

El hombre que lo cambió todo

El mejor chef del mundo, el inventor de la gastronomía molecular y una de las cien personalidades más influyentes del planeta según la revista Time, Ferrán Adrià ha trascendido las fronteras culinarias para investigar sus conexiones con la ciencia, el pensamiento y el arte.

Marga Perera
Fotos: © Pepo Segura

Ferran Adrià (L'Hospitalet, Barcelona, 1962), considerado el mejor cocinero de la década, es valorado por haber revolucionado el concepto de cocina, convirtiéndola en una técnica creativa en sí misma; además, su idea de la gastronomía es que debe ser una experiencia sensorial única, hecho que ha convertido su restaurante elBulli, en Cala Montjoi, Costa Brava, en el mejor restaurante del mundo y en un objeto de deseo con una lista de espera de dos años. Durante sus años de chef en elBulli –en estos momentos el restaurante está cerrado mientras se prepara su transformación en elBullifoundation, un “think tank para la creatividad– Adrià ha generado unos dos mil platos, todos ellos como resultado de un proceso de investigación para alimentarse mejor y disfrutar más.

Ferran Adrià se vinculó al mundo de la restauración gastronómica desde muy joven y en 1983 entró en elBulli, dirigido en aquel momento por Juli Soler (Barcelona, 1949-2015); al poco tiempo, formaban un apasionado

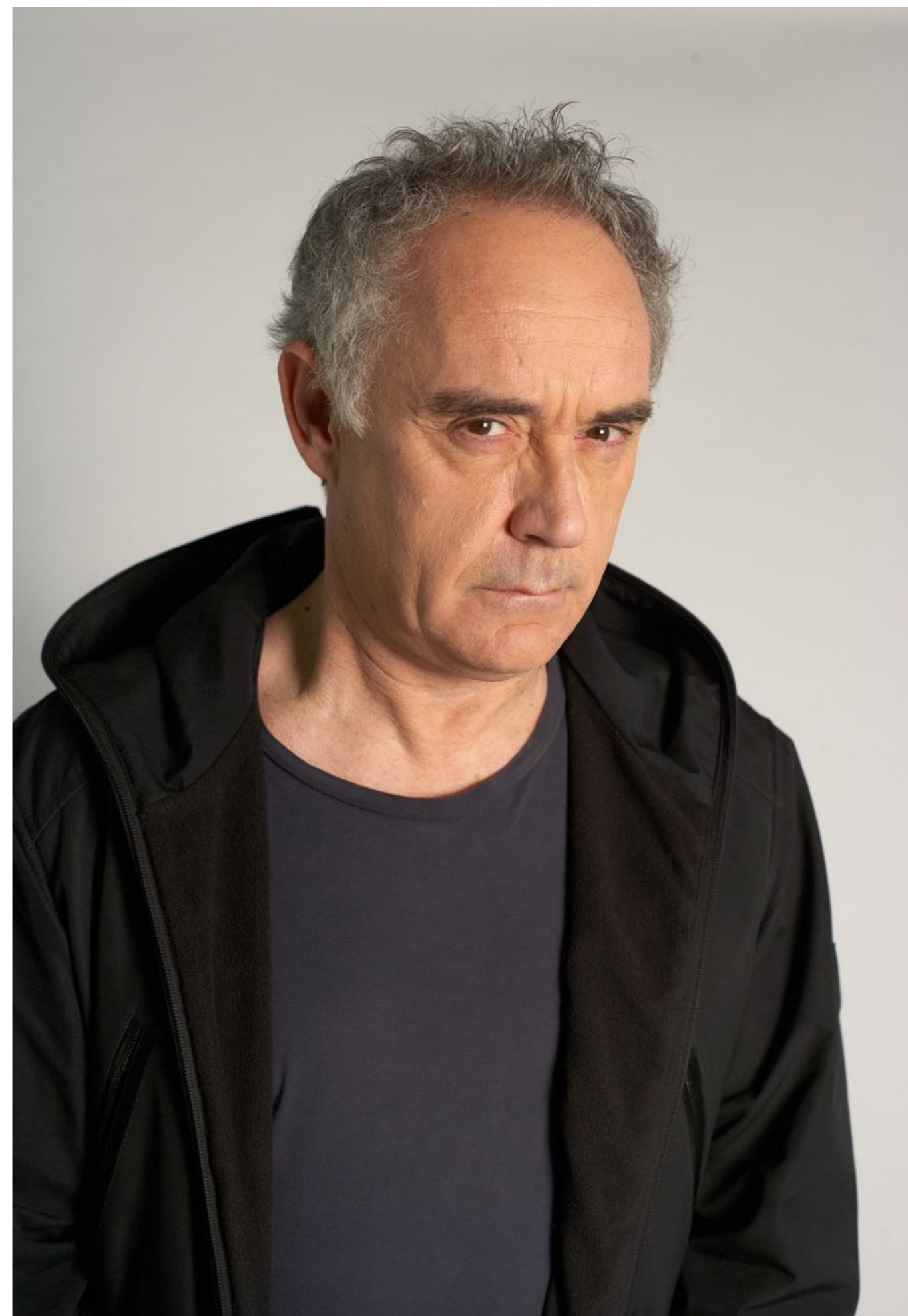
tándem que convertiría elBulli en restaurante de alta cocina, uno de los más influyentes de la historia.

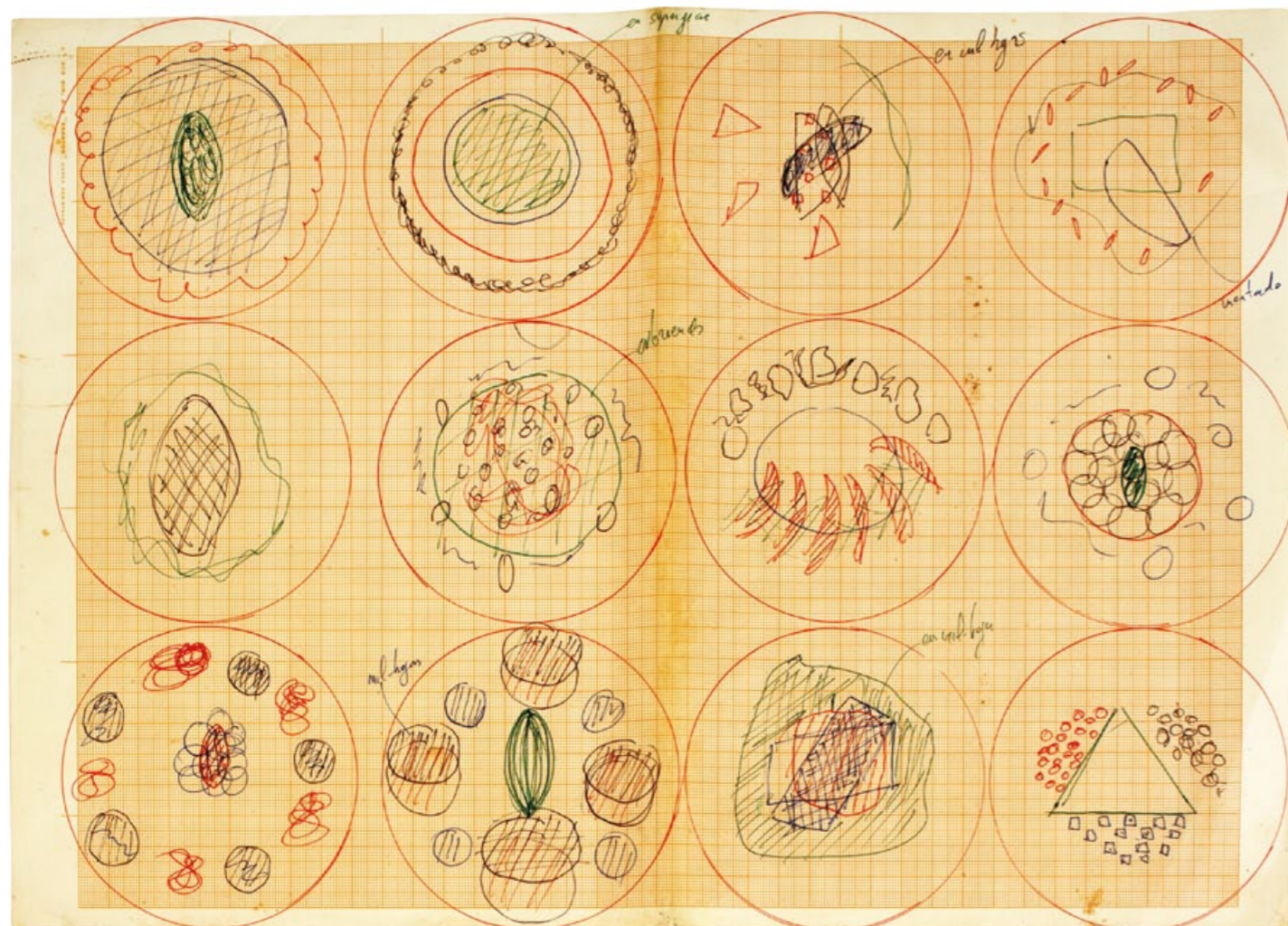
Hace unos años, llevado por su espíritu creativo, Ferran Adrià empezó a hacer dibujos de los proyectos de sus platos. Este desconocido cuerpo de trabajo ha sido objeto de una exposición, *Ferran Adrià: Notes on Creativity*, que ha itinerado por diversos museos de Estados Unidos haciendo ahora escala en Europa, en la ciudad holandesa de Maastricht, en la sede del Marres House for Contemporary Culture, donde podrá admirarse desde el 20 de marzo hasta el 12 de junio.

