

INTERVIEW FOR CIRCUITOS MMX

by Iván López Munuera (Spanish version below)

Iván Lopez Munuera:

When you were selected for Circuitos MMX you hadn't yet finished your studies at university, so your experience of the educational system is still quite fresh. You've seen several different academic environments, first at the Faculty of Fine Arts at the Complutense University in Madrid and, subsequently, at the Hochschule für bildende Künste in Hamburg, where you finished your degree. I'd like you to talk to me about your reasons for attending these centres.

Ignacio García Sánchez:

The Complutense, everyone knows, is far too traditional, though this may be a good thing too, something I'll explain later on. I went to Hamburg for a number of reasons. I've always liked to travel, to get to know other countries, and I'd always wanted to leave Spain. As paying for the trip myself was very difficult, I had to stay in Madrid for three years until I could finally go thanks to an Erasmus grant and now I don't want to return.

Why?

Because everything is freer in Germany. There are no credit points, no grades and no timetables. There are seminars which you can attend if you want to -and they do have timetables- but nothing happens if you don't go. You have all the time to spend on your own oeuvre; you don't have to do exercises, or compulsory work. But technique is missing, which is the positive thing about Madrid. At the Complutense you work on still-lives until fourth grade. If you like drawing, then it is definitely the right thing for you.

Why Hamburg?

My first choice was Berlin, definitely Germany. Finally I ended up in Hamburg. I wanted Germany because it's where I've see the best balance between quality of life, climate, education, art scene and movements. I find most places attractive, but not to live in, just to travel through.

In what ways is travel important in relation to your work?

In every way.

In Circuitos MMX we are going to see a number of your works, a suite of drawings, a sculpture and, lastly, some pieces made from moulding clay. What do these works have in common?

The main piece is the set of drawings. It is not a closed suite, but rather an open one that communicates with the other pieces I'm presenting. Drawing lets me be more descriptive than painting, more narrative. With drawings I can introduce more ideas that interest me. Regarding the sculptures, firstly I made the fabric ones which I wanted to be life-sized. They are the characters of the drawings taken out of context.

The drawings are reminiscent of children's illustration, the fabric sculptures look slightly like cuddly toys and the sculptures made of moulding clay resemble decorative figurines, do you use these domestic worlds as a reference?

Yes. In this manner I keep a distance between the subject I am dealing with and the way I approach it. It infuses the whole thing with a degree of estrangement, with humour too, which I really need when broaching such serious themes.

Themes like political strife, revolutions, war zones, reconstructions and places that look like a hurricane hit them.

Yes.

All of which are populated by recurring figures that look a bit like rats or lemmings...

...vermin. Vermin represents the parasitical, the plague. Just as each character in the drawings plays a role, those little animals portray the irrational side. They have no morals, you cannot judge them, and they inhabit the place just like the people. Sometimes they are the victims, sometimes the executioners. The only thing they do is exploit a situation they did not create. They push their way into private business to see what they can unearth. They are all metaphors for something else.

Yes, that's where I was heading. They provide a fictional view of something that appears to be real. In other words, you clarify the fiction they generate in any given situation, including extreme ones, such as, for example, a battle scene.

The drawings tackle historical subjects from a highly metaphorical and ambiguous point of view. I have chosen historical moments that have been repeated a number of times, which do not belong to any specific time or place, although they are sometimes vaguely identifiable. People from different countries or of different ages can take away different interpretations and I'm interested in applying that mythology to a variety of real situations. Outrageous things we accept as natural.

A number of images crop up repeatedly, such as the hermit and the children, but according to your description they have no single meaning.

For the most part the old bearded characters are the scientists, philosophers and intellectuals of our society. The ones who don't work, they just think and provide instructions about what others should do, for better or worse. Then there are the security forces, the army, who are given orders. The workers and the children are innocent; they have no say in what is going on, yet they play a crucial role in it. These same characters play different roles in every historical era.

How do these pieces connect to the rest of your oeuvre?

