

Los colores del underground

Textos: Joan S. Luna

Ilustraciones: Gary Baseman, Victor Castillo,
El Gato Chimney, Xiaoqing Ding, Ron English,
Alex Gross, Femke Hiemstra, Yoko D'Holbachie,
Stephen Kasner, Chris Mars, Sergio Mora, Heiko
Muller, Scott Musgrove, Kathie Olivas, Brandt Peters,
Gonzalo Rueda, Greg Simkins, Jeff Soto, Nathan Spoor,
David Stoupakis, Eric White y Martin Wittfooth.

Astiberri Ediciones. Bilbao, 2009

Color. Cartoné

192 páginas. 20 euros

Colección Astiberri Pop

ISBN: 978-84-92769-27-8

A la venta a partir del 31 de diciembre

Una perspectiva distinta del arte establecido

Más allá del arte establecido, son ya varias las generaciones de artistas, en su mayor parte estadounidenses, que han ofrecido una perspectiva pictórica radicalmente distinta del arte moderno. Influidos por la cultura pop, los cómics, la ciencia ficción, el cine fantástico, la serie B, el graffiti, el punk, el rock, los dibujos animados, los videojuegos o los juguetes, han combinado ese abanico de influencias para crear lo que se ha dado en llamar “surrealismo pop”.

Joan S. Luna, redactor jefe de la revista musical MondoSonoro, repasa cuáles han sido los antecedentes artísticos o las corrientes previas que han influido a buena parte de los creadores que aparecen en sus páginas, precisando que la influencia de surrealistas como Ernst, Picasso, De Chirico, Dalí o

Magritte resulta fundamental para muchos de los artistas que forman parte del movimiento que nos ocupa, mientras que el *pop art* deviene una influencia más conceptual que estética.

Los colores del underground busca, a través de 22 entrevistas realizadas por el propio Luna a otros tantos autores, ofrecer una muestra representativa del actual panorama del surrealismo pop y dar a conocer a sus artistas más destacados.

Joan S. Luna (Barcelona, 1967). Nacido en el barcelonés barrio de Gràcia, lleva más de quince años dedicándose fundamentalmente a la crítica musical. Sus textos han aparecido en diversas publicaciones, desde suplementos de periódicos como *El Mundo* o *Avui*, hasta revistas musicales internacionales de lo más variopinto (*Riff Raff* –Bélgica– o *Hit It or Quit It* –Estados Unidos–), pasando por colaboraciones más o menos puntuales en *Los 40 Principales*, *Play*, *Rockdelux*, *Time Out*, *Europa* y muchas otras. Se inició en ese campo en la revista underground *Metali-K.O.*, para pasar, a mediados de los noventa, a ocupar el puesto de jefe de redacción en la publicación musical independiente *MondoSonoro*. Su única participación en un libro hasta la fecha fue el capítulo correspondiente al hardcore en la obra colectiva *Teen Spirit: de viaje por el pop independiente* (Mondadori, 2004), coordinada por Juan Manuel Freire y Javier Blánquez.

Suele ejercer también con regularidad como pinchadiscos en diversas salas catalanas y como remixer en el proyecto “Fizz Moon” junto a Roger Gascón. Más allá de la música, escribe habitualmente sobre cómic, manga y animación japonesa en webs como “13 Millones de Naves”.

Los colores del underground es su primer libro de entrevistas y el primero centrado en el mundo del surrealismo pop, una más de sus innumerables aficiones.

David Stoupakis

Además de trabajar para el grupo de *nu metal* KoRn y lucir una imagen a la altura de las auténticas estrellas del rock, el neoyorquino David Stoupakis destaca por sus distinguidos y realistas personajes femeninos enmarcados en unas cuidadas ambientaciones góticas. Su carrera discurre al margen del surrealismo pop, aunque la conexión con la obra de artistas como Ray Caesar resulta indudable.

¿Recuerdas tus inicios como artista?

