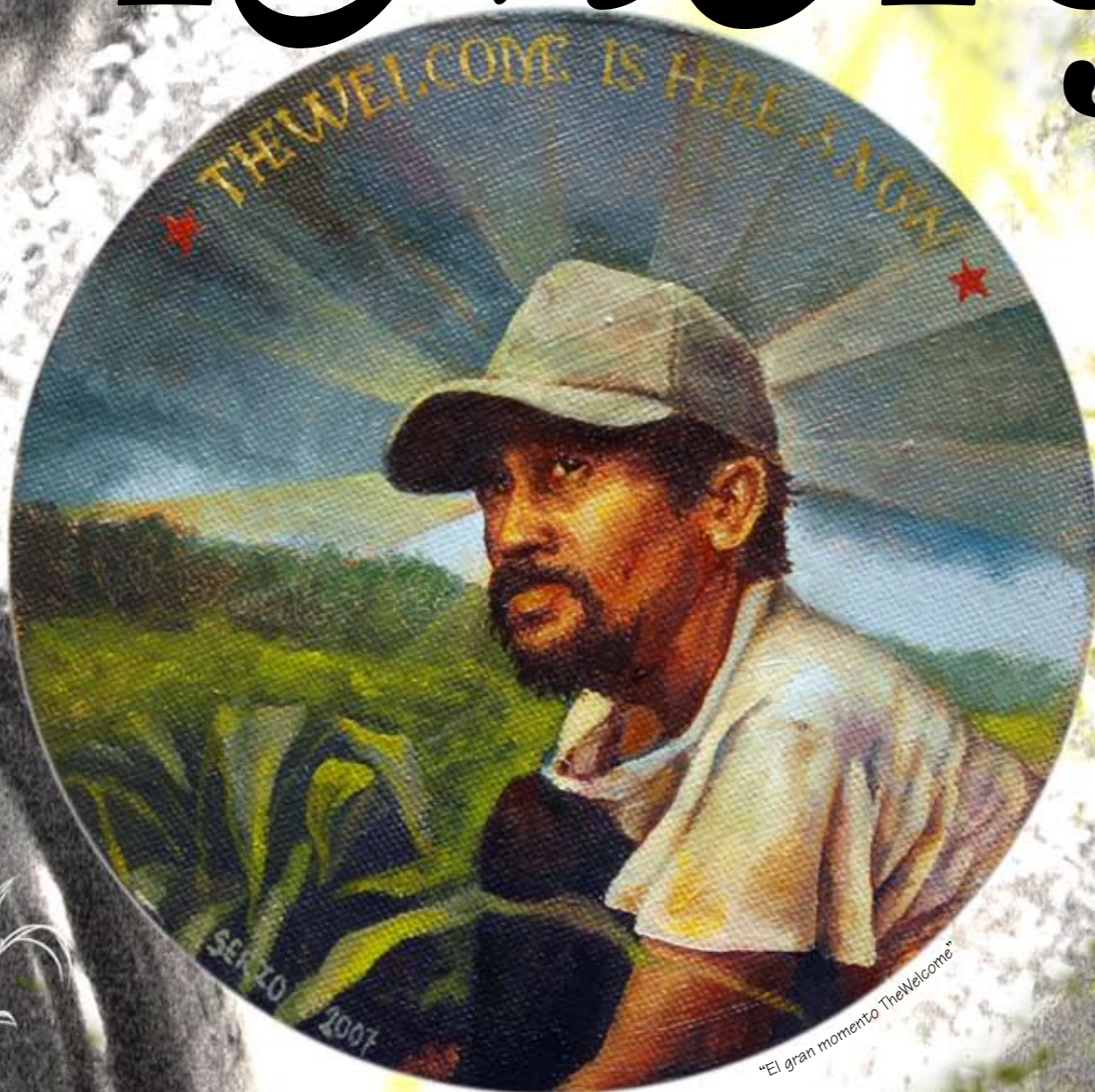

IMAGINADO

(por José Eugenio Mañas)

"El gran momento TheWelcome"

Encuentro con José Luis Serzo

José Luis Serzo (Albacete, 1977) se ha convertido, sin duda, en un referente dentro del complejo panorama artístico español más contemporáneo. A través de un peculiar método multidisciplinar, una línea de trabajo bastante coherente, y por medio de una serie de juegos, relaciones y posibilidades, muestra una serie de mundos que se hallan inmersos entre la realidad y la ficción. Su obra se ha expuesto en distintos espacios de prestigio de nuestra geografía como las galerías Blanca Soto, Sicart, Ferrán Cano o Siboney, entre otras.

