

ARTE 076

24 fake fur rugs, 2010.
Cortesía de la artista y Galerie Perrotin, París.
Foto: Guillaume Zicarelli.

BASTA CON ECHARLE UN OJO A UNTITLED (AIRPLANE), LA OBRA QUE LA DIO A CONOCER EN LA BIENAL DE VENECIA DE 1999, PARA VER LA POTENCIA CREATIVA Y LA FUERZA VISUAL DE LA ARTISTA ITALIANA PAOLA PIVI. UN SIMPLE AVIÓN GIRADO AL REVÉS QUE EJEMPLIFICA LA MIRADA ORIGINAL Y EL NOVEDOSO PUNTO DE VISTA QUE SIEMPRE BUSCA TENER LA ARTISTA AL ACERCARSE DE MANERA PECULIAR AL MUNDO QUE LA RODEA.

PAOLA PIVI

A poca gente le importa la inquietante imagen de un animal en medio de un hábitat que no es el suyo. A menos que el show se llame *Lost*, el creador sea J.J Abrams, el animal sea un oso polar y el lugar una misteriosa isla desierta. Pero la idea también la había tenido antes Paola Pivi, una artista italiana que en 2003 presentó una serie de fotos en las que aparecían, entre otros, una pareja de cebras en una montaña nevada o un asno en una barca en medio del mar. Y es que el arte de Pivi es una mezcla de poesía visual, provocación conceptual y originalidad productiva. En 1998, en su obra “100 Chinese”, reunió a medio centenar de chinos en una exigua sala que se dedicaban a mirar fijamente al espectador. En otro de sus trabajos, titulado “Ffffffffffffffffff” decidió cubrir a un cocodrilo de nata montada. Una fascinación por el blanco y por los animales que volvemos a ver en “One Cup of Cappuccino Then I Go”, en la que dejó a un leopardo pasearse por una sala llena de tazas de café o en “Interesting”, en la que llenó la parisina Galerie Perrotin de animales de pelaje blanco. Pero el estilo de Pivi no se resume a eso. Cada obra suya es una oportunidad para el público de descubrir una nueva e inesperada idea. Algunas poéticas y algo desafiantes, como hacer viajar en

avión a unos peces en sus respectivas peceras (“I wish I am fish”), otras efímeras y radicales, como hacer gritar al público al unísono (“1000” en la Tate Modern), y las demás inteligentemente perturbadoras en su completa sencillez, como girar al revés toda una serie de grandes objetos (un helicóptero, un avión o un camión). Suena excéntrico, original, interesante y provocador. Pero la artista también tiene una faceta más cautivadora y visual. Así lo vemos en *What goes round – art comes round*, la nueva exposición que presenta en la Galerie Perrotin y en la que sigue girando las cosas y utilizando el imaginario animal. Esta vez lo hace, por un lado, con una gigantesca escultura compuesta por 25 reproducciones hiperrealistas de pieles de osos y, por el otro, con la colaboración del dibujante de comics Dylan Horrocks que ofrece una suerte de enorme fresco (de diez metros de largo) en el que se puede ver lo que hace la gente en un avión que parece volar al revés. Una profusa imaginación que se completa con cuatro poéticas y dulces esculturas-lámparas, como las llama la galería. Unas instalaciones compuestas, según el caso, por una serie de sillas, jarrones o tubos que cuelgan estéticamente juntas del techo. Una diversidad estilística de la que no podíamos dejar de hablarte aprovechando esta nueva expo. De eso y del rumor que dice que cambia de lugar de residencia cada cuatro años (ahora está instalada en Anchorage, Alaska), de su fascinación por los animales, del punto de partida de la exposición, de su colaboración con Horrocks o de lo que es trabajar con un leopardo o una cebra. Y, como no podía ser de otro modo, de arte conceptual, surrealismo, performances, fotografía y todo lo que tiene que ver con su sorprendente trabajo. **Idea de la expo.** “Todo viene del trabajo con los osos. Estuve trabajando con ellos durante dos o tres años. A partir de ahí nació la exposición”. **Animales y objetos.** “Trabajo a ciegas y, cuando abro los ojos, a menudo veo animales y objetos. Pero utilizo todo lo que puedo usar en mi trabajo, no solo eso. También utilizo a

1] Sin título (muskox), 2008. Cortesía de la artista y Galerie Perrotin, París.