Siempre he entendido el arte como una vía de escape. Cuando era pequeño se me diagnosticó una severa incapacidad para aprender, con lo que la escuela era un infierno para mí. Los médicos le dijeron a mi madre que debería desarrollar mi parte más artística y ella se empeñó en desarrollar mi interés por el arte. Después de graduarme en el instituto estuve un año en el Art Institute de Boston, pero también descubí que no era para mí, así que decidí aprender por mí mismo experimentando y equivocándome. Pasé años probando y probando hasta dar con mi propio camino.

¿Qué supone pintar para ti?

Desde el principio crear arte ha sido una terapia para mí. Forma parte de mi vida y de lo que soy como persona y por eso no creo que exista una traducción clara de lo que significa mis cuadros para que lo entiendan otras personas. Son parte de mi mundo y es algo que necesito para ser yo mismo. Entiendo que otras personas verán mis obras y espero que las disfruten y puedan extraer de ellas lo que necesiten. Pero lo más importante para mí es mantener viva la imaginación como si fuese un niño y continuar creyendo en la magia.

Una de las características de diversos artistas es que utilizan elementos recurrentes en sus obras, en tu caso animales como ovejas o sobre todo niñas. ¿Qué relación tiene ello con tu personalidad y tu forma de entender la vida? Observando tu obra podemos imaginar que eres una persona más bien pesimista.

DAVID STOUPAKIS 41

Después de tantos años trabajando en tus personajes, en sus deformes caras, ¿crees que la gente entiende realmente cuál es tu perspectiva o lo que te interesa al público es lo extraño de tu arte, como si se tratase de un universo enfermo o algo por el estilo? Soy plenamente consciente de que no tengo control sobre la forma en que los demás pueden entender mi arte, pero tengo la esperanza de que les pueda hacer pensar en que bello o feo son atributos superficiales de los que se habla mucho demasiado rápido. Siempre mucho más que nuestra apariencia.

¿En alguna ocasión te ha dado miedo alguno de los personajes que has imaginado o solamente piensas en su interior, en sus sentimientos o sus sueños?

Nunca los he visto como a sujetos a los que temer. Los veo más como personas desorientadas que finalmente han sido aceptadas en un mundo que los ve como individuos incómodos, en el mundo del lento de dos dimensiones en el que viven. El auténtico horror se da en el mundo real, un lugar en el que la guerra, la muerte y la xenofobia son algo vivo y muy habitual.

Muchos de los personajes que aparecen en tus cuadros no parecen sentirse cómodos con su aspecto, como si estuvieran sufriendo por ello o viviendo en una especie de infierno.

Por lo general, la intención es retratar sus expresiones con la intención de aburrir al espectador. Incluso hay colores o detalles que uso para captar la atención. Algunas figuras pueden

34 LOS COLORES DEL UNIVERSO

considerarse bonitas (o más normales) en apariencia. Si alguno de estos elementos que utilizo provoca una emoción en la persona que está observando la obra, es muy posible que dé pie a un diálogo sobre su sentido o sobre el mensaje que resuena en su interior. Una vez más, los atributos exteriores son solamente la corteza que recubre el pastel.

En ese caso, para ti es importante que la gente entienda lo que estás intentando transmitir. ¿Hasta qué punto te preocupa más lo que pretendes comunicar que la obra de arte en sí misma?

CHRIS WARE 35

Me has hablado de tus años como ilustrador, pero también has ejercido de diseñador, has dirigido animación y muchas otras cosas. ¿Cómo ha cambiado tu propio concepto de artista a lo largo de todo este tiempo?

Me veo a mí mismo como un artista. Punto. Un *postmodern* artist. Uno que puede transitar por todos los caminos, que puede derribar muros y limitaciones en todos los medios y disciplinas. Me encanta trabajar en cualquier forma que pueda responder un mito para mí y que me ayude a crecer.

He hablado con otros pintores sobre la necesidad de pintar para expresar los propios sentimientos, pero eso no siempre se cumple cuando trabajas para terceras personas, en un envase para un producto o en carteles publicitarios.

