

ARTE Y PARTE

Nº 76

REVISTA DE ARTE

11€ - 18\$

THE ROYAL ART LODGE
CY TWOMBLY
YANG FUDONG
REFLEJOS DE VENUS
SALUDOS DESDE MOSCÚ

THE ROYAL ART LODGE: UNA LARGA Y BENDITA INFANCIA

JOËL MESTRE

The Royal Art Lodge: S/T, 2000. Pintura mixta sobre papel, 28 x 21 cm. Cortesía de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

Aseguran que Winnipeg es una de las ciudades más frías del planeta; de allí, desde uno de esos puntos geográficos tan imprevisibles para el arte contemporáneo, surgió hace doce años un colectivo de insólito nombre: The Royal Art Lodge. Será el frío de Canadá, pero sobrepasada la primera edad todavía conservan su estado de gracia, uno de esos tesoros que cada cierto tiempo agita su bandera y para el que hay siempre un público pendiente, que sabe, que la irreverencia y la espontaneidad son valores imprescindibles que hay que cultivar y dosificar.

La espontaneidad y la inocencia han sido tradicionalmente rasgos de la infancia, pero también virtudes que se corrompen en la edad adulta. Uno de los autores que quizá más pintura y páginas dedicó a esta tragedia fue Alberto Savinio¹, él

supo diagnosticar una patología que amenaza la creatividad durante la madurez. Las teorías del Nietzsche italiano, Giambattista Vico, entre muchas otras, exaltando la juventud como un estado de sublime poesía y a ésta como la capacidad de dar sentido y pasión a las cosas más insensatas, le permitieron encontrar un antídoto, buscando en el paraíso perdido de la infancia, una estrategia que más tarde el surrealismo exploraría de forma sistemática y quizá destructiva. El arte, la vida, debía mantener cierta capacidad de asombro y fascinación hacia el mundo que nos rodea y como consecuencia procurar una fuerza creadora beligerante hacia el conformismo y la mediocridad. La infancia era ese lugar mítico, la manifestación de una creatividad en estado puro. Mediante asociaciones inesperadas aquella estrategia exploraba la amenazante normalidad de las cosas revelándonos una realidad irreconocible y totalmente paralela a la habitual. Desde la etimología del lenguaje, al antropomorfismo, la mitología,

El Centro de Arte Contemporáneo de Caja de Burgos (CAB de Burgos) acoge hasta el 28 de septiembre una muestra dedicada a The Royal Art Lodge.

The Royal Art Lodge: S/T de la serie Little Sweethearts, 2000. Pintura mixta sobre papel, 28 x 21 cm. Cortesía del CAB de Burgos y de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

las anécdotas autobiográficas de viajes, la música, los libros ilustrados y los juguetes... todo le serviría a Savinio, y a muchos de sus colegas metafísicos italianos, como mecanismo para observar la realidad, desmontarla si fuera necesario y volverla a reconstruir.

•

En 1996 un grupo de estudiantes en Bellas Artes de la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, comenzaron a reunirse con el único fin de pasarlo bien mientras oían la música de Edith Piaf, Roger Miller, Daniel Johnston... veían vídeos y *sketchs* del cómico centenario George Burns, pintaban, dibujaban cómics, hacían música, construían muñecos de trapo y

The Royal Art Lodge: Be Their Father Not Their Friend, 2007. Pintura al óleo sobre tabla, 20,5 x 20,5 cm. Cortesía de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