2] Sin título, 2010. Cortesía de la artista y Galerie Perrotin, París. Foto: Guillaume Ziccarelli.

personas, por ejemplo, o sonidos, o palabras o líquidos o... Puede que los animales sean muy comunicativos y las personas reaccionan muy rápida y abiertamente ante ellos. De manera sencilla. Los animales son ancestros y compañeros. No son algo amenazador”.

Surrealismo, crítica y política. “Tú eres el que puede calificar de esa manera mi arte (yo no). Aunque también lo calificas de juguetón o divertido. El único calificativo que no comparto es surrealista. Mi arte es real no surrealista. Solo una imagen o un sueño pueden ser surrealistas. Mi arte, una cosa real delante de los ojos del espectador, no puede serlo. Como mucho, podríamos decir que recuerda a cosas surrealistas pero es muy real”. **Girar las cosas.** “Mencionas el avión girado al revés. Lo más importante para mí es el puro hecho de giras las cosas, como cuando solía jugar con mi paquete de tabaco encima de la mesa. Podía mirarlo y darle la vuelta con mis manos”. **¿Arte conceptual o poético?** “No me gusta hablar de un legado artístico porque nunca pienso en ello. Pero

creo que todo arte (verdadero) es conceptual. Todo realmente. Sin olvidar que los ojos están conectados al cerebro de todas formas”.

Performance. “La performance es el arte más puro de todos porque ocurre justo delante de tus ojos. La creación aparece y se ve el arte, en el mismo punto del espacio y del tiempo. Después acaba, lo que resulta aun más interesante”.

Performances privadas. “Algunas de mis performances no pueden incluir público. Su presencia interrumpiría el momento. Imagina la escena de dos cebras corriendo en la nieve si también hubiese público en ese lugar. Por eso, esas performances solo se pueden mostrar a través de las fotos. Las llamo performances privadas”. **El peso de la fotografía.** “Trabajo tanto como puedo en foto, seleccionando al fotógrafo y a la imagen, para tener obras de arte en sí que puedan llevar el peso de la performance alrededor del mundo en el futuro. Trabajo mucho con Hugo Glendinning y a veces con Attilio Maranzano. No considero que la fotografía sea menos ‘importante’ que una performance pero quizás menos valiosa ya que nada es tan valioso como una performance. Pero siempre hago la diferencia

entre la documentación fotográfica de una performance y el trabajo artístico generado por ella”. **Espectador.** “El espectador es el rey. Cuando miro una obra hecha por Warhol, digamos una Marilyn en un museo, el artista la ha hecho solo para mí. Y soy la reina”. **El público.** “El público era necesario en obras como Untitled (slope) [una instalación que reproducía un trozo de pradera inclinado en el que el espectador estaba invitado a tirarse rodando] y Grrr Jamming Squeak [un curioso y original estudio de grabación situado en las calles de Rotterdam en el que todo el mundo puede grabar o escuchar música mientras se oyen los ruidos o sonidos que produce un animal] porque el trabajo solo podía completarse con su presencia y su participación activa. Pero en ‘1000’ o ‘100 Chinese’ el público no tenía un papel diferente al que tiene habitualmente. Quizás se pueda decir que, de manera general, la

“MI ARTE, UNA COSA REAL DELANTE DE LOS OJOS DEL ESPECTADOR, NO PUEDE SER SURREALISTA”.