Se trata de la primera gran exposición museística que exhibe los dibujos del chef catalán centrándose en el rol que desempeñan en su proceso creativo. Durante años, Adrià ha llenado cientos de cuadernos con conceptos, ideas, fotografías, collages y dibujos imaginando los nuevos platos de elBulli. La muestra exhibe además de estos dibujos un ordenador que presenta la Bullipedia, una base de datos online con todas las recetas de elBulli; así como reproducciones

fotográficas de la cocina del famoso restaurante; documentación sobre los desarrollos de los menús, sistemas de calificación, notas personales... para terminar con algunos dibujos de la nueva arquitectura de la Fundación elBulli.

La vinculación de Adrià con el mundo del arte no es nueva, el chef, a quien Roberta Smith, crítica de arte del periódico *The New York Times* ha definido como “el Dalí de la cocina”, fue el primer representante de la alta cocina invitado a participar en la Documenta de Kassel de 2007. Aquella experiencia fue recogida en el libro *Food for Thought: Thought for Food*, editado por Richard Hamilton, pionero del pop-art, y Vicente Todolí, entonces director de la Tate Modern de Londres. La relación de Ferran Adrià con el ámbito científico desde el punto de vista metodológico, de investigación y experimentación, le llevaron a ser también el primer cocinero en obtener un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Barcelona, a propuesta de la Facultad de Química, en 2007, y posteriormente por la Universidad

Politécnica de Valencia en 2010. Desde hace un lustro colabora como profesor invitado en la Universidad de Harvard, para acercar ciencia y cocina, utilizando la gastronomía para explicar principios fundamentales de la física aplicada y la ingeniería. Antes había sido nombrado Doctor Honoris Causa en Humanidades por la Universidad de Aberdeen por su contribución al pensamiento contemporáneo. "El cocinero más imaginativo de la historia de la cocina", en palabras de su colega Juan Mari Arzak, nos habla de cómo sus dibujos le permiten reflexionar sobre el proceso creativo y cómo la filosofía de artistas como Tàpies, Miró o Barceló es una fuente de inspiración.

¿Qué ha supuesto en su carrera la exposición *Notes on Creativity*?
Ha significado la posibilidad de reflexionar sobre el proceso creativo a través de las notas, las listas, los esbozos, los dibujos, los esquemas, los

mapas que íbamos realizando según las necesidades y la inspiración del momento creativo. De hecho, hemos visto que, como estos recursos que acabo de citar, también las exposiciones pueden convertirse en interesantes herramientas para reflexionar, planificar y analizar los procesos.

¿Cuándo empezó a dibujar? ¿Podría hablar de la relación entre sus dibujos y sus platos?

En realidad yo no había dibujado nunca de manera sistemática. Los dibujos que

Adrià fue el primer chef invitado a participar en la Documenta de Kassel

hice sobre la cocina en el Paleolítico y el Neolítico me sirvieron para entender la evolución de la cocina y la importancia de cada uno de estos periodos. En cuanto a los dibujos de platos, me sirven para determinar la disposición y proporciones de sus diferentes elementos pero, sobre todo, constituyen una técnica creativa en sí misma, cuando, para realizar un plato, parto de las formas que decido antes incluso de saber qué elementos, qué productos, qué elaboraciones se corresponderán con cada una de ellas.

Se le considera el chef que ha revolucionado el concepto de cocina, ¿cuáles han sido sus principales innovaciones?

En el catálogo de casi dos mil platos que elBulli generó a lo largo de su historia hay un buen número de innovaciones en lo referente a técnicas, conceptos, elaboraciones. Sin embargo, creo que nuestra principal herencia

es una manera diferente de entender lo que es la cocina de vanguardia, una reflexión continua sobre lo que hacemos, un cuestionamiento de las certezas que se han ido transmitiendo desde hace siglos, la conciencia de que todo puede ser discutido, de que existe una libertad total. Y también el salto que se ha dado de cara al comensal, que ya no sólo va a comer, incluso disfrutando sensorialmente de su comida, sino al que se invita a vivir una experiencia en todos los sentidos. La filosofía de vanguardia en elBulli es pues experiencia, reflexión y cuestionamiento continuo. Le sumaría, respeto por el oficio, pasión, búsqueda técnica y conceptual, emoción...

¿Ha tenido que diseñar o adaptar utensilios de cocina, que no existían, para poder realizar algunos de sus platos?

Sí, en numerosas ocasiones hemos diseñado o adaptado herramientas de elaboración, con la ayuda de diseñadores industriales, de modo que pudiéramos realizar elaboraciones que de otro modo eran imposibles. También hemos diseñado o adaptado instrumental de servicio y degustación, con el fin de proporcionar al comensal las condiciones ideales para apreciar las elaboraciones tal como las habíamos ideado.

¿Podría hablarnos de su intervención en la Documenta de Kassel?

Aunque en un principio, cuando Roger Buerger nos invitó, no teníamos claro que en la Documenta pudiera haber lugar para la gastronomía, pronto vimos que era un desafío del que podríamos aprender. Cabe pensar que la invitación no era a elBulli como restaurante o a mí como cocinero, sino que se esperaba que hiciéramos una intervención "artística". Después de dar muchas vueltas, llegué a la conclusión de que la verdadera esencia de elBulli era experimentar una cena en el restaurante, en Cala Montjoi, por lo que no tenía ningún sentido ir a cocinar a Kassel, o idear una exposición simbólica. Así que le propuse a Roger que elBullirestaurante se convirtiera en un pabellón más de la muestra.

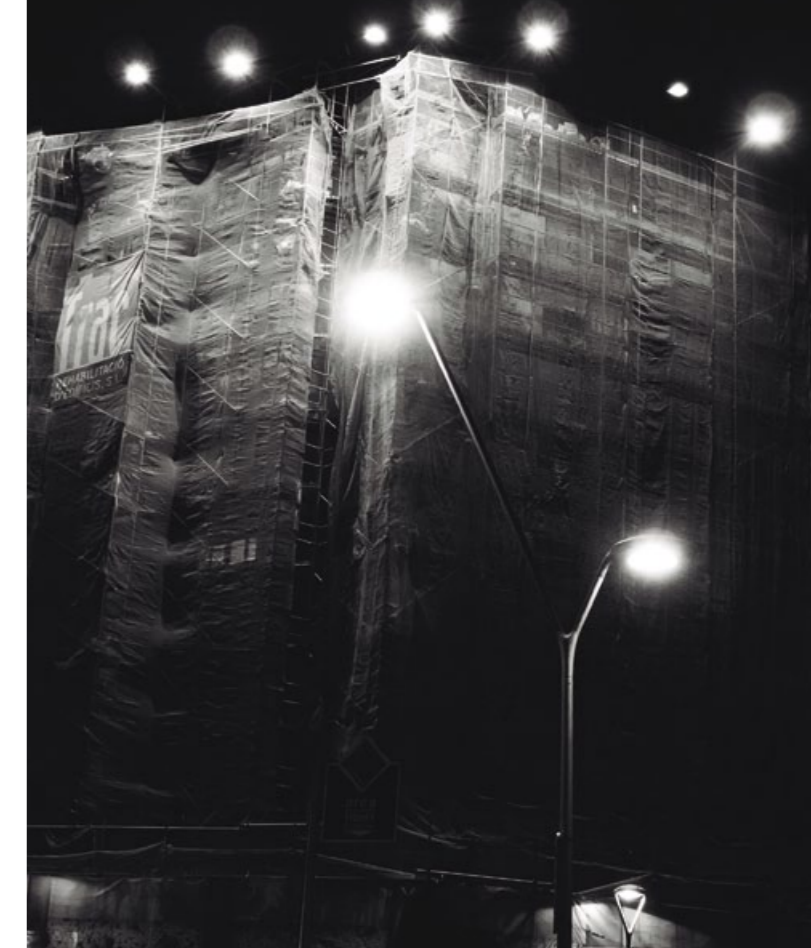
Anteriormente, ¿era usted visitante de museos y ferias de arte?, ¿qué tipo de arte y qué artistas le inspiran?