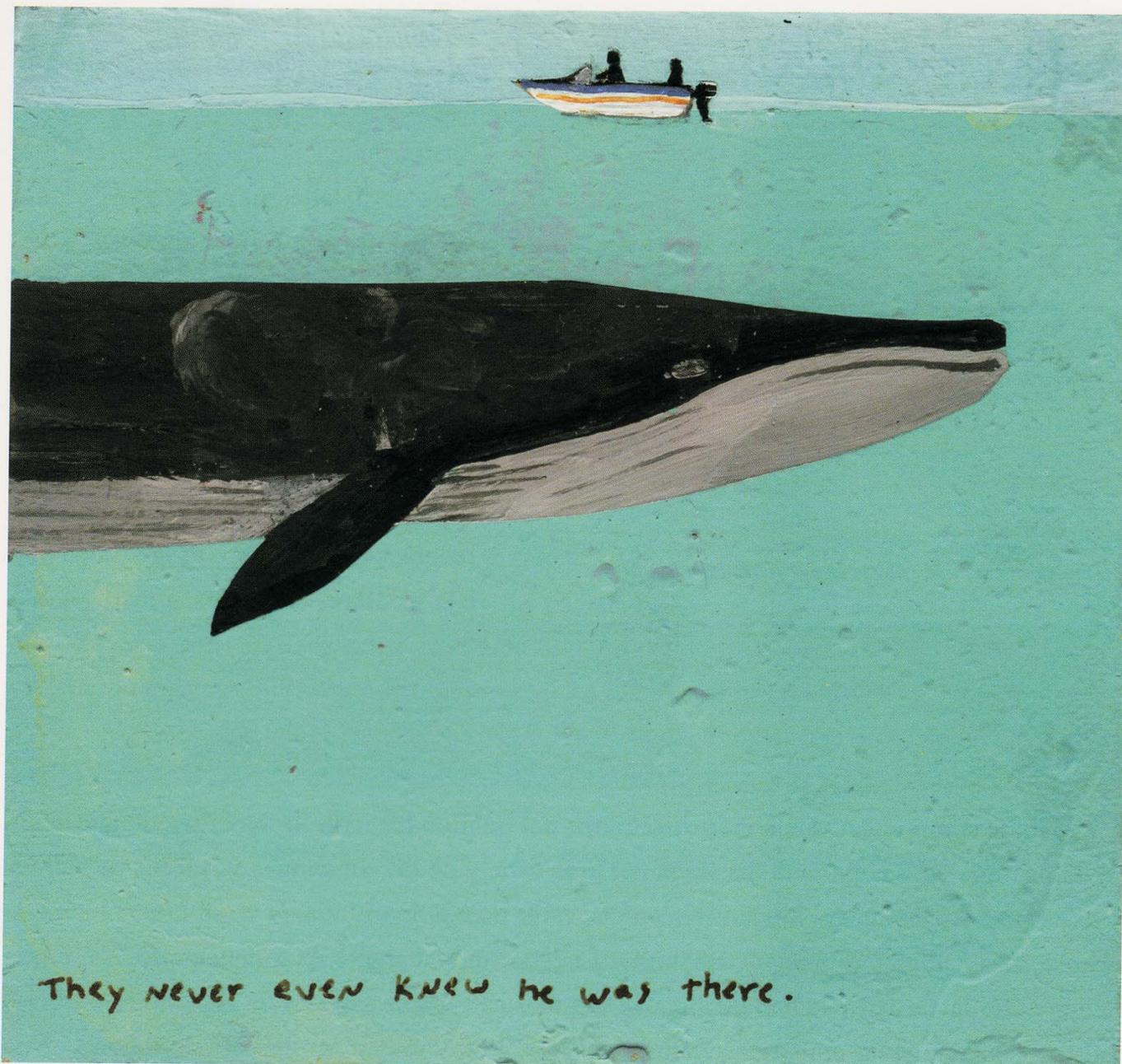
(RAL). Michael Dumontier, Marcel Dzama, Neil Farber, Adrian Williams, Jon Pylypchuk, Myles y Drue Langlois,... frecuentaban hace doce años las primeras reuniones, incluso Hollie Dzama (hermana de Marcel) cuando sus obligaciones escolares no se lo impedían, participaba en aquellos encuentros.

Las facultades de Bellas Artes están hoy lejos de poder instruir en el virtuosismo de las técnicas, más bien ofrecen un abanico de posibles estrategias o armas para combatir el ruido que se genera una vez fuera del mundo académico. La rigidez y sofisticación de la vida profesional necesitan de vez en cuando que aparezcan propuestas como las de Royal Art Lodge para esponjar todo ese tipo de pautas y normas que intentan imponerse.