Comencemos por el principio ¿cómo empezaste en esto del arte?

Antes de hablar ya estaba dibujando, pero supongo que todos los niños hacen algo parecido a esas edades, aunque lo mío siguió con mucha fuerza, digamos. Se me daba muy bien, mis padres lo supieron valorar y me dieron rienda suelta en esto de los "colorines" y demás. Todo fue sucediéndose de forma muy contundente, muy fluida, recuerdo que siempre lo tuve muy claro. Es un don que tengo y algo de lo que estoy muy agradecido. Aunque durante muchos años estuve compaginándolo con el mundo de la música, finalmente decidí dedicarme por entero al mundo de la plástica. Mi primera exposición individual, con temática y todo, la hice en 1996, en la Caja Rural de Casas Ibáñez, mi pueblo, y a partir de entonces me encuentro cien por cien en éste torbellino creativo.

Nos gustaría saber cuales son las motivaciones, ilusiones, deseos, frustraciones....que te incitan a la creación plástica

Cuando di por concluida la serie de POST-SHOW (2001-2003), serie en la que me recreaba en mundos pos-apocalípticos como respuesta a esta sobresaturada sociedad del espectáculo, de consumo y mass-media, mi cabeza empezó a dar un giro de 180 grados. Con algo de perspectiva, nada fortuita supongo, pude ver en lo que me estaba convirtiendo: quizá un artista maldito más, que utiliza el arte para lanzar su rabia contra la sociedad, generando discursos herméticos, auto-referenciales, crípticos, sintiéndose auto-complacido y creyéndose un "golpeador de conciencias". Ese artista que se sitúa en un estatus ficticio "superior" ante el espectador. Un artista con su particular pataleta y regodeándose así, en una malsana ironía, sarcasmo y cinismo muy en boga en toda nuestra "alta cultura" occidental. He de contarte incluso, que en un montaje que hice para una feria de arte donde fui invitado, de cuyo nombre no quiero acordarme, fue donde toqué techo; las caras de horror provocadas por mi instalación y hasta un supuesto desmayo causado a una pobre mujer, hicieron plantearme seriamente para qué quería utilizar el arte, pues aunque al principio sentí alguna satisfacción, recapacité y pensé que había llagado demasiado lejos. El mío no era ese camino. Me dije que antes de nada quería ser buena persona, provocar una sonrisa antes que una cara horrorizada y sentí una profunda responsabilidad para con esta sociedad. Creo que todos tenemos la urgencia de mejorar este mundo de un modo u otro, cada cual con lo suyo, y el artista tiene

una serie de capacidades muy valiosas necesarias para aportar su grano de arena en este "gran proyecto", llamémoslo así. El arte es un lenguaje muy poderoso y sólo nosotros podremos llenarlo de un contenido expansivo y constructor de nuevas y mejores realidades.

La vida de muchos artistas se halla influida, mediatizada, subordinada, o complementada por el hecho de la creación artística ¿De qué modo vives el hecho creativo?

En la medida de lo posible de un modo total, integrador, coherente, abierto, comprometido, valiente y sumamente consciente. Ya he dicho que me siento agradecido y responsable con este irrefrenable don que se me ha dado y me he encargado de pulir con todas mis fuerzas. Con él puedo sacar conejos o elefantes de una chistera-pincel o incluso llegar a construir un universo paralelo trascendente que se fusiona con el real de un modo incontenible. El hecho creativo pues, intento vivirlo como una enorme dicha que es, un estallido de felicidad expansiva y evolutiva, donde nada se excluye, sino todo lo contrario, intento acercarme a los demás con lo más profundo de mi ser, con lo mejor de mí, dejando las miserias en otro lugar. Intento seleccionar mis mejores ideas y pensamientos a la hora de ponerme a trabajar en mi estudio. Todo esto se transmite. La intención es lo más importante, y saber aplicar la cultura adquirida es lo mejor para transmitir tal intención.