Cuando llego a una ciudad me gusta pasear y conocer los museos, como a toda

FUNDACIÓ
VILA CASAS

PALAU
SOLTERRA
TORROELLA

30/01-22/05 EXPOSICIÓN MANEL ESCLUSA PIEL Y SOMBRA

Museo Palau Solterra
Fotografía Contemporánea
Església 10 - Torroella Montgrí

persona normal que sienta una curiosidad por este campo. Pero no es mi ocupación principal puesto que dedico la mayor parte del tiempo al mundo de la cocina. En cuanto a la inspiración a partir de la obra de artistas, el arte nunca me ha inspirado de forma directa. Admiro ciertamente la mentalidad y la manera de trabajar de muchos artistas, y si tuviera que elegir citaría, por ejemplo, entre muchos otros, a Hamilton, Picasso, Tàpies, Barceló, Miró. Siempre dije que me inspira no tanto la obra en sí como su manera de pensar y que, cuando volviéramos a crear, el pensamiento de determinados artistas sería un punto de partida. Ahora, después de estar tres o cuatro años reflexionando, queremos volver a crear y vemos que ha llegado ese momento, el de analizar y reflexionar sobre la manera de crear y de pensar de otros creadores.

Hace algún tiempo le hice una entrevista en elBulli y le pregunté si consideraba que la cocina es arte y usted me contestó: “la cocina es cocina”. ¿Sigue pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo. El mundo del arte tiene sus propios códigos, sus circuitos, su lenguaje. Y la cocina los suyos propios. Esto no es obstáculo para que quizás, en ciertas ocasiones, la obra de algunos cocineros pueda despertar una emoción estética parecida a la que puede suscitar el arte.

¿Es coleccionista?, ¿qué diferencias y analogías encuentra entre el mundo del arte y el de la gastronomía?

Tengo obras de arte porque me han regalado muchas, pero no es porque sea un coleccionista. Sin embargo, a partir de ahora, tenemos la intención de comprar piezas para la Bulligrafía, el archivo de elBulli que estamos desarrollando. Pero siempre deberá tratarse de obras que estén en consonancia con lo que estamos trabajando, es decir, siempre serán piezas de encargo.

¿Cree que la gastronomía debería entrar en los museos?

Como he dicho, considero que el arte tiene sus circuitos y sus parámetros, y la gastronomía tiene los suyos. La restauración gastronómica se tiene que vivir y experimentar en un restaurante.

Su famoso restaurante elBulli se está transformando en Fundación. ¿Cuáles son sus objetivos?

elBullifoundation nació a principios

de 2013 con la idea de profundizar en el conocimiento en gastronomía, así como seguir siendo creativos a partir de estas investigaciones. Estamos trabajando para ordenar y comprender todo el conocimiento relacionado con la gastronomía. Para ello, junto a un equipo multidisciplinar de unas cincuenta personas, integrado por diseñadores, filósofos, cocineros, arquitectos, artistas, historiadores, etc. estamos desarrollando

‘Con los dibujos reflexiono sobre el proceso creativo’

y poniendo a prueba una metodología, llamada *Sapiens*, que nos permite comprender esta disciplina a partir de los diferentes procesos que la forman: creativo, de reproducción, experiencial, comercial, etc.

¿Qué es la Bullipedia?, ¿cuándo estará operativa?

Bullipedia es un proyecto que quiere canalizar las investigaciones sobre conocimiento e innovación que mencionaba antes. Se trata de una serie de formatos y plataformas con las que queremos difundir y dar a conocer nuestro trabajo, que por el momento desarrollamos en elBulliLab, en Barcelona.

La perla de Asia

Hereditaria de una familia ligada a la banca de Hong Kong, Pearl Lam se reencontró con sus raíces chinas tras vivir en Occidente. Ser consciente del rico legado cultural de su país le hizo convertirse en adalid del arte contemporáneo chino. Hoy es una de las mujeres más influyentes del mundo del arte.

Vanessa García-Osuna

En menos de dos décadas, Pearl Lam ha pasado de organizar exposiciones en galerías efímeras a contar con suntuosas sedes en Hong Kong, Shanghai y Singapur en las que pone en práctica su misión: tender puentes entre Oriente y Occidente. La 'reina de Asia' –como la han bautizado los medios– nació en Hong Kong cuando ésta era aún una colonia británica, y eso le hizo asumir inconscientemente una mentalidad colonial. Solo después de haber vivido una larga temporada en Estados Unidos y Reino Unido comprendió hasta qué punto había minusvalorado su herencia china. Recién graduada por la universidad, regresó a su país natal y comenzó a hacer sus pinitos en el mundo del arte. "Después de mis primeros diez años viviendo en el país y recorriéndolo de punta a punta, empecé a definirme por primera vez como 'china' y me sentí orgullosa de mi cultura y profundamente avergonzada de mi anterior mentalidad colonial. Basándome en mi propia experiencia personal, pude confirmar que China es malinterpretada en Occidente, y

viceversa. Al ser la economía que más rápido crece del planeta y teniendo en cuenta su creciente influencia global, es importante instruir al mundo sobre la cultura china y promover el diálogo entre mi país y el resto de Asia y Occidente. China posee cinco mil años de historia y tradiciones, es dueña de una espiritualidad única que conecta a la naturaleza y el alma humana de una forma singular." Varias dinastías y una Revolución Cultural han dejado su impronta en un universo cultural original y resiliente. Desde las pinturas de paisaje a la caligrafía, pasando por la abstracción contemporánea hacen del arte chino algo especial. Inspirada por los descubrimientos que hizo en el extranjero, Pearl Lam regresó a Hong Kong con un insólito plan: abrir una galería donde pudiera exhibir arte asiático y occidental de diferentes épocas. Su familia, ricos banqueros de mentalidad tradicional, no le dio un apoyo incondicional, al menos al principio, porque no veían claro que esta afición pudiera traducirse en una carrera estable. Pearl les demostraría cuán equivocados estaban rápidamente. En 2005 inauguró en Shanghai el

primero de sus cuatro espacios para apoyar el intercambio cultural, así como alentar a los coleccionistas nacionales a que prestaran atención al arte que se está haciendo en el país, tratando de combatir la obsesión que existe en la sociedad china con la cultura occidental. En esta entrevista, la prestigiosa galerista, que participa este mes en la feria Tefaf Maastricht, nos habla de su odisea personal en el mundo del arte.

¿Cómo surge su interés por el arte?

Comenzó cuando era jovencita, como consecuencia de las clases de pintura que tomaba.

Como principal promotora del arte contemporáneo chino. ¿Cómo ha evolucionado este mercado, qué movimientos percibe en la escena artística de Asia?

