

23 Septiembre, 2017

Lita Cabellut, la confirmación

La pintora formada en El Masnou,
y reconocida en todo el mundo, expone
en la Fundació Vila Casas

P.12

Arte|s

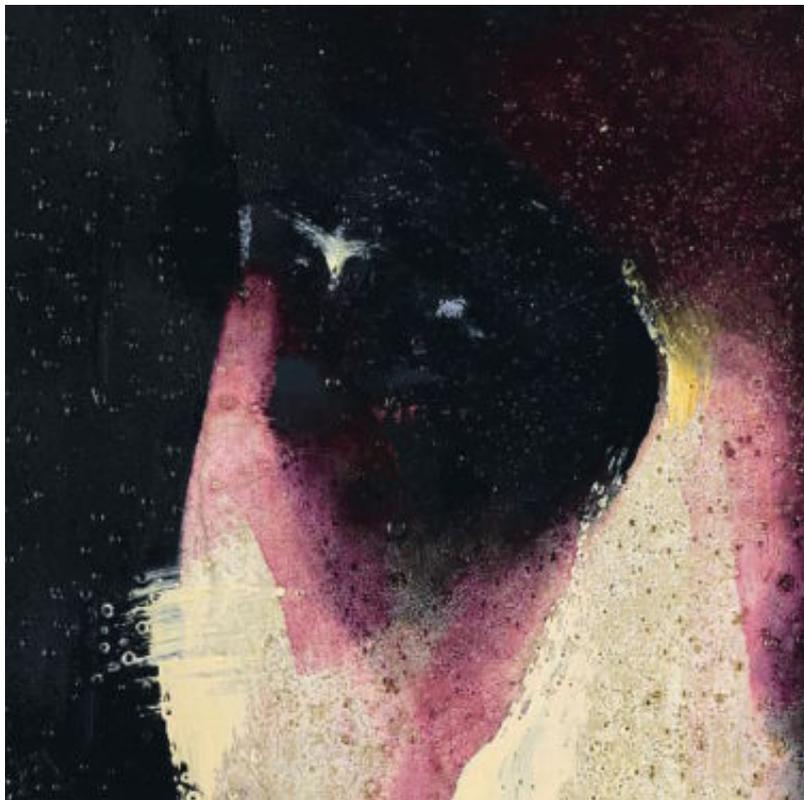
BARCELONA

Lita Cabellut

La de Lita Cabellut (Sariñena, Huesca, 1961) en los nuevos Espais Volart de la Fundació Vila Casas se perfila como una de las exposiciones clave de la temporada en Barcelona. La artista llega a la ciudad en la que creció para mostrar el trabajo con el que ha entusiasmado en galerías de Londres, Nueva York, París, Singapur o Dubái. Llega precedida de la fama internacional que ha conseguido por la fuerza de sus piezas, porque la revista 'Artprice' la colocó en el 2015 como la mujer artista española más cotizada –entre los contemporáneos, sólo por detrás de Miquel Barceló y Juan Muñoz– y por la historia de su infancia no exenta de polémica, ya que sus hermanas han querido matizarla. De origen gitano, creció en el ambiente marginal del Raval hasta que la adoptó una familia del Masnou que tuvo dos grandes aciertos: pedirle al pintor Miquel Villà que le enseñara a dibujar y llevarla al Museo del Prado. Ante 'Las tres Gracias' de Rubens supo que ella también sería artista. Hizo su primera muestra a fines de los 70, cuando aún era una adolescente en el Maresme. Desde hace más de 30 años vive en Holanda; en La Haya, su casa-taller puede considerarse entre sus obras más impresionantes. En 2013, la Fundació Vila Casas mostró con gran éxito su 'Trilogía de la duda'. En sus cuadros de grandes dimensiones, rostros y cuerpos de personajes perturbadores muestran lo bello y lo terrible de la existencia, esas dos partes que Lita Cabellut parece conocer tan bien. En una conversación en dos fases, por teléfono y vía e-mail, hablamos de todo ello.

