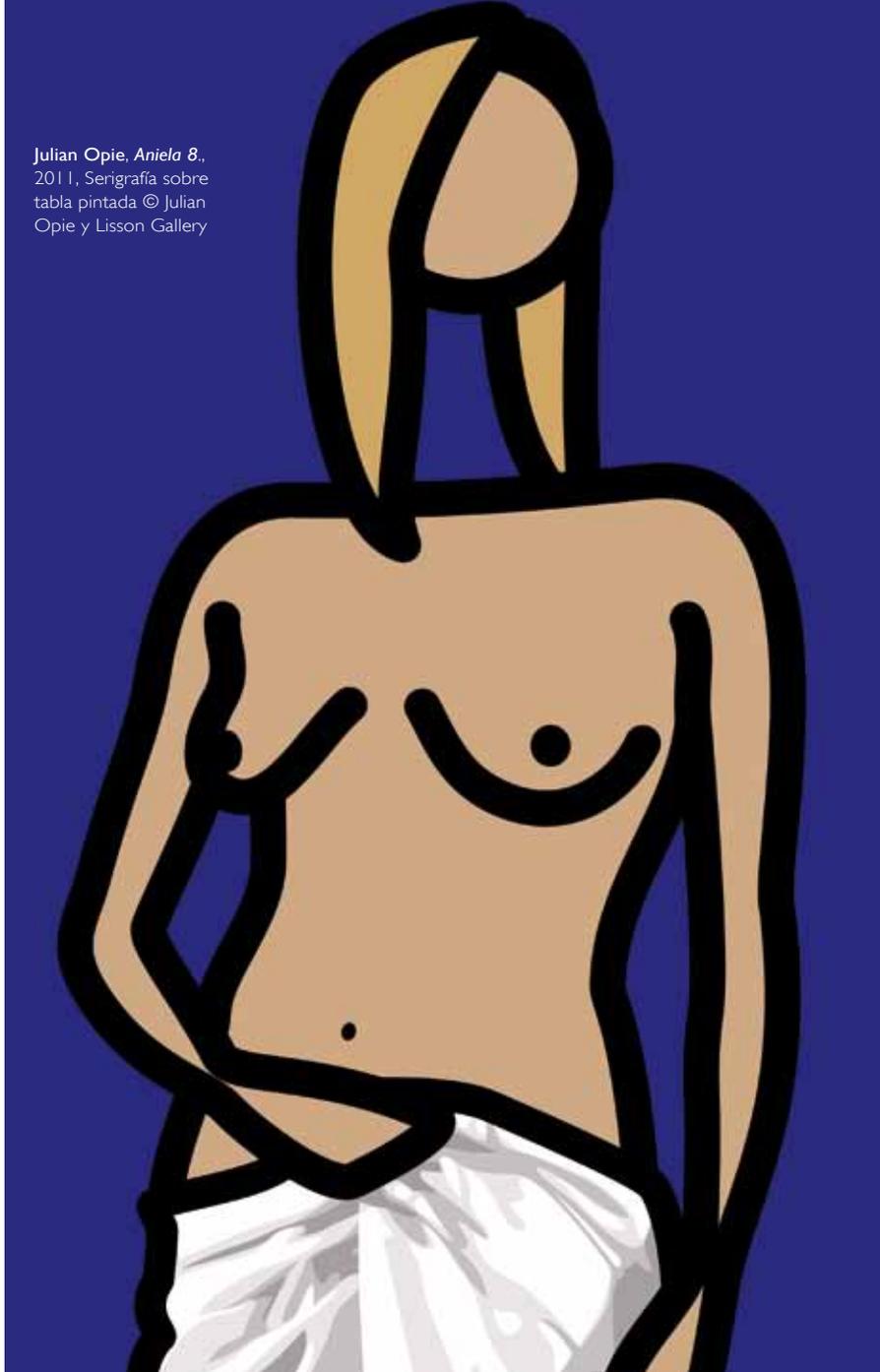
¿Ha cambiado su manera de dibujar? ¿Cómo han evolucionado sus intereses?

Mi forma de dibujar cambia con cada dibujo. Cada dibujo es un desafío y abre una nueva dirección. Parece que va a fallar al llegar a un punto y exige una reescritura de las normas para salvarlo.