En la década de 1980, la libertad de expresión estaba profundamente coartada en China. En 1989, Gao Minglu comisarió la primera exposición de arte contemporáneo que se había celebrado nunca en un museo importante, el Museo Nacional de Arte de China, y a

Red Tango, Zhu Jinshi

Siguiendo la filosofía de los eruditos chinos que propugnan la ausencia de jerarquía entre las expresiones artísticas, Pearl Lam se ha dedicado a demarcar las fronteras que hay entre diferentes disciplinas mediante un peculiar modelo de galería fuertemente comprometido con el intercambio cultural. Entre sus representados figuran artistas como Zhu Jinshi y Su Xiaobai, que sintetizan las sensibilidades chinas con un lenguaje visual internacional, y que gracias al buen hacer de Lam como marchante ya están presentes en colecciones públicas y privadas de todo el mundo. Su firma también ha introducido entre la audiencia asiática nombres como Jenny Holzer, Leonardo Drew, Carlos Rolón/Dzine y Yinka Shonibare.

pesar de que en aquella época todavía no existía un mercado, los artistas estaban tremendamente emocionados de que el gobierno apoyara el arte contemporáneo. En la década de 1990, los curadores de museos internacionales comenzaron a visitar China y en el año 2000 ya habían comenzado a coleccionar arte contemporáneo chino. A mediados de la década del 2000, el arte contemporáneo chino llamó la atención del mundo entero, en gran medida debido al inapreciable apoyo de las casas de subastas. Ahora los coleccionistas internacionales se están tomando muy en serio nuestro arte contemporáneo, tanto es así que me atrevería a decir que entre el 50 y el 70% de ellos tienen algún ejemplo en sus colecciones. En cuanto a la escena del arte asiático, el arte contemporáneo producido, ya sea de Japón, Hong Kong, Corea, Indonesia, Australia o incluso si se incluye la región del Pacífico, ofrece algo realmente interesante, debido al diálogo cultural. Existe una gran producción creada en respuesta al arte contemporáneo occidental, así como a consecuencia de la propia evolución cultural de un país. Creo que muchos de los coleccionistas norteamericanos y europeos están empezando a descubrir las diferentes subculturas del arte asiático.

En su círculo de amistades hay famosos artistas. ¿Podría compartir algún recuerdo especial?

Uno de lo más preciados fue el de conseguir que el artista Zhang Huan dirigiera la ópera *Sémele* escrita por George Friedrich Händel en 1743. Fue algo increíble, ya que este artista nunca antes había tenido relación con la ópera occidental, y yo me impliqué para que conociera al director de una productora que era amigo mío. Al final Zhang transformó radicalmente la ópera de Händel convirtiéndola en una historia china. Ver como del encuentro de dos personas puede nacer algo tan inspirador fue absolutamente maravilloso.

Las cuestiones relacionadas con la identidad, desde un punto de vista político, cultural y personal, son recurrentes en la obra de los artistas a los que representa. ¿Cómo influye su propia historia en el diálogo que usted mantiene con estos autores?

Como china nacida en Hong Kong, que fue educada en el extranjero,

‘Mi misión como galerista es fomentar el intercambio cultural’

en el Reino Unido, tengo experiencia de primera mano de lo que es la vida “entre culturas” y el reto de tener que adaptarse a las nuevas situaciones culturales. Me identifico con artistas como Zhu Jinshi y Su Xiaobai que se expusieron a formas de pensar distintas cuando se mudaron a Alemania para estudiar. Para mí, es interesante ver cómo estos creadores combinan sus raíces culturales con diferentes influencias para originar nuevas formas de arte. Además, al haber pasado la mayor parte de mi tiempo fuera de China, me interesa aprender sobre la cultura china, que es mi propia herencia y la de los artistas con los que trabajo. He adquirido un conocimiento más profundo sobre las filosofías chinas que son una influencia notable en el arte de muchos de mis artistas. Las cuestiones relativas a la identidad personal son universales y saltan por encima de las barreras culturales. Todos nos planteamos las mismas dudas existenciales sobre quiénes somos y por qué estamos aquí.

Usted ha sido testigo de la explosión cultural sin precedentes vivida en China y Hong Kong.

Lo cierto es que desde las Olimpiadas de Beijing de 2008, creo que todos los que formamos parte del sector de la cultura no dejamos de preguntarnos a nosotros mismos y unos a otros ‘¿qué significa el concepto de ‘chino contemporáneo?’ Es una cuestión muy general pero que se refleja significativamente en el arte. Lo primero que hicimos fue fijarnos en los dibujos a tinta y la pintura experimental con tinta, porque, a fin de cuentas, la pintura china con pincel se ha extendido por toda Asia. Mi galería hizo una exposición sobre este tema en 2007, y lo que encontramos fue emocionante, algo que trascendía del concepto de tinta y pincel – era toda la filosofía que había detrás de ella. Es decir, la filosofía del taoísmo, el budismo y el confucianismo. Estas líneas de pensamiento son evidentes en todos los géneros del arte

contemporáneo chino, ya sea la pintura, la escultura o la *performance*, y son las mismas raíces que se encuentran en la antigua caligrafía china. Cuando eres consciente de esto, te das cuenta de por qué la abstracción china sigue creciendo. Realmente no tiene nada que ver con la abstracción occidental, es independiente, y está relacionada con la filosofía china antigua.

¿Qué debe tener una obra para atraerle?

Experimento el arte de forma visceral, y siempre me emociono cuando veo algo que me conmueve.

Es también una reconocida coleccionista, ¿qué obras son las más especiales?

Es difícil discriminar una obra respecto a otras. Todas están unidas a una experiencia: la de coleccionar y de tratar de aprender sobre el artista. Por ello, cada obra es valiosa para mí.

¿Qué aspectos contribuyen hoy al éxito de un artista?

El éxito se mide por una combinación de factores: que sus obras estén en colecciones de museos internacionales, que realice exposiciones individuales en museos y cuente con el respaldo académico. Pero, por supuesto, los artistas también deben verse apoyados por la demanda del mercado. Estos elementos juntos crearán un futuro sostenible para un autor. Si un artista sólo tiene el aval académico y del museo, pero carece del apoyo del mercado, entonces los precios de sus obras serán siempre bajos. Si el artista únicamente cuenta con el sostén del mercado o de la fuerte demanda que experimentan sus obras, pero recibe un soporte insuficiente por parte de los museos, el entorno académico y los coleccionistas renombrados, entonces sus credenciales son insuficientes, y puede que su mercado no sea sostenible a largo plazo. En el caso de los coleccionistas noveles, a menudo su confianza depende de la marca del artista. Naturalmente ellos sólo compran obras si han oído hablar de los artistas. Estos compradores principiantes a veces, y es algo comprensible, carecen de la confianza necesaria para adquirir trabajos de artistas de los que no han oído hablar antes. Pero, por supuesto, lo primordial es la calidad de la obra, independientemente de la marca.

Una belleza misteriosa

La escultora Rosa Amorós formó, junto a su esposo el editor Gustavo Gili, una colección de artes primeras, en particular de máscaras del Himalaya, que refleja su espíritu curioso, ecléctico y exquisito.

M. Perera

El editor Gustavo Gili y su esposa, la escultora Rosa Amorós, han reunido una de las colecciones más originales del arte tribal, constituida principalmente por máscaras del Himalaya. Desde 1970, Gustavo Gili dirigió la editorial homónima, fundada en Barcelona por su abuelo en 1902, una de las editoriales más prestigiosas del mundo en el ámbito cultural vinculada además a ediciones de obra gráfica de renombrados artistas internacionales.

Usted y su marido reunieron una valiosa colección de máscaras del Himalaya, ¿cuándo y cómo empezaron a coleccionar?

Empezamos a coleccionar artes primeras en 1994. El arte era uno de nuestros grandes intereses; mi marido siguió la tradición familiar, ya que su padre era coleccionista y

editor de obra gráfica de Miró y de otros creadores, y yo soy artista. A mí, además, me interesaba mucho la arqueología y a él le gustaba el arte en general aunque tenía mucha afinidad con el contemporáneo, así que siempre nos poníamos de acuerdo, y cuando viajábamos visitábamos museos, especialmente de pintura, de antropología y de ciencias naturales. Los dos éramos muy curiosos en este sentido. Cuando yo era jovencita solía ir a París y recuerdo que la primera vez que fui al Musée de l'Homme quedé fascinada por unas máscaras Lega del Congo, ¡las primeras que me gustaron! El primer objeto de nuestra colección fue una máscara Hembra, Soko mutu, del Congo, que compramos en Barcelona; luego en uno de nuestros viajes a París pensamos 'por qué no comprar otra', y así empezamos a descubrir un universo de galerías de arte tribal; la segunda máscara que

adquirimos ya fue del Himalaya. A partir de entonces, íbamos cada año a las ferias especializadas, Bruneaf y Parcours des Mondes, y comprábamos allí y en las galerías. Nuestras primeras piezas procedían de Bruselas, de París, de Estados Unidos y algunas de Barcelona, de marchantes como Eudald Daltabuit, Federico Benthem y David Serra, entre otros. A veces hacíamos viajes a propósito para ver galerías y museos, íbamos a San Francisco y al Museo de Antropología de Brooklyn, que es extraordinario. Ahora, tras la muerte de mi marido, continúo yendo a las ferias con mis amigos coleccionistas. Somos como una familia y cada año quedamos para encontrarnos allí.