Lita Cabellut Retrospective

COMISARIA: GLÒRIA BOSCH, ESPAIS VOLART. FUNDACIÓ VILA CASAS. BARCELONA. WWW.FUNDACIÓVILACASAS.COM
DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2017 AL 27 DE MAYO DEL 2018

“ En la fi-
cuentri
contar
histori-
cortos |

DULCINEA SIN TÍTULO, 2010.
La serie 'Madness and reason que pertenece esta tela, inte-
personajes del 'Quijote' den
reflexión entre locura y razón

“Cada vez que pinto es un autorretrato”

SÒNIA HERNÁNDEZ

Es una artista reclamada: tras el estreno en el Festival Rossini de Pesaro, tocaba ultimar los detalles de la exposición de Barcelona y la que prepara para el Museo de Arte Contemporáneo de A Coruña. En el interin nos responde desde Lisboa. Demuestra por qué quienes la conocen dicen que una de las claves de su éxito está en su personalidad subyugante. Siempre responde afablemente.

Su adolescencia transcurrió en El Mas-

nou. Allí hizo su primera exposición. ¿Qué recuerda de esta época?

El Masnou es, para mí, mi casa. Es mi adolescencia feliz, con mi madre, a quien quería muchísimo. Con El Masnou empezó mi segunda oportunidad en la vida. La primera exposición fue emocionante, era un símbolo de respeto de los demás hacia mí, y para mí misma a la vez un reto y un logro.

Miquel Villà vivía en el Masnou y es uno de los principales representantes del fauismo en este país. ¿Qué le enseñó?

De él aprendí la disciplina del color y el adiestramiento de las líneas. Que en la nada está la magia, que el caos es poner orden al aburrimiento. De él aprendí que pintar para algunos es una necesidad.

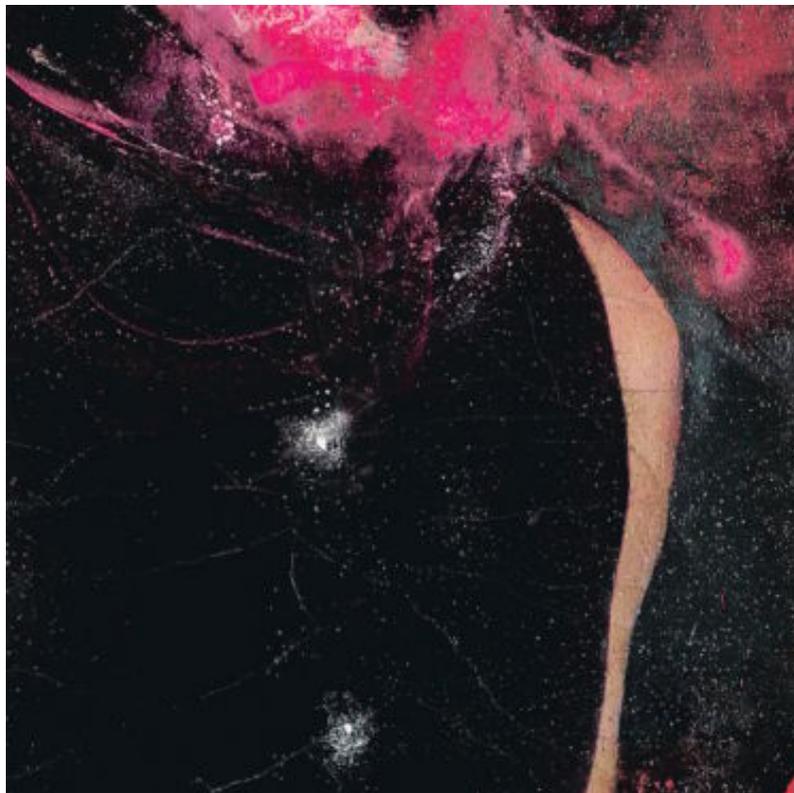
¿Cree que su infancia ha condicionado su obra posterior? ¿De qué manera se relacionan el pasado y la evolución en su trabajo?

Todo está conectado, estamos hechos y formados por las experiencias: buenas, malas, agradables, inesperadas... Somos una acumula-

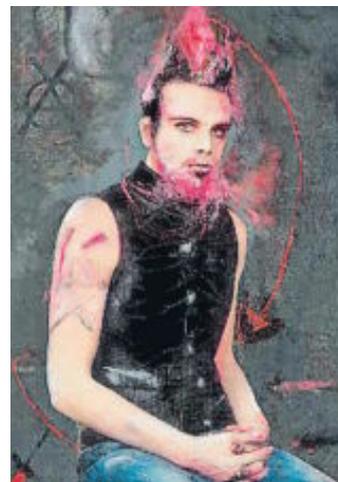
Figura humana en la posibilidad de mis pequeñas cosas, de visualizar poemas

in' (2010), a la
rpreta los
tro de la
n COL.PARTICULAR

“ La gente necesita belleza, poesía, confirmación de que vale la pena perseguir los sueños