Mundos reales, mundos imaginarios...¿Qué relación mantiene tu obra con el conjunto de aspectos que conforman nuestra existencia en el sentido más amplio racional-poética, científica-mitológica, real-imaginaria..?

Creo que todos, de algún modo, estamos destinados a convertir nuestra vida en una historia de aventuras, o por lo menos "darnos cuenta" de que potencialmente es así. Esta historia siempre será híbrida, ecléctica, plagada de interpretaciones personales, de vivencias, de creencias, de recuerdos, de mucha imaginación al fin y al cabo. Me interesa especialmente el mundo de la imaginación como forma de conocimiento, como a los románticos del XIX, como forma de unión con nuestro mundo espiritual y mítico. Este mundo está lleno de metáforas y símbolos que unen el "Alma del mundo" como decía Platón, o "inconsciente colectivo" que lo rebautizaría C.G. Jung, con el mundo material o "real". Es algo largo de explicar y divagar, pero digamos que estoy en desacuerdo con el pensamiento occidental, "racional",

fragmentado, pragmático y para mí algo tuerto y cojo, y estoy a favor de toda corriente que me ayude a integrar “cuerpo-mente y espíritu”. Hoy en día, por ejemplo, la física cuántica viene a tocar cosas que antes solo correspondían al mundo de la mística. Y es que es una burrada intentar “literalizarlo todo”. Intentar reprimir o negar una parte importantísima del ser humano, la metáfora, el símbolo, la parte de la imaginación, del daimon, del mito, del espíritu mismo, solo causa un desequilibrio esquizofrénico y un vacío existencial que puede verse hoy en día por doquier. Esto lo explica muy bien el citado Jung, y un escritor muy interesante que viene a retomar muy bien el tema, llamado Patrick Harpur. Aconsejado queda.

¿Significa tu obra un cuestionamiento, un poner en duda, el momento histórico, social que nos ha tocado vivir?

Si, en cuanto a que viene a fortalecer todo lo que he contado anteriormente, y utilizo mi obra para desarrollar mundos que hoy en día no son los “políticamente correctos”. Pero realmente creo que la gente en general, está necesitada de mundos mucho más fructíferos y mejores que los que nos venden por los medios. Creo que el arte puede ser inteligente y de buena calidad, sin dejar de ser abierto para el gran público. En ese sentido, creo que mi obra es mucho más social de lo que los “eruditos” en el tema se esperan. El mundo lo construyen los optimistas, no lo olvidemos, pues son los que se lanzan con fe y valentía a subir la montaña. Uno de mis fines es trabajar el optimista que hay dentro de mí. Trabajar la esperanza misma. El verdadero motor de esta vida.

Hay muchos fenómenos y un sistema de creencias dentro de la cultura que tendríamos que revisar y remodelar, pues son dañinos y manipuladores. Antes era una religión manipuladora y ahora todo lo contrario, una manipulación mediática basada entre otras cosas en un escepticismo puro y duro, que pretende dejarnos sin alma y sin ningún sentido de vida, cargaditos de miedos y demás cosas desoladoras. Aunque no perdamos la esperanza, la revolución ha empezando, silenciosa e individual, pero con mucho futuro. La gente se está cansando y desengañado de este modo de vida donde el “tener” está por encima de “ser”, entre otras cosas. El artista, en su recuperación de esa responsabilidad alguna vez perdida, tendrá que ser consciente del poder de las imágenes, de sus símbolos e iconos, y utilizarlos de forma constructiva. A favor de la vida. Eso es lo yo creo al menos. Creo que no hay nada gratuito, el azar está gestionado por nuestro subconsciente, individual o colectivo, según los casos.

Pintura, fotografía, video-escultura...eres un artista multidisciplinar ¿En qué disciplina te encuentras más a gusto?

Supongo que en la pintura, por ser el método mas económico, inmediato y más efectivo, con muy poco se puede hacer mucho. Pero depende del día y la hora.

¿Es importante el público para el artista? ¿Pien- sas que los artistas actuales se han alejado del público? ¿Qué efecto pretendes producir en aquel que observa tu obra?