Acaba de exponer sus esculturas en la Fundació Suñol de Barcelona y llaman la atención una serie de calaveras. Eudald Daltabuit, marchante de artes primeras, vivió muchos años en la India

Retrato de Rosa Amorós. Foto: Lluç Queralt

y es un gran experto en arte oriental; la primera máscara del Himalaya, una máscara nepalí Gurung, se la compramos a él, que sabía encontrar máscaras que nos gustaban; también le interesaba el arte contemporáneo y abrió una galería en Barcelona inaugurándola con una exposición dedicada a Vanitas para la que yo hice cinco calaveras; fue un pretexto para ir reflexionando sobre el tema de la muerte en mi obra; ahora, que estoy en la fase final con los cráneos, trabajo sobre lo anónimo, como aquellos cráneos de Camboya, porque al final, todos somos así, y deberíamos acostumbrarnos a la muerte.

En su colección también tiene arte tribal africano.

Sí, la colección africana más peculiar es la de cerámica, y aunque como valor económico no sea tan significativa, es interesante porque son objetos

"El arte clásico del Himalaya, principalmente las esculturas en bronce de inspiración budista o hinduista, ha sido reconocido y apreciado hace tiempo por el mundo occidental. En cambio, las máscaras tribales de aquella región, que responden a antiguas tradiciones animistas propias de grupos étnicos aislados entre las grandes montañas, han permanecido ignoradas por museos y etnólogos hasta muy recientemente. Las publicaciones al respecto son prácticamente inexistentes. Este libro, bilingüe español-francés, pretende llenar dicho hueco bibliográfico mostrando una colección particular compuesta por 60 máscaras, en su mayoría nepalés, que por su fantasía y riqueza de pátinas presentan una extraordinaria variedad formal. Las más de 120 fotografías de la compilación se acompañan de un texto introductorio escrito por el especialista François Pannier". [Enigmas de la montaña. Máscaras tribales del Himalaya. Textos de Eudald Daltabuit. Introducción de François Pannier. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2005]

Junto con su esposo Gustavo Gili formó una admirable colección de arte tribal

antropomorfos, rituales, de sanación, piezas cuya función no se conoce a ciencia cierta ... De arqueología tengo una Koma, creo que la mejor que he visto en mi vida. También poseo una colección de hachas de todo el mundo, de obsidiana, de jade, metálicas, algunas prehistóricas... y una que había sido del padre de mi marido, que

también incluía cerámica sudamericana porque la Editorial Gustavo Gili tenía delegación en México. Ninguno de los dos teníamos espíritu coleccionista, pero te apasionas, vas comprando y casi sin darte cuenta te conviertes en coleccionista. Y como curiosidad, yo también colecciono piedras y las tengo de muchos países, pero eso ya es una práctica generalizada; por cierto, en China las piedras raras son muy valoradas porque coleccionarlas es considerado un arte desde la antigüedad; Renzo Freschi, el galerista orientalista de Milán, ha editado un catálogo de piedras raras preciosas.

¿Se ha arrepentido de haberse desprendido de alguna de sus piezas?

Sí, especialmente de una máscara Dan; era misteriosa, preciosa, llevaba un antifaz rojo... Normalmente, cuando me desprendo de una pieza, vendida o intercambiada, me olvido de ella, pero esta máscara... a veces aún me acuerdo de ella; después de adquirirla la vimos reproducida en un libro de Jean-Baptiste Bacquart y es gratificante ver piezas de tu colección publicadas en libros especializados. Mi marido buscaba mucha información y casi tenemos más libros que máscaras... En arte africano empezamos con las máscaras y sin darnos cuenta fuimos enfocándonos hacia la estatuaria; tuvimos una figura Teke, de una calidad extraordinaria, que compramos en la galería Monbrison de París; de Fang tenía dos figuras, ahora tengo una... Fang es una etnia muy estimada, como la Kota, pero de Kota nunca hemos tenido ninguna figura porque no me gustan; están muy valoradas y estéticamente son bonitas, pero no me dicen nada.

¿Qué espera percibir al ver una figura?

Bueno, primero tiene que haber una atracción y además necesito percibir un misterio... Al principio me sentí atrapada por las máscaras porque en sí mismas ya son fascinantes y contienen muchos mensajes. Creo que lo primero que nos fascinó de África es la potencia, la espiritualidad y el magnetismo de esos objetos. Hay quienes se sienten más seducidos por la estética y la pureza de los aspectos formales que definen una etnia, pero en nuestro caso, nos cautivaba la fuerza y la expresión.

También tiene objetos de Papúa Nueva Guinea, un cráneo Asmat espectacular...

La Fundación Antonio Pérez de Cuenca mostró en 2005 la exposición *Enigmas de las montañas. Máscaras tribales del Himalaya* con estas 60 máscaras coleccionadas por Rosa Amorós y por su marido, el editor Gustavo Gili. La mayoría de las máscaras son nepalíes y tibetanas de origen tribal que proceden de etnias hindúes y budistas. Según Eudald Daltabuit y François Pannier, autores del libro, "estas máscaras tienen unas funciones religioso-festivas, y se utilizaban en las celebraciones por el cambio de estación, por el ciclo de los cultivos, o en rituales para obtener abundantes cosechas. Otras máscaras, sin embargo, tienen para los nativos funciones votivas y funerarias, como la protección frente a los malos espíritus; también pueden contemplarse en esta muestra máscaras utilizadas con fines teatrales, y que cuentan epopeyas religiosas".

Éramos un poco eclécticos, empezamos comprando lo que nos cautivaba, como este cráneo Asmat de Papúa Nueva Guinea, un país donde tienen los cráneos de los vencidos y de los antepasados en las casas de los hombres; recuerdo una exposición fantástica que vi en París, *La mort n'en saura rien*, en la que se mostraba la relevancia que los cráneos han tenido en distintas culturas y épocas, con un recorrido desde la Karner Beinhaus, en Austria, un osario donde los cráneos están decorados con nombres, cruces y flores, hasta Papúa Nueva Guinea, pasando por Latinoamérica, con los cráneos aztecas en cristal de roca. Tenemos piezas notables de África pero la colección más original es la de las máscaras del Himalaya.

Dice que los coleccionistas se han hecho amigos, y ¿qué tal con los galeristas?

Muchos galeristas, cuando te conocen, tienen interés en ver la colección y cómo está colocada, y algunos cuando vienen a Barcelona me visitan. Hace unos años vino Lucas Rattton, muy agradable y atento, y estubo tasando algunas de las piezas, y hace poco vino Karim Grusenmeyer, experto en arte oriental, que quedó encandilado por un objeto ritual del Neolítico de la India, del que no se sabe muy bien su función, y me dijo sonriendo "pon una etiqueta detrás de este objeto para que el día que tú ya no estés tus hijos sepan que yo estoy muy interesado en él". Este invierno también pasó por aquí Joaquín Pecci, a quien nos une una amistad de muchos

años; nos conocimos cuando trabajaba con Grusenmeyer padre, en Bruselas, donde habíamos comprado bastantes máscaras del Himalaya, y en esta galería conocimos a Alain Bovis, galerista de París y también coleccionista del Himalaya: un día coincidimos en la galería, él estaba hablando con Grusenmeyer y no sabíamos que antes que nosotros él se había fijado en la misma máscara y cuando nos atendió Grusenmeyer nos dijo que lo lamentaba pero que acababa de venderla, y así fue como empezamos a hablar con Bovis, que tiene una colección estupenda de máscaras del Himalaya.

¿Cómo ve el interés por el arte tribal en nuestro país?

Hay interés, pero no puede compararse con Bélgica, ya que ellos tuvieron colonia en el Congo. Los coleccionistas que conozco son apasionados del arte tribal, como Javier Lentini, que es un gran estudioso de las culturas africanas y sus objetos. La escultora Susana Solano posee una buena colección de arte africano, es muy viajera y ha estado mucho por África. Manel Brullet, su esposa Marta Giró, y Antonio Onrubia van con David Serra cuando organiza viajes por África; también Albert Costa, que es un experto comisario de exposiciones de arte africano, y Vicente Gallego... Somos "los africanos de Barcelona" y a veces nos reunimos para comer o cenar y compartir nuestras afinidades por las artes primeras, y con los coleccionistas de Sevilla y Madrid nos organizamos para quedar en Bruneau y ver la feria juntos. Tampoco hay tanta gente con la que poder compartir estos gustos y por eso el vínculo es tan intenso.