DISTURBANCE 11, 2015.
La dualidad cuerpo-alma anima la serie 'Disturbance' (2015) y muestra la voluntad de la artista de adentrarse en el interior del alma y los sentimientos. COLECCIÓN PARTICULAR

ción de hechos. Yo, como artista, debo considerar todo lo que he vivido y tomarme todo mi pasado en serio. Todo aquello que entiendo puedo retratarlo. Mi trabajo es un abanico de la memoria física y mental. Y con mi intuición intento estar en el presente.

¿Siente que por fin se reconoce su trabajo en España después de tantos años de éxito internacional?

Sí, y esto me hace intensamente feliz.

¿Le afecta de alguna manera que se hable de su infancia o de su pertenencia a la etnia gitana?

Sí, me afecta. Entiendo que para la prensa es una historia que vende, pero creo que lo que la gente necesita es belleza, poesía, una confirmación de que vale la pena perseguir los sueños.

Usted ha contado la emoción que sintió al descubrir Rubens y Goya en el Prado, pero ¿qué le aportó la formación en Holanda?

Holanda es un país donde el ambiente cultural está muy desarrollado y apoyado. Las innovaciones artísticas siempre han sido toleradas aquí y bienvenidas. En los años ochenta, cuando llegué para estu-

diar en la academia Rietveld de Ámsterdam, se respiraba en las calles una ciudad multicultural, que me impresionaba tremendamente. La tolerancia, la ética de Spinoza, se respiraban por las esquinas. La luz de mis maestros admirados, Vermeer, Frans Hals. Los grandes visionarios, los flamencos. La luz de la vela capturada por Rembrandt. Era un mundo que marcó mi futuro.

¿Por qué decidió quedarse en La Haya? ¿Se ha planteado alguna vez volver a España? ¿Qué relación mantiene con Barcelona y España?

Me quedé por la comodidad de lo que los humanos construimos. Nuestro pequeño núcleo, nuestro barrio, la gente que conocemos, los amigos de mis hijos. El supermercado de la esquina donde puedes entrar descalza sin que se sorprendan porque saben que esa es Lita. Todo eso hizo que me quedara. Los años pasan, y pasan tan rápido... Pero ¡sí! Volveré a España cuando me haga mayor, cuando crezca. Creo que siempre volvemos al lugar que nunca hemos abandonado.

¿Cree que el artista está obligado a tener algún tipo de compromiso con su sociedad?

En la historia, el arte siempre ha

Lita Cabellut fotografiada por Eddy Wenting

marcado el compás del ser humano. El arte es el ojo de la inteligencia. Es el testimonio de nuestras catástrofes y victorias. No se puede cuestionar si el artista está comprometido o no. Los artistas trabajamos con todos los matices de la ética, se representan los claroscuros de la sociedad. El arte nos convierte en soldados para resguardar y recordar la importancia de la ética en la humanidad.

De su obra siempre se subraya su componente psicológico, por su manera de mostrar el sentimiento humano en los retratos. ¿Qué encuentra en la figura humana?

En la figura humana encuentro la posibilidad de contar mis pequeñas historias, de visualizar cortos poemas, de practicar mi empatía, de hacer ejercicios de ternura, de enfrentarme a mis fantasmas, de encontrarme una y otra vez inesperadamente en la piel del otro. Me hace sentir parte de la humanidad.

¿Ha hecho su autorretrato?

Cada vez que pinto es un autorretrato. Es una ilusión que retratamos aquello que no conocemos. La empatía no va más lejos que la imagen reflejada en el espejo. >

23 Septiembre, 2017

El caos es poner orden al aburrimiento

Sus cuatro hijos han colaborado en la realización de sus obras. ¿Cómo es esa colaboración?

Intensa, profunda, superficial, lírica y anarquista. Es como un día de otoño: tormenta y sol al mismo tiempo, pero siempre me quedo con las hojas por recoger en mi estudio. Dos de mis hijos son artistas, así que el aprendizaje siempre ha sido en forma de "ven a ayudarme".