Creo que el publico, el espectador, es tan importante como el artista; sin él, no hay arte ni artista, habrá algún tipo de auto-realización o terapia u otra cosa, pero no lo que entiendo yo como arte. El arte se produce en el encuentro con “el otro”, tu “yo” proyectado, al igual que el ser humano necesita de otro semejante para saber quien es él mismo. Los artistas están muy lejos del público y es con la responsabilidad de la que hablo, la que quizá pueda solucionar este tema. Y no propongo hacer “arte para la masa”, simplón, vacío y kitch, sino hacer un arte sincero desde el corazón, pues a ese nivel, son muchas más cosas las que nos unen, de las que nos separan. Aunque para que este acercamiento suceda, una parte de ese trabajo →

“Árbol y viento Fábula” (sup.) “TheWelcome cabeza niño” (inf.)

“Blinky Rotred, el hombre cometa” (sup.)

En un pueblo escondido por la niebla de Irlanda, nunca supieron darle forma a sus deseos. Era tal su incapacidad para imaginar un mundo mejor, que un buen día, una gruesa silueta fue definiéndose en lo alto de la montaña... Thewelcome... Sus pasos lentos y pesados no sonaban en la esponjosa hierba, pero el suelo vibraba, electrificando los tobillos de quien lo avisaba. Ahí estaba, Thewelcome fruto de la inconsciencia; el sabio-animal; daría ejemplo de como utilizar el instinto. El aprendizaje comenzó con una bienvenida en la tasca de McLuham. Todo el pueblo brindó sus jarras de madera, en un aforo dilatado para la ocasión.

corresponde a un público que se encuentra en una apatía total y perezosa, malacostumbrada a que se lo den todo mascado. El sistema educativo tiene que ofrecer una plataforma educativa para con el arte, que cubra todas las carencias que actualmente tiene y que repercuten en la sociedad en general y en la problemática particular del mundo artístico. Mi obra tiene la intención de abrazar a todo el espectador, contando historias sencillas, positivas y humanas. El mensaje es accesible para un público muy amplio, aunque siempre habrá alusiones y referencias en distintos niveles para un sector más especializado y curioso. Admite cantidad de lecturas, pues en cada una de ellas, se descubrirán nuevas metáforas.

¿Qué piensas del momento artístico actual en nuestro país?

Hay cosas muy interesantes y muy buenos artistas, como en todo el mundo. No tenemos que envidiar nada a otros países en cuanto a la calidad de nuestros creadores. Otra cosa es la gestión y las plataformas artísticas de nuestro país, que adolece de un raquitismo y un complejo de inferioridad con respecto a sus propios creadores algo escandaloso. También pienso que la autenticidad escasea. Quizá por el miedo a no ser “políticamente correcto”. Hay una corriente de globalización también en el arte, que juega en contra de tal autenticidad.

“Familasia. La isla de los virtuosos” es el último trabajo que has mostrado en la Galería Siboney de Santander. ¿Nos puedes hablar de él?

FAMILASIA es la continuación de “El fantástico vuelo del Hombre Cometa”, una exposición que pudo verse en cantidad de salas españolas, entre ellas el Museo de Albacete. En “el fantástico vuelo...” yo mismo interpretaba al hombre cometa, Blinky Rotred, un personaje que hacía todo lo posible para volar y que contaba con todos sus amigos (mis amigos) y con su amada Beatrice (mi amada) para el desarrollo de tal proeza. Pues bien, una vez cometido tal deseo, Blinky y Beatrice vuelan a FAMILASIA, la Isla de los virtuosos, para conocer a la familia de ésta, que son, los familiares reales de mi mujer. Es un homenaje directo a esta peculiar y pintoresca familia, pero también un canto a la “familia” como ente social y universal. Un paseo por la ventana del arte, donde la imaginación convive con la realidad de una forma armónica y emocionante. Los personajes reales simplemente están aderezados con algo de fantasía, amplificando sus cualidades, pero respetando la naturaleza de cada uno de ellos. Cumplen quizá, arquetipos universales, donde podemos reflejar parte de nosotros mismos. Cada retrato, es un pequeño universo perteneciente a un universo mayor: La Familia. FAMILASIA. ■

Detalle de “La Nube de I Ming”.

“Familasia”