¿Cuál es su objetivo actualmente con la colección?

Me he dado cuenta de que el gusto también va evolucionando y aunque me encantan las máscaras que tengo,

Máscara del Himalaya. Esta máscara es de madera muy dura probablemente de una raíz en la que ya se podía imaginar una fisonomía humana, hecho muy frecuente en otras máscaras nepalíes que prueba los lazos de la interpretación animista y la sugestión de la naturaleza. Las orejas redondas, el motivo de estrella o flor estilizada recuerda al de las tribus Gurung del alto Nepal.

Máscara del Himalaya en un hongo ganoderma, Nepal. Es una máscara para proteger las cabañas y las casas en Nepal. Esta máscara fue recogida por un aventurero belga, Peter Rousseau, en los años 70. El hongo ganoderma es seleccionado y preparado por un chaman local y colgado después de un ritual en la casa. Sirve para sacar los malos espíritus si es que la casa está habitada por uno de ellos. Está cubierta por una pátina negra costrosa que se ha formado después de muchos años al estar expuesta al humo y al polvo de la cabaña. Este es un ejemplo excepcional por tamaño, calidad y antigüedad.

desearía cambiar algunas por otras que me interesen más; pero antes de separarse de una pieza hay que recapacitarlo bien para no arrepentirse luego. Mi idea sería tener menos objetos y de más calidad, que desprendan ese magnetismo que yo les pido y que además tengan un valor reconocido, y no me refiero tanto al de mercado sino al de lo auténtico, que en las artes primeras es difícil de reconocer. Los marchantes que desde su adolescencia han estado familiarizados con el arte tribal, o que han trabajado en subastas, han visto tantos objetos, que tienen el ojo muy afinado y saben ver, por la pátina, el gesto u otras características, que una pieza no es genuina; yo llevo viendo arte contemporáneo desde los 16 años y creo que los que nos hemos interesado por el arte contemporáneo tenemos el ojo educado y por eso hago este paralelismo

con las artes primeras; y aunque es un campo más difícil, nosotros pocas veces nos hemos equivocado al comprar una pieza, quizás en algunas sí, pero también fueron adquiridas a un precio moderado y ya sabíamos que no estábamos comprando una obra maestra. El gusto se va afinando poco a poco; mi marido también estaba al tanto de lo que se ofrecía en las subastas, yo me guiaba más por impulsos; en los últimos años él se dedicó a estudiar, reunió muchos libros, buscando primeras ediciones y

‘Además de máscaras, colecciono hachas y piedras raras’

haciendo fichas de cada pieza.

¿Sigue comprando?
Hace poco compré otra máscara del Himalaya y actualmente tengo 110; es un universo muy desconocido y hay muchas influencias entre unos pueblos y otros; se usaban en las procesiones, en tiempo de cosechas... no se sabe muy bien para qué eran, hay un influjo significativo del budismo, del lamaísmo y de la cultura ancestral. Cuando nosotros empezamos a comprar, estas máscaras del Himalaya no se veían en las buenas galerías, pero ahora sí. En 2005 hicimos una exposición en Cuenca mostrando una parte de nuestra colección que después fue a París comisariada por François Pannier, gran experto en el arte del Himalaya.

Fotos máscaras: Marc Rosés

Setdart
.com

LA SUBASTA DE ARTE LÍDER EN INTERNET

Óscar Domínguez

www.setdart.com

SUBASTA DIARIA
VALORACIONES GRATUITAS · MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD

ARAGÓ, 346 BARCELONA T. 932 463 241 tasaciones@setdart.com
CONDE DE ARANDA, 22 MADRID T. 917 647 326 madrid@setdart.com
ROSSELLÓ, 212 BARCELONA T. 936 247 055 admin2@setdart.com

Alas y raíces

Desde pintar con frescos una antigua ermita románica, a crear un mural para Prada y homenajear al Quijote con sus grabados, parece que nada se resiste a Santi Moix, el conocido artista catalán que hace tiempo conquistó la Gran Manzana.

M.P

Fotos: Cortesía Galería Paul Kasmin

En la vida hay que tener alas, pero también raíces” reza un antiguo proverbio persa, y ésa es la filosofía de Santi Moix (Barcelona, 1960), quien, a pesar de llevar media existencia en la Gran Manzana, como ilustre vecino del barrio de Brooklyn, no ha olvidado sus orígenes. El creador catalán ha recibido un insólito encargo: engalanar con frescos el interior de una iglesia románica ubicada en el valle de Assua, en el corazón de los Pirineos. La técnica es milenaria, pero las pinturas son rabiosamente actuales. Moix está pintando, con su personal estilo y paleta de color, las estancias de una parroquia

de Sant Víctor de Saurí, una localidad a tres horas de Barcelona. Las brillantes y originales escenas religiosas que, antes de él, otros plasmaron para embellecer los cientos de templos románicos, diseminados por pueblecitos pirenaicos, cuyas obras de arte han sido tristemente expoliadas o vendidas. Moix ha sido el primer artista en recibir el encargo pero su intervención abre la puerta a un proyecto fascinante: solicitar a creadores contemporáneos que vuelvan a dar vida a estas antiguas capillas, hoy despojadas de sus decoraciones originales. Entre los proyectos más recientes de Moix figura la transformación de la boutique Prada del SoHo con un mural pero también

ha ilustrado el Quijote con aguafuertes e interpretado al acuarela la novela *Huckleberry Finn* de Mark Twain y *El nombre de la rosa*, de Umberto Eco. Su obra se expone por todo el mundo y en Nueva York está representado por las prestigiosas galerías Paul Kasmin y Pace Prints.

¿Recuerda su primera experiencia memorable con el arte?

De pequeño pinté en la escuela una escena que recreaba un partido de fútbol, era una composición de jugadores corriendo, en el fragor del juego. La dirección del colegio llamó a mis padres para solicitar una

entrevista, y me temí lo peor. El motivo de la reunión, sin embargo, fue pedir permiso para quedarse con la pintura, que consideraron muy peculiar pues no había pintado en ningún sitio el elemento clave de la acción: la pelota.

¿Cómo surgió la idea de pintar la iglesia románica de Saurí?, ¿fue una iniciativa de las gentes del pueblo?

En efecto, fue el pueblo el que me transmitió su deseo de que interviniera en la ermita, con total libertad y los medios necesarios. Este encargo tiene un valor especial para mí pues es el lugar donde pasé los veranos en mi adolescencia. ¡Me han visto crecer!

Luego la propuesta fue creciendo e intervino el obispo de La Seu d’Urgell, propietaria de la iglesia, y la Administración Pública, a través de la Generalitat de Catalunya.

Aunque su propuesta haya sido una pintura laica, ¿ha planteado algún programa iconográfico en sus pinturas?, ¿qué grado de libertad ha tenido para trabajar?

La intervención realizada hasta ahora, partió de la idea de que los murales fueran una explosión de optimismo reflejada en colores y formas orgánicas basada en la naturaleza pallaresa que rodea la ermita. El interior del templo

es un espejo y un canto a la obra de Dios. Después de un primer encuentro largo y afable con el obispo de la Seu d’Urgell, quedó muy claro todo. Había que incluir algunas referencias bíblicas pero sobre todo poner el énfasis en los elementos naturales y animales. Trasladar un mensaje de aliento y respeto al medioambiente. Una exaltación a la vida. Justo el mensaje que la Iglesia, a través del Papa, propugna en la actualidad. El interior del templo es un exuberante jardín poblado por mosquitos, insectos, aves y criaturas varias, que se mezclan con formas y colores y con elementos de simbología religiosa como los

Retrato de Santi Moix. Foto: J.P Micallef

Moix ha pintado frescos en una ermita románica

cuatro arcángeles y la iluminación de San Pablo, entre otros. ¡Así que todos contentos!.

¿Cómo ha sido pintar al fresco?