Una de las anécdotas más transgresora que circula sobre este colectivo, que ha conseguido hacerse ver y con éxito en medio mundo, sobre todo en Europa a la que entró por Italia (www.perugiartecontemporanea.com) y España (www.espaciominimo.com) hace ya siete años, es que arrancan de una actividad casi clandestina y de una infraestructura más bien doméstica y hogareña, con la única disciplina de reunirse los miércoles para ver qué ha hecho cada uno y repartir nuevas tareas.

Sobrepasada la infancia de RAL, el grupo de Winnipeg acabó dispersándose geográficamente. Quizá eran demasiadas manos, demasiadas cabezas pensantes o sencillamente otras

cartón, además de discutir y compartir todo tipo de ideas. El sistema de colaboración en cadena o terapia colectiva que practicaban, generaba un gran número de combinaciones, susceptibles de ser clasificadas y procesadas. Muy pronto comenzaron a habilitar distintos tipos de contenedores y maletas para ordenar el material. Desde un primer momento sus únicas pretensiones fueron disfrutar de aquella suerte. En apenas un año habían creado un refugio a su medida y un proyecto viable: el frío, las buenas relaciones, incluso los vínculos familiares crearon el ambiente adecuado para la formación del colectivo The Royal Art Lodge

The Royal Art Lodge: They Never Even Knew He Was There de la serie Little Sweethearts, 2000. Cortesía del CAB de Burgos y de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

las prioridades. Desde el 2003 el colectivo lo conforman tres miembros estables: Michael Dumontier, Marcel Dzama y Neil Farber, con algo más de treinta años a sus espaldas todos llevan sus carreras profesionales individualmente, pero esto no impide mantener de momento el modelo de producción que de algún modo establecieron en un principio.

La pintura de Royal Art Lodge se compone de pequeños módulos que en ocasiones van creando un *políptico* lineal o mural. Cada módulo es por sí mismo autónomo aunque pertenezca a un bloque mayor, y cada parte por pequeña que sea es fiel a una teoría y a unos prin-

The Royal Art Lodge: S/T, 2000. Pintura mixta sobre papel, 17 x 21 cm. Cortesía de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

y mezclas aleatorias de color. Como contrapunto hay leves modelados de figuras y claroscuros en volúmenes de dudoso esmero que le dan al conjunto un carácter entrañable, donde todos sus personajes parecen estar encantados del lugar al que han sido asignados.

Podemos comprender que a ciertos sectores del público les irrite la sencillez de ejecución de estos trabajos, su aparente distancia del gran arte, y de las soluciones virtuosas de técnica y dibujo, son todavía para muchos las únicas varas de medir y el mayor conflicto a la hora de aceptar los cuadros y dibujos de Royal Art Lodge. Sin embargo RAL plantea otro tipo de relación entre la verdad y la belleza, la mayoría de sus trabajos carecen de un sentido tradicional de elegancia y sin embargo tienen la nobleza y la dignidad arrolladora de quien trabaja con pocos recursos (el dibujo, el *collage*...) evocando una elegancia primitiva, felizmente aceptada; y es que el canon de RAL no existe a no ser el de un estilo de producción diletante y de apariencia absolutamente clandestina.

Seeing eye (2007), es una pequeña composición mural a partir de módulos apaisados. Precisamente este tipo de fragmentación narrativa se ha convertido en uno de sus rasgos distintivos. En este trabajo, una gran superficie verde actúa como horizonte y elemento que cohesionan todas las partes, sin embargo cada módulo expone una escena, un mensaje solitario que forma parte del conjunto, son fragmentos conectados por un código aleatorio e intuitivo que una veces resulta divertido y otras angustioso. Los cuadros de RAL son un interminable encadenamiento de sucesos inesperados y hasta absurdos, donde no siempre hay una causa y un efecto, lo que genera una lectura bastante inquietante. De algún modo estos despieces narrativos, aunque mucho más sofisticados, nos sugieren líneas argumentales del cine a la ma-