“LA PERFORMANCE DEL LEOPARDO CON LAS TAZAS DE CAPPUCCINO TENÍA QUE SER PÚBLICA PERO SE CONVIRTIÓ EN ALGO PRIVADO PORQUE EL LEOPARDO ESTABA DEMASIADO ASUSTADO”.

propuesta era una experiencia más intensa que lo que se ve normalmente. ‘100 Chinese’ era intimidante hasta el punto de llegar a dar miedo y evidentemente los gritos de ‘1000’ llenaban las orejas y el cerebro de manera diferente al arte habitual. La energía de la sala afectaba al público de manera distinta en estos dos trabajos”. **Leopardo.** “Se suponía que la performance del leopardo con las tazas de cappuccino tenía que ser pública pero se convirtió en algo privado porque el leopardo estaba demasiado asustado y sabía que nos daba cada vez más miedo”. **Arte y miedo.** “En ‘One Cup of Cappuccino Then I Go’, cuando yo, Adam (el director), un policía (que por ley debía ir armado) y una veintena de empleadas del museo vimos el leopardo, de manera privada a las 14h00, estábamos aterrorizados. Entonces el policía dijo inmediatamente: ‘No hay manera de que se vea esto de forma pública a las

18h00’. Adam y yo estuvimos discutiendo si era demasiado peligroso para ser visto en público, si el arte podía/debía ser aterrador. Por mi parte, defendía el hecho de añadir una señal de advertencia para alertar a los espectadores y dejarles decidir. Pero la policía nos denegó el permiso por lo que no tuvimos elección ni tuvimos nada que decidir. Sacamos al leopardo 5 minutos antes de la apertura y aún se podía sentir que algo sobrehumano había provocado ese desorden en la jaula. Se seguía sintiendo su presencia”. **Traslados y residencias.** “No es una decisión que he tomado, pero así ha ocurrido en mi vida hasta que descubrí Alaska en la que llevo viviendo desde hace más de 4 años. Alaska es como una pieza expuesta del planeta que puedo abrazar”. **Islas.** “Me gustan las islas. La mayoría de los lugares en los que he vivido son islas. Se ven las fronteras. Todo lo que entra o sale

se puede ver. Tengo el control. Es como una reproducción miniaturizada de la sociedad general. Puedo analizarla mejor sintiéndome más a salvo. Una ciudad es como estar en medio del océano: un tiburón puede llegar en cualquier momento. Las islas no son competitivas, sus sociedades están más basadas en la interacción que en la competición”. **Lugar en el que vivir.** “El lugar en el que me encuentro es lo más importante en mi vida y mi vida es la cosa más importante para mi arte”. **Influencias y gustos.** “Woow (risas). Hay muchas y cambian todo el tiempo. En estos momentos lo que Maurizio Cattelan ha hecho en Milán es el mayor puzzle de todos los tiempos. También Jimmie Durham y su roca como fuerza de la naturaleza, como algo que ES y no se puede cambiar. Por no hablar de Robert Crumb: pura belleza de la comunicación”. **Colaboración con Dylan Horrocks.** “No es más que eso. Me encanta el arte del cómic. Cuando hice el avión girado en 1999 quería tener ese dibujo. 10 años más tarde, encontré a Dylan”. **Humor.** “Gracias. Es divertido que lo menciones porque, al principio, nadie (yo incluida) encontraba irónico o divertido mi arte. Ahora la gente, y yo misma, empieza a ver este aspecto”. **¿Con qué creación tuya te quedas?** “Esta última exposición”. Hasta el 23 de diciembre. Galerie Perrotin. 76, rue de Turenne. Paris. <www.perrotin.com>

- 1]** One cup of cappuccino then I go, 2007. Cortesía Kunsthalle Basel, Basel, Galleria Massimo De Carlo, Milan, Galerie Perrotin, Paris. Foto: Hugo Glendinning.
2] Sin título (pearls), 2008. Cortesía de la artista y Galerie Perrotin, Paris.
3] Sin título (ribbons), 2005. Cortesía de la artista y Galerie Perrotin, Paris. Foto: Hugo Glendinning.
4] Orange men, 2002. Performance. Cortesía Palais de Tokyo, Paris y Galerie Perrotin, Paris. Foto: Hugo Glendinning.