Sus cuadros se identifican también por la utilización del craquelado, superpone muchísimas capas, ¿cómo llegó a esta técnica y qué le aporta?

Me aporta mi sello personal, llegué a ella por mi obsesión y pasión de querer darles piel a mis personajes.

¿Le condiciona de alguna manera a la hora de trabajar el hecho de haberse convertido en la artista española más cotizada?

Para nada, eso es marketing. El arte, el día a día en el estudio, está por encima de todo esto.

¿Cómo empezó a trabajar con Opera Gallery?

Opera Gallery fue mi golpe de buena suerte. Todos los artistas dependemos de ese golpe de buena suerte. No somos visibles ni accesibles si no tenemos un representante que nos abra una ventana al mundo. Gilles Dyan me abrió esa ventana.

En alguna ocasión usted ha dicho que se expresa casi literariamente. ¿Qué relación mantiene con la literatura? ¿Y con la música?

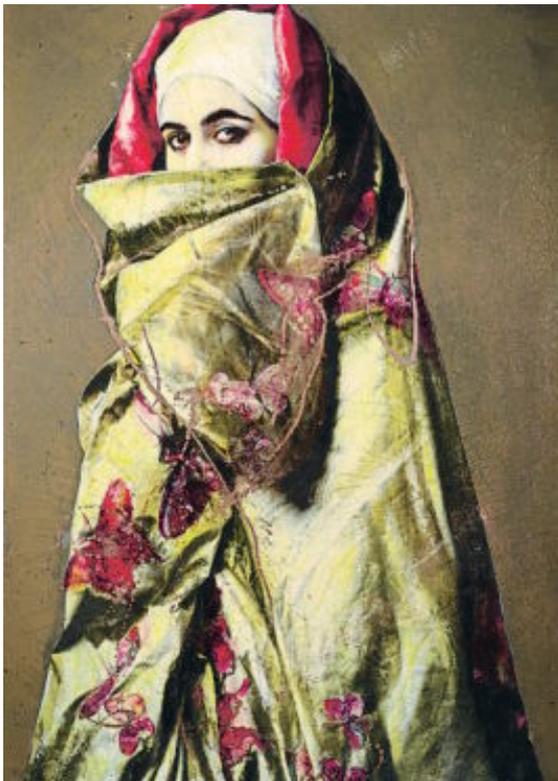
Son mis musas. Es mi alimento. La música me suaviza el alma y la literatura me calma la mente y me estimula la curiosidad por mundos ajenos. Las dos hacen que mi estudio se convierta en un universo.

¿Cómo ha sido la colaboración con Carlos Padrissa, haciendo los decorados para una ópera de La Fura dels Baus?

La colaboración ha sido maravillosa. Es una fiera de la creatividad. Es un león con voz de pájaro. Es alguien a quien admiro, y es fácil trabajar con él. La experiencia de hacer el vestuario y los decorados para la ópera de Rossini ha sido brutal. Salirse del lienzo y dar pinceladas en espacios. Es el inicio de una continuación.

¿Cómo ha planteado la exposición de Barcelona? ¿Y la de A Coruña?

La exposición de Barcelona es una retrospectiva, una evolución de los últimos años. Una galería de momentos capturados en mi desarrollo artístico. La muestra de A Coruña, es un testimonio de lo que hago hoy. Es el compromiso del que hablabamos anteriormente. El artista y su testimonio. Las dos exposiciones forman un retrato reversible de mi ser. |

SECRET BEHIND THE VEIL, 2012.

Tres mujeres de rasgos árabes protagonizan la serie 'Memories wrapped in gold paper' (2012); la artista dirige la mirada del espectador hacia los ojos, la nariz o la boca de las modelos, prácticamente las únicas partes del cuerpo que no están cubiertas por la ropa.

COLECCIÓN PARTICULAR

LENS, 2009. Las obras que integran la serie 'Country life' (2009) son cronológicamente las más antiguas que se exhibirán en Barcelona. Son retratos de gran expresividad, los personajes gritan o gesticulan o hacen todo tipo de muecas, perplejos, violentados.

COLECCIÓN PARTICULAR

“ Volveré a España cuando me haga mayor, cuando crezca

“ Los artistas trabajamos con todos los matices de la ética

AFTER THE SHOW 04, 2012.