cipios de construcción. Nos encontramos ante una pintura extremadamente frágil, desde el montaje y la puesta en escena hasta la ejecución pictórica, llena de detalles imposibles de eludir. A pesar de una figuración tosca y primaria de apariencia ingenua, lejos de cualquier virtuosismo, conviven dibujos y personajes de creación propia con otros totalmente impersonales que ya llegan a identificarse como parte de su bestiario. Cromáticamente hay recursos de todo tipo: desde tintas planas y colores saturados, a dispersiones

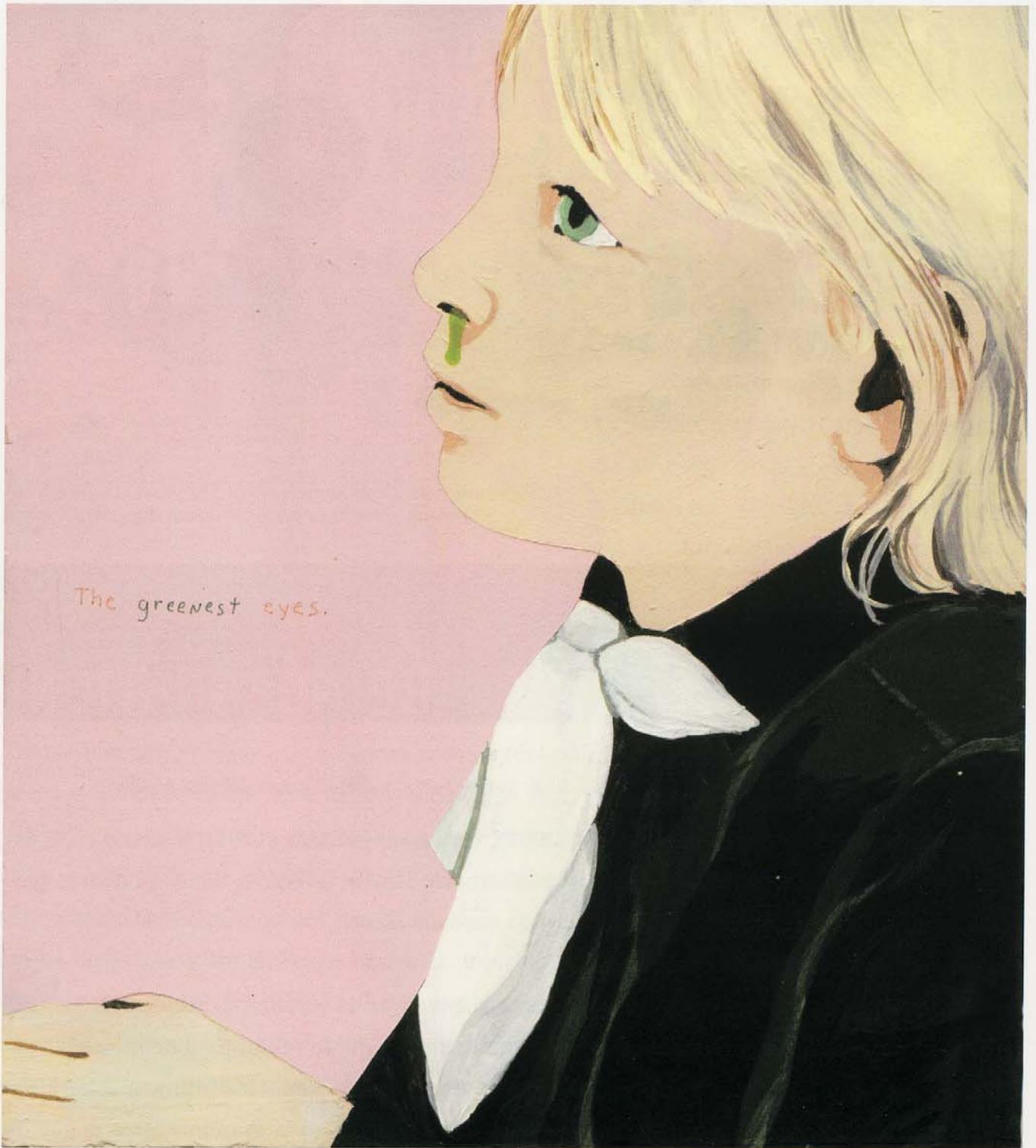

The Royal Art Lodge: Reincarnation. Cortesía del CAB de Burgos y de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

nera de David Lynch –*Mulholland Drive* (2002), *Carretera perdida* (1997)– o como en la escultura, en algunos de esos emocionantes artefactos de Fischli & Weiss, donde podemos acabar interpretando la vida como una broma y un puro accidente.

Los cuadros de Royal Art Lodge es frecuente que utilicen la palabra, el recurso de los textos manuscritos en cada una de las tablillas o bien en el conjunto mural para culminar las escenas. Este elemento también traza un recorrido visual, desde anuncios íntimos, interminables listados, grandes dilemas, hasta la exhibición del título como la gran imagen a la que de algún modo nos debemos en primer lugar. Es como si nos propusieran una jerarquía para que comprendiéramos o disfrutáramos del suceso como en una especie de exvoto, pero laico.