Ha sido una experiencia larga y brutal que todavía hay que culminar añadiendo pequeños detalles. Realizar este proyecto es saber llevar el centro del mundo en una maleta, sumarse al universo de los elementos, del equilibrio y las emociones. Las paredes interiores de la iglesia son murales pintados con la antigua técnica del fresco. La rutina era simple. A primera hora de la mañana los estucadores aplicaban la pasta de cal fresca sobre la pared hasta dejarla lisa y húmeda, una vez preparada yo disponía de entre 8 y 15 horas para pintar el mural. Pasado este tiempo el muro absorbe el pigmento natural y la pintura queda integrada en la piedra sin posibilidad alguna de modificación. Esta técnica garantiza que el mural sobreviva durante siglos.

En los pueblecitos del Pirineo hay otras iglesias cerradas

Existen muchas iglesias milenarias en nuestro país, sobre todo en la franja de los Pirineos. Muchas de ellas han sido castigadas con un abandono absoluto. Mi ilusión es que la iglesia de Saurí sea el germen de una iniciativa que permita recuperar estos espacios místicos, para que vuelvan a cumplir su propósito original, el de ser rincones para meditar, donde encontrarse a uno mismo, llenos de vida y color; lugares cuya fuerza maravillaba a los peregrinos.

¿Cree que esta iglesia podría ser un punto de partida para dar vitalidad a otras?

Si se consiguiera hacer una ruta del Románico de iglesias intervenidas con arte contemporáneo sería algo grande. Hemos empezado a desarrollar esta idea en colaboración con instituciones y personas de diferentes ámbitos. Si lográramos nuestro objetivo, habríamos dado un gran paso en la recuperación de una parte sustancial de nuestra memoria.

Hace poco transformó la tienda de Prada en el Soho de Nueva York con un mural de 60 metros

Imagen de los frescos pintados en la ermita románica

El proyecto Prada fue un magnífico divertimento que me ocupó dos noches seguidas. Básicamente consistió en intervenir sobre una fotografía a color de una mujer gigante, tumbada y desnuda. Fue como pintar un tatuaje por todo el recorrido de su cuerpo. Utilicé sus partes más oscuras y claras como distintos paisajes 'chiaroscuro'. En las oscuras di luz, su larga cabellera se convirtió en un mar rebelde, y usé parte de su cuerpo para hacer mi interpretación de la huida de Egipto, un gran desierto de arena. En sus manos y pies, por donde empecé y terminé la obra, plasmé una celebración de libertad, pensando en Dalí y el título de su libro *La agilidad entre los dedos*.

El cuerpo reclinado y con aires melancólicos fue transformado en el mapa de un viaje. El resultado final fue un mundo fascinante a través del hermoso cuerpo de esta mujer.

Lleva treinta años viviendo en Nueva York, ¿qué le llevó allí?

Llegué impulsado por la curiosidad, me encantó entonces y me sigue gustando ahora. Nueva York está en cambio continuo. Se pierden cosas pero se recuperan otras, es un flujo inagotable. Es un lugar donde la creatividad está en constante ebullición, seguramente se trabaja o se crea pensando más en un producto. Hoy en día el precio del alquiler te limita mucho,

El artista en su estudio de Nueva York

obliga a divertirse menos, a ser más competitivos. Es difícil imaginar que surjan nuevos Basquiat o Warhol. Hay mucho dinero en el arte, pero sólo para unos pocos. El mercado del arte actual parece estar emparentado con la Bolsa. Es complicado.

¿Cómo ha influido la ciudad en su carrera?

Me ha formado, sobre todo, para adquirir una seguridad, disfrutar al máximo a través de la inquietud, la ilusión... y en una crisis permanente. Me planteo siempre obras que me obligan a exponerme. Como decía Einstein, en tiempos de crisis lo importante es la imaginación. Esta

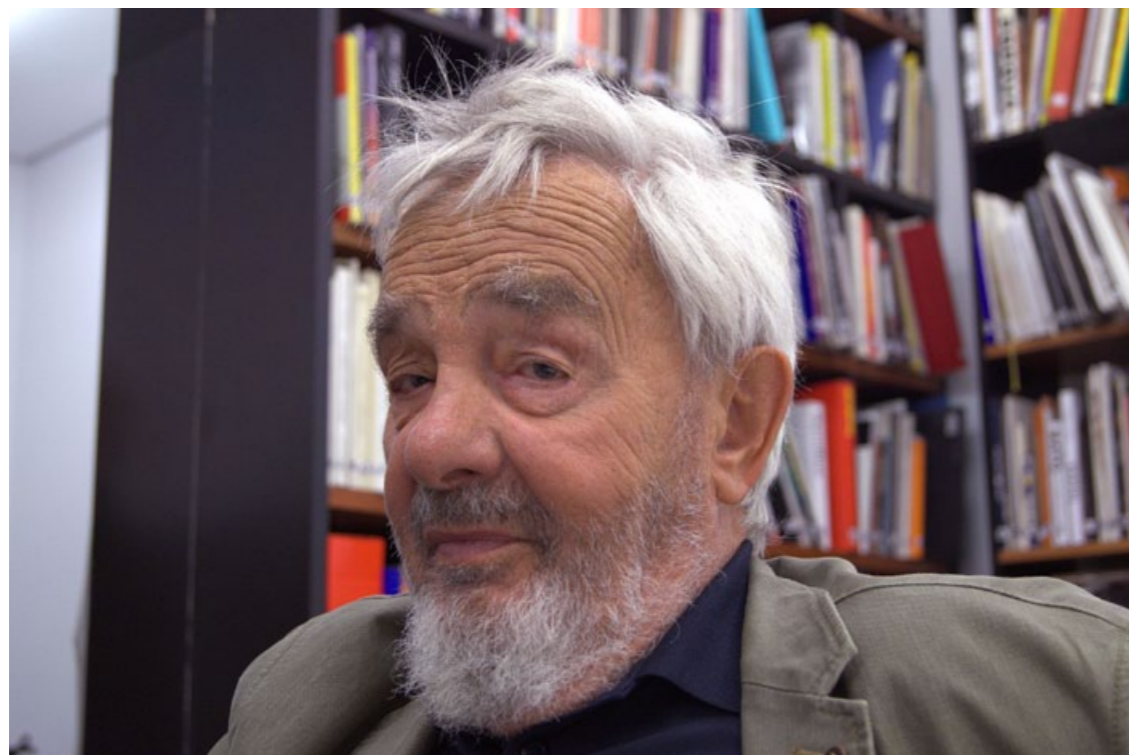
ciudad va justamente de esto. Vivir aquí ayuda a tener una disposición para plantearme cómo vivo, hacerlo con más intensidad y recluido en el estudio, porque si algo bueno tiene vivir en Nueva York es que te brinda la posibilidad de concentrarte. Me gusta comparar mi estudio con un huerto, donde deposito semillas de distintas variedades.

Usted también hace cerámica, y con

‘El mercado del arte actual se parece a la Bolsa’

mucho éxito por cierto. ¿La realiza toda en el taller del Ampurdán?

Siempre he trabajado la cerámica y el barro en el Ampurdán. Me gusta desconectar y utilizar el barro para jugar con la tierra. Junto a mi amigo ceramista Raventós, con quien llevo colaborando veinte años, hemos logrado grandes cosas en cuestión de colores, texturas y equilibrios, e incluso desafiando a la gravedad. Hemos experimentado incesantemente distintas temperaturas y explorado gran variedad de arcillas. Es un lujo. Es allí donde paso mis mejores momentos, me transformo y vuelvo a ser el niño que construía castillos en la playa.

La fiesta del color

Arnulf Rainer es una de las figuras emblemáticas del informalismo europeo, aunque el veterano creador, a punto de cumplir 87 años, reniega de cualquier clasificación y se define como "un artista único".

Amalia García Rubí

Foto: ©Peter Wall | Cortesía NF Galería

Es uno de los artistas centroeuropeos imprescindibles perteneciente a la excepcional generación surgida en la posguerra mundial. Nacido en Baden, Austria, en 1929, Arnulf Rainer está considerado el autor austriaco que más fielmente representa la acción libre de la pintura frente al racionalismo burgués, junto a otros creadores de su misma edad como Wolfgang Hollegga y el ya fallecido, Josef Mikl. Se autodenomina un pintor abstracto colorista, con un interés casi único en dar a la pintura el poder absoluto frente a cualquier otro modo de expresión. Interesado desde el inicio de su larga carrera en los entresijos del inconsciente surrealista, Rainer afirma defender la autenticidad del individuo artista al margen de cualquier colectivo o escuela. No desdeña a los maestros

de la historia del arte pero tampoco entiende la imitación clasicista, por ello en todas sus manifestaciones encontramos la identidad de un lenguaje extremadamente personal. El acto de la creación por encima de la obra final, el proceso a menudo catártico, exaltado, enérgico, del pigmento en el soporte, convierte sus obras en una vibrante fiesta del color, *Farbenfest*, donde cada tonalidad intensifica o aplaca a la precedente, donde el brochazo, el chorreado y el *dripping* conminan a conjugar orden y azar en el intenso y libérrimo acto de la pintura.