¿Hay un tema central en su obra? ¿Tiene que ver con el acto de mirar, de observar el mundo en que vivimos?

Julian Opie, *Aniela 8*,
2011, Serigrafía sobre
tabla pintada © Julian
Opie y Lisson Gallery

El tema central supongo que soy yo. Veo hacer arte como una parte esencial de la vida y como algo relacionado con el mundo. No sé qué otra cosa hacer con el mundo, con el entusiasmo que siento por él, salvo dibujarlo.

¿Cómo se le ocurrió la idea de las figuras de caminantes?

A mediados de los 90 buscaba conscientemente una manera de incorporar a las personas a mi vocabulario de objetos. Necesitaba un lenguaje que fuera universal, obvio y adaptable y comencé a utilizar señales públicas como las que hay en los aseos masculinos y femeninos, fusionándolas con fotografías de gente a la que conocía.

Estas personas eran muy estáticas y poseaban hieráticas. Mientras tanto descubrí un montón de figuritas animadas hechas en LED en el Lejano Oriente en un mo-

mento en el que el LED no se empleaba demasiado en Occidente.

Tenían la cualidad de estar quietas y, a la vez, animadas, como las flechas que se desplazan sobre escaleras mecánicas o los caballos que galopan en los taxímetros. Desde la escuela de arte siempre he percibido el movimiento como una posibilidad más en la elaboración de un aspecto clave de la realidad. Los seres humanos suelen estar en movimiento, especialmente cuando están en público. Era, por tanto, un paso lógico el que acabara llevando al modelo a un gimnasio local y lo grabara mientras estaba subido a una máquina de andar.

Luego hice 30 o 40 dibujos que monté en bucle como si fuera una estatua en continuo movimiento de una persona que está caminando.

¿El proceso y los medios de la obra son tan importantes como el propio tema?

Dulce sensación

“Hace algunos años descubrí que de verdad era posible comprar grandes obras de arte –desvela Julian Opie– Comencé a adquirir múltiples de artistas contemporáneos y xilografías japonesas de los siglos XVIII y XIX. Desde entonces coleccionar se ha convertido en una actividad decisiva y muy atractiva para buscar y comprar obras que son importantes para mí de alguna manera. Las veo a diario y me miro en ellas cuando trabajo en mi propia obra. Influyen en lo que estoy haciendo y eso me ayuda a entender los trabajos que han hecho los demás. Coleccionar obras de arte suscita en mí una embriagadora emoción que trato de reprimir. Lo último siempre es lo más esencial. Mi última adquisición ha sido una máscara pintada romana del periodo egipcio datada en el siglo I.”

Sí, como las letras de una canción.

Háblenos de sus proyectos públicos

Todos están documentados en mi página web. Hace poco finalicé una torre de LED de 5 metros en Calgary (Canadá). Seis personas animadas caminan sin cesar alrededor de la torre creando una multitud permanente, una especie de faro humano. He hecho una serie de obras públicas utilizando LED. Es difícil saber cómo conseguir que funcione una obra de arte pública. Las ciudades están tan atestadas de imágenes e información que la gente no está particularmente interesada en tener una obra de arte justo delante suyo. Pidiendo prestados los lenguajes habituales de la ciudad y simplemente doblegándolos a mi propósito siento que no estoy imponiendo mi voz sino más bien orquestando los sonidos naturales que ya existen.

¿Qué obra de arte le hubiera gustado crear?

Ni quiero ni aspiro a hacer la obra de otro artista –no produce ninguna satisfacción ni sirve de mucho pues ¿qué harías a continuación?.

¿Conoce el arte, y los artistas, de España?

Poseo una encantadora pintura española del siglo XVII, es la cabeza de un santo que me ha ayudado a entender cómo pintar un retrato escultórico. En mi época de estudiante fui un gran admirador de El Greco y en los años 90 expuse a menudo con Juan Muñoz. Llevo exponiendo en España desde finales de los años 80, siempre con gran placer y los museos españoles me han dedicado más exposiciones que ningún otro país. Estoy agradecido por el apoyo y la difusión.

V. G-O

Del 11 de julio al 24 de agosto
Lisson Gallery, Londres
www.lissongallery.com