La pintura “votiva” de RAL, es una respuesta a la vida. Toma la cultura popular, su literatura, sus miedos y sus mitos, los medios de comunicación y a sus ídolos para parodiarlos y agitarlos, el resultado es casi una estrategia terapéutica que ayuda a digerir y hasta disfrutar de los acontecimientos. Los exvotos son ya un género de estudio, como manifestación sociológica siempre tuvieron una finalidad pública y antielitista. A pesar de que el mensaje de RAL es en ocasiones demasiado encriptado, muestra como en el exvoto un lenguaje cercano

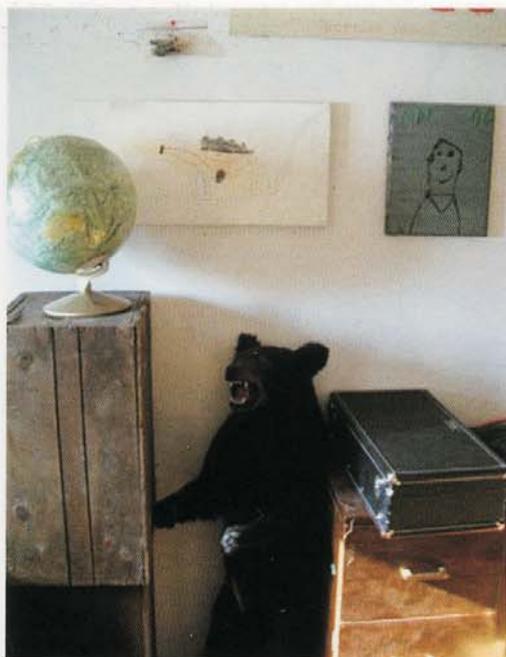

The Royal Art Lodge: The Greenest Eyes. Cortesía de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

y muy ilustrativo. Pero si el exvoto se ha manifestado de múltiples formas, no solo bidimensionales, quizá haya que echar un vistazo al estudio de RAL, plagado de objetos encontrados, animales disecados, instrumentos, libros, revistas, vídeos y juegos, hay toda una ecología simbólica e iconográfica en aquel entorno, para entender que es lo que acaba atrapándoles y pegándose a través de ellos a nuestra mirada.

El carácter multidisciplinar de Royal Art Lodge no ha excluido la tecnología, en lo que ha

The Royal Art Lodge: estudio RAL en Winnipeg, Canadá.