También indaga en la esencia humana la serie 'After the show' (2012). Lita Cabellut estudia y plasma el comportamiento de las personas, sus reacciones inesperadas, a través de unos personajes de gran fuerza que se muestran tal como son después de la exaltación del show, de la actuación.

radas, a través de unos personajes de gran fuerza que se muestran tal como son después de la exaltación del show, de la actuación.

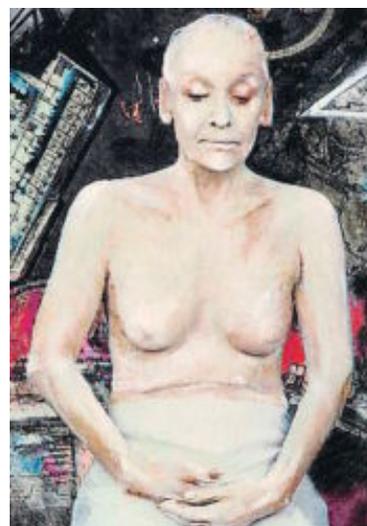
COLECCIÓN DAMEN

DISTURBANCE 14 (IZQUIERDA), 2015
DISTURBANCE 13 (DERECHA), 2015.

Un juego de retratos dobles de los mismos personajes propone en la serie 'Disturbance' (2015) una nueva mirada al interior de las personas: en una tela aparecen tal como la artista quieren representarlos, en la otra están desnudos.

COLECCIÓN PARTICULAR

23 Septiembre, 2017

Y con mi intuición intento estar en el presente

“

El arte es el ojo de la inteligencia

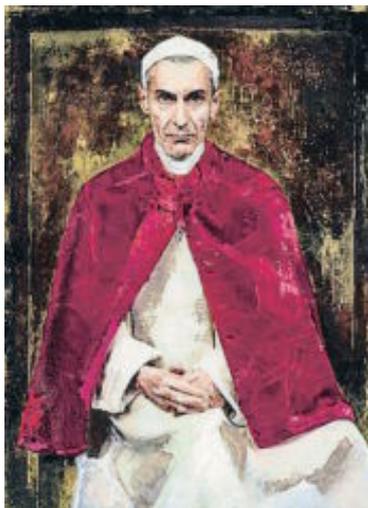
“

TEUNIS DE HAAS, 2014.
Residente en Holanda desde hace más de treinta años, Cabellut ofrece en la serie 'Black tulip' (2014-2015) un homenaje a la edad de oro de aquel país y al espíritu emprendedor de sus habitantes, representando a sus personajes como si se tratara de personas del siglo XVII.

HARTENLUST COLLECTION

CATHOLIC, 2015.
La serie 'Blind mirror' (2015) analiza la influencia y el papel que las religiones juegan en las sociedades; a través de un conjunto de retratos, de una forma simbólica y claramente reconocible por el espectador la artista confronta la visión de las religiones más extendidas del mundo, no sólo las espirituales, también el capital.

COLECCIÓN PARTICULAR

DRIED TEAR 65, 2013.
Lita Cabellut pintó la serie 'Dried tear' entre el 2013 y el 2015. Protagonista de estas obras es la mujer y el dolor que provocan los malos tratos, los desprecios, la indiferencia, y que se materializaban en esa 'lágrima seca' que todavía escuece.

COLECCIÓN PARTICULAR

Cinco momentos clave

FRIDA KAHLO
En marzo-abril del 2011 Cabellut presentó su serie de pinturas dedicadas a la artista mexicana en la Opera Gallery de Londres, bajo el nombre de 'La perla negra', con un gran éxito de crítica y visitantes.

PREMIO DE CULTURA GITANA
Lita Cabellut recibió en abril del 2011 el premio de Cultura Gitana de Pintura y Artes Plásticas del Instituto de Cultura Gitana.

COCO CHANEL
En octubre también del 2011 Cabellut presentó en la Opera Gallery de París su serie dedicada a la mítica creadora de moda, con quien sintonizaba por el sufrimiento compartido.

PRIMERA EXPOSICIÓN EN BARCELONA La Fundación Vila Casas acogió el 2013 su primera muestra en la ciudad, 'Trilogía de la duda', los poderes económico, religioso y político.

LA FURA DEL BAUS Cabellut ha colaborado con Carlus Padrissa, codirector de la Fura dels Baus, en la ópera 'Le Siège de Corinthe', estrenada este verano en el Festival Rossini de Pesaro, para la que hizo los decorados y el vestuario. (Ver también página 18).