Si trabajas para una tercera persona, se tratará de un cliente o un jefe, así que siempre dependerá de la libertad que esa persona te dé para crear en cuestiones de temática o de expresarle con voz propia. Yo utilizo la pintura y el arte como un camino para expresarme, pero eso es solamente una parte de todo. De algún modo, lo veo como una ayuda para entender el signo de los tiempos que estamos viviendo, como una forma de plantear temas y conceptos que puedan intrigar al espectador, inspirarle, inquietarle, hacerlo pensar. El arte no puede ser interesante si se trata solamente de una forma de masificación personal.

74 LOS COLORES DEL UNDERGROUND

Desde que eras pequeño la gente apreciaba tus dibujos, pero ¿en qué momento tomas conciencia de que tu trabajo es realmente bueno?

Sentí que tenía potencial como pintor cuando protagonicé mi primera exposición en solitario en la galería Mendivil de Pasadena, "Dumbo Luck", pero siempre he creído que aún puedo mejorar.

Una de las cosas que más me gustan de tu trabajo es el equilibrio entre sentirse frente a un universo de personajes inocentes y uno oscuro y enfermizo.

Por lo general, mi arte tiene mucho que ver con lo agrio de la vida. Lo bueno y lo malo combinado. La vida y la muerte. El éxtasis y la pérdida. La condición humana. Eso sí, siempre desde una perspectiva muy juguetona. Muy dulce y sucia, muy tónica. No marco la línea que las separa, es la gente quien debe establecerla. Igual situación a mí mismo en la línea en la que la genialidad y la estupidez deben reconocerse, un mundo en el que esos conceptos colisionan. Mi estilo está muy relacionado con la cultura pop, pero intento que mi imaginario continúe siendo muy poético. Mi trabajo habla también sobre el deseo, sobre la nostalgia, sobre la fijación, sobre el control o la falta de control, pero siempre manteniendo esto juguetón. Me gusta crear mi propio universo surrealista de personajes icónicos que juegan un papel para ayudar a entender la condición humana.

GARY BASEMAN 75

136 LOS COLORES DEL UNDERGROUND

El maquillaje de Kias tiene que ver con mi interés por reflejar el impacto que los iconos culturales tienen en la población.

Podrías hablarme también de tus billboards publicitarios. La mayoría son irónicos o críticos desde el punto de vista político.

Esas obras me permiten una conexión directa y sin intermediarios con una amplia audiencia. Trabajar de ese modo coloca mis mensajes en una posición de autoridad frente a, por ejemplo, los graffiti, que suelen llegar también a mucha gente, pero que suelen percibirse como el sentimiento de unos colgados que, desafortunadamente, no suelen tomarse tan en serio como los mensajes de los poderosos y los privilegiados.

Uno de tus trabajos más espectaculares es tu personal adaptación del *Guernica* de Picasso. ¿Cómo te sumergiste en un proyecto tan ambicioso?

Me interesa mucho rehaer imágenes famosas porque también existe un significado que debes construir. Mi adaptación del *Guernica* tuvo mucho éxito porque la composición y el significado son fácilmente identificables por un público masivo.

Tu arte tiene mucho de pop, pero suele incluirse en el *lowbrow* junto a artistas muy distintos. ¿Consideras que tienes puntos en común con esos movimientos?

Puedo firmar parte de un montón de escenas, porque en mi arte hay aspectos que coinciden con los dogmas estéticos de diversas escenas, pero lo cierto es que, ultimately, mi visión artística es demasiado amplia para que un único movimiento pueda acotarla.

Ahora deberíamos hablar de tus fuentes de inspiración...

La inspiración puede venir de cualquier sitio.

Sí, pero iba a hablarte de la música en particular. De algún modo, es un mundo que te influye mucho. Podrías hablarnos de tus proyectos musicales y de tu colaboración con Daniel Johnston.

RON ENGLISH 137