The Royal Art Lodge: estudio RAL en Winnipeg, Canadá.

matemática, un conocimiento frágil y sin embargo, aparentemente, tan certero como los datos extraídos de plataformas como *Slashdot* o *Blogpulse*. De algún modo hay aquí un cruce en el procesado de datos. La diversificación de lenguajes y medios enriquece el proceso, ya lo advirtió Alberto Savinio², pero también el profesor Marshall McLuhan, (otro ex-alumno de la Universidad de Manitoba, en Winnipeg, hacia 1930), quien advertía que “el encuentro de varios medios es un momento de libertad y de liberación del trance ordinario y del entumecimiento que imponen a los sentidos”³.

The Royal Art Lodge ha intentado alejarse de cualquier revisión histórica o manifiesto aunque ha declarado sus simpatías hacia *Fluxus*⁴, filiación que, hoy y de momento, no les perjudica lo más mínimo pues ya sabemos que el “fluxismo” es un estado absolutamente atemporal y saludable, y que de algún modo estará siempre activo o latente, reapareciendo de tiempo en tiempo y por generación espontánea, con sus correspondientes ajustes coyunturales. A pesar de todo muchos de los mandamientos de *Fluxus* expuestos por George Maciunas, Ken Friedman, Dick Higgins, Nam June Paik... podrían servir para comprender las razones de Royal Art Lodge.

La propuesta transgresora de RAL, donde convergen ideas y talentos, es que parece actuar bajo una libertad absoluta. Sus cuadros y dibujos cuestionan normas y tradiciones culturales pero no proclaman un antiarte, sí en cambio un arte total donde cabe la fabulación y la fantasía como parte de la vida real. Sus creaciones podrían interpretarse como una actividad absolutamente satisfactoria en sí misma. Estos modos aparentemente ligeros y fluidos de creación, son los que llamamos “en estado de gracia”. Son aquellas que nos proporcionan el flujo y la satisfacción por el mero hecho de practicarlas, estas actividades han sido exploradas durante décadas y desde otro estadio, por el psicólogo Mihail Csikszentmihalyi⁵, él las

How we killed the SNOWMAN.

49

T
H
E
R
O
Y
A
L
A
R
T
L
O
D
G
E

The Royal Art Lodge: S/T, 2007. Pintura acrílica sobre tabla, 18 x 24 cm. Cortesía de la galería Espacio Mínimo, Madrid.

describe como un estado de concordancia perfecta entre las capacidades de la persona y el desafío de una tarea. Los estados de experiencia óptima son esos momentos en los que uno se siente poseído por un profundo sentimiento de gozo creativo, que culmina cuando el público además percibe y comparte. The Royal Art Lodge parece tener las ideas claras, ha conseguido finalmente engañar el desorden y la ingenuidad con algo de perversidad; hasta el humor, una estrategia que por sí sola podría llegar a ser aburrida, pero sigue haciéndonos disfrutar porque mantiene el misterio y la curiosidad de una larga y bendita infancia 🍌

¹Seudónimo de Andrea de Chirico (1891-1952), en su bibliografía y producción pictórica hay continuas referencias a este tema. En su pintura: *Objets dans la forêt* (1928), *Le navire perdu* (1928), *Fin d'un voyage* (1929)... en su literatura: *Tragedia de la Infancia (Pre-Textos, 2007)*, *Nueva enciclopedia (Seix Barral, 1983)*, *La infancia de Nivasio Dolcemare (Siruela, 1989)*, *Angelica o la notte di maggio (Rizzoli, 1979)*...

²Alberto Savinio, *La mia pittura, Periodici italiani, Milano, 1949.*

³Marshall McLuhan, *Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Paidós, Barcelona, 1996.*

⁴Wayne Baerwaldt & Joseph R. Wolin, *Entrevista con The Royal Art Lodge, catálogo de la exposición Ask the Dust. Dictionary of received ideas en el Drawing Center de Nueva York 18/1 al 8/3 de 2003.*

⁵Mihail Csikszentmihalyi, *Fluir (Flow). Una psicología de la felicidad, Kairós, Barcelona, 1996* y *Creatividad. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención, Paidós, Barcelona, 1998.*