La exposición en la galería NF, tercera de Rainer en la sala madrileña, incluye series pictóricas de los últimos años junto con varios vídeos experimentales de los 70. Fue precisamente en aquella década cuando el artista austriaco

consolidó las claves de su discurso autodidacta. Momentos de redefinición de lo artístico en el seno del continente europeo, con la aparición de tendencias nuevas en torno al valor conceptual de la obra de arte, así como del cuestionamiento permanente de lo bello. Desde entonces, el aspecto gestual y corporal como acercamiento íntimo al sentido humano de la creación, viene siendo una constante en su obra, desde sus famosas *Autorrepresentaciones*, hasta las últimas intervenciones en imágenes recubiertas. El empleo experimental de la fotografía y el grabado ha servido al artista para llevar a cabo sus transformaciones de la imagen, haciendo que fluya el sentido emocional más allá de todo convencionalismo. El inconfundible formato en cruz latina de sus pinturas y la carga sagrada o ritual de sus abstracciones otorgan a la

obra de Rainer un valor expresionista añadido que le aproxima a cierto sentimiento trágico con raíces en el romanticismo simbolista de von Stück, Klimt, Schiele y Kokoschka. Su obra está representada en el Guggenheim de Nueva York, el Pompidou de París, la Albertina de Viena, la National Galerie de Berlín o la Real Academia de San Fernando de Madrid, entre otras grandes colecciones de arte contemporáneo.

Dentro de su extenso currículum figuran varias exposiciones en España. Una de ellas titulada Arnulf Rainer sobre Goya, tuvo lugar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 2011. ¿Qué le une a nuestro país desde el punto de vista de la historia del arte?

Lo que realmente me une al arte de este país es el amor por los colores oscuros presente en muchos maestros de la historia del arte español. Esas tonalidades bronceadas las encuentro sobre todo en las pinturas negras de Goya. También la deformación de las caras, los rostros humanos y sus múltiples interpretaciones gestuales, que son recurrentes en gran parte de su obra gráfica, en sus aguafuertes.

El título de esta nueva exposición en la galería NF, *Farbenfest*, ¿a qué hace referencia exactamente?

En realidad el título de las exposiciones y la selección de las obras que componen mis muestras tanto en Madrid como en otros lugares, son ignorados de antemano por mí. Yo no suelo intervenir en los montajes de mis apariciones públicas y en numerosas ocasiones los desconozco por completo hasta el mismo día de la inauguración. Quizá estoy demasiado embebido en mi trabajo diario y me abstraigo por completo del mundo a mi alrededor.

De joven ingresó en la Academia de Bellas Artes de Viena, en la que creo tuvo una estancia muy efímera por no abrazar la disciplina académica ¿Era ya entonces un chico rebelde?

En aquella época, los años 40, Austria era parte de la Alemania de Hitler, el nazismo se había instalado en las instituciones, y todo aquel que no compartía los gustos del régimen nacionalsocialista, estaba considerado un artista rebelde. De ahí la imposible relación fluida con la mentalidad conservadora de los profesores de Bellas Artes de entonces y mi decisión

Makrokosmos, 1995

de abandonar la escuela para formarme en solitario.

En su *Dialéctica Negativa*, Adorno, el líder de la Escuela de Frankfurt, afirmaba que el arte debía ser un revulsivo contra el poder acomodaticio de lo bello ¿Cuánto debe haber de aquella afirmación en el arte actual, ¿existe dicho pensamiento en su obra?

Sí, estoy de acuerdo y así lo hacíamos en aquel momento. Nos proponíamos actuar en contra de aquel arte establecido por el nuevo gusto burgués del nazismo. Teníamos la responsabilidad de hacer frente de manera dinámica y contundente al clasicismo imperante, haciendo un nuevo arte anticlasicista.

¿Esa ruptura con lo clásico, incluía también olvidar el arte del pasado,

a los maestros de la historia del arte alemán y austriaco?

No, no... en absoluto. Nosotros nos veíamos reflejados en la obra de Schiele, Kokoschka, Klimt, y queríamos rescatar su manera de entender y mirar la expresión artística. Nos sentíamos muy identificados con aquellos maestros del primer expresionismo centroeuropeo... por ejemplo.

El arte contemporáneo en Austria está marcado por un antes y un después de la II Guerra Mundial y los terribles años de posguerra ¿el espíritu antiarte surgido en los años sesenta a través del llamado "Accionismo Vienés" tiene algo que ver con Ud?

Aquel grupo de jóvenes artistas, Nischt, Brus, Muhel, quince o veinte años menores que nosotros, bebió en cierto modo de nuestras propuestas

Sin título, 2015

anteriores. Yo y otros de mi generación fuimos en realidad como una figura paterna para ellos. No formé parte de aquel movimiento, sino que más bien fui un referente, un modelo a seguir.

Sus performances de los años 60, las famosas *Autorrepresentaciones* mediante la deformación del rostro con gomas elásticas, son una incipiente preocupación suya por el propio cuerpo para hacer arte ¿sigue interesándole?

En realidad, yo siempre he sido un pintor. Las performance grabadas y las fotografías tomadas de esas performances son simplemente una herramienta para la pintura. Es material sobre el cual luego dibujar o pintar. No posee la idea inicial de la performance en su origen, que surgió como una contestación al objeto artístico y su valor

mercantil, y por tanto eran efímeras, nacían y morían con su representación.

En los libros de arte le califican como un artista informal, un expresionista abstracto, un artista conceptual... ¿Se identifica con alguna de estas etiquetas?

No, no. Yo en realidad no tengo nada que ver con todos esos calificativos de la crítica y los historiadores del arte porque simplemente me considero un artista único.

En 1947 tuvo su primer contacto con el arte internacional a través de algunas exposiciones celebradas por el British Council, en la ciudad de Klagenfurt, donde conoció la obra de artistas ingleses como Francis Bacon y Henry Moore ¿cómo recuerda aquel contacto? Después de la guerra en esta zona

de Austria donde yo vivía, estaban instaladas algunas fuerzas aliadas. Los ingleses se habían establecido en esta ciudad con toda la influencia cultural que ello suponía. A veces se veían publicaciones sobre arte editadas por el British Council. No eran exposiciones de obra original, sino reproducciones de arte contemporáneo inglés a través de libros, revistas, etc. Entonces yo era todavía un muchacho, no tenía más de dieciséis años pero ya me interesaba el arte que se estaba haciendo en Europa...

En la serie de imágenes solapadas mediante la acción de la pintura en algunas de sus creaciones actuales, aparecen rostros femeninos angelicales, de una gran dulzura ¿Qué significan o representan?

Es una dialéctica. La meta no es destruir la imagen en sí, sino crear algo nuevo a través de esa forma de trabajar la pintura en la figura. Es un diálogo entre la expresión del rostro y el color... fruto todo de la fantasía, de mi imaginación... En la serie de fotografías femeninas antiguas el motivo de mi elección es simplemente la influencia de la belleza de la mujer como icono, como ideal de lo eterno, en una interpretación algo irónica y nostálgica. El proceso de elaboración de estas obras es fotografiar postales antiguas que luego amplió y sobre las que trabajo con el color.

¿Colecciona arte contemporáneo?

El único arte que me gusta coleccionar es el realizado por gente anónima con problemas mentales, con enfermedades psicológicas. Me interesa el art brut desde que era muy joven, aquello que Dubuffet proclamaba como el auténtico arte, incontaminado por la educación, y plenamente libre de influencias. Intenté organizar una exposición en el IVAM de Valencia hace veinte años sobre este tipo de pintura *outsider*, una recopilación de *art brut* español. Pero me dijeron que esta clase de arte no existe en España. Algo que no es cierto, en absoluto.

¿Suele visitar museos en las ciudades a las que viaja? ¿cuál le interesa más de Madrid?

Sí, lo hago con frecuencia. En Madrid voy con asiduidad al Thyssen y también al Prado, cuya colección conozco bastante bien. Me interesa mucho el arte de los grandes maestros españoles y europeos.