I refer to them as a suite because I don't want them to be regarded as something finished: ten pieces and it's over. No, I'm constantly adding, extending and evolving. I didn't think too much about the first things I made, but I'm becoming increasingly aware, I am conceptualizing them now, as if they were all applied arts techniques that are being brought to the foreground. I'm now working a lot with posters, a medium that has been used throughout history as a vehicle for framing political projects and ideological propaganda. They are techniques which at first sight aren't artistic, but which make the spectator realize that every cultural product, even though it might not be museum art, contains ideologies and ideas one should always be aware of. Any image has them.

Your drawings, with those very clear lines, also seem reminiscent of other

fields, such as videogames, comics or graphic design. Or of the work of artists regarded as outsiders such as Daniel Johnston or Robert Crumb.

I'm not interested at all by design. I read comics, but when I was small, not now. I'm not a big fan of comics.

Which techniques and materials do you feel most at ease with?

My main technique is drawing. The sculptures are three-dimensional versions of what I already created in drawings. Of course subsequently, when they are translated into a new medium, they are no longer the same. They take on new meaning and they need to be treated differently.

You have taken part in various group exhibitions. What do you think of them? Do you think they allow for a better or worse, similar or different, evaluation of your work compared to a solo show?

I think group exhibitions are important because to prepare a decent solo show you might spend a year producing new material. Group exhibitions are good for discovering new artists, for seeing an assortment of things, though sometimes -actually almost always- the connections between them are not very strong.

Do you have any thoughts regarding success and failure in work?

That can be judged in a variety of ways, commercial, professional or personal success. Sometimes they go together, but not always. First off I think it is quite likely that any contemporary artist doing worthwhile work may not be able to make a living from it or be regarded as successful. However, I do think there is recognition. I do not believe in the Romantic image of the unknown artist. Success and failure are out there.

And what are your thoughts about them in relation to developing your own work?

When you working directly, you think about the piece you are making and I try harder and harder to make sure that I'm doing a good job, something that is worth the effort, because it takes me a long time.

Do you regard art as a closed, monolithic and exclusive world, or open, porous and plural?

For the most part the world of museums and exhibitions stays off the scope of ordinary people. Though lately they are attempting to do things that can attract all sorts. With regard to exhibitions, it is very difficult to balance the commercial part with artistic quality and with the desire for novelty. If you want to attract big crowds you can't do the things you would do in order to maintain a high artistic level. The degree of demand is the decisive aspect.

Furthermore, contemporary artists insert current things into their works; things not part of the world of art. There must always be something taken from outside so the piece doesn't end up being a rehash, or a mere version of prior works by other artists.

What do you expect from the art world?

It is the world where I can best convey what I want to communicate. Despite the fact there are many things I don't like about it, I still think it's the best terrain to appreciate things. It is where I obtain greater freedom, even though it's elitist. It is a place where anything can enter, be accepted and evaluated in a very different manner to other worlds.

Where do you see yourself in ten year's time?

Where I am now, but better. Not having to worry about doing any other jobs that aren't this, being able to live, even if very modestly, from what I earn from my art work. I don't know if the way is through galleries or institutions, but I would like to try to live from my work alone. And at the same time, I would like as many people as possible to know about it.

(Versión en castellano)

ENTREVISTA PARA CIRCUITOS MMX **por Iván López Munuera**

Iván López Munuera:

Cuando fuiste seleccionado para Circuitos MMX todavía no habías terminado tus estudios universitarios, así que tienes bastante reciente todo el sistema educativo. Has visto distintos entornos académicos, al pasar primero por la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y, después, por la Hochschule für bildende Künste de Hamburgo, donde has finalizado la carrera. Me gustaría que hablases un poco de tus motivaciones en estos centros.

Ignacio García Sánchez:

La Complutense, todo el mundo lo sabe, es un lugar demasiado tradicional, aunque esto también puede ser bueno, ahora te comento. Me fui a Hamburgo por varios motivos. Siempre me ha gustado viajar, conocer otros países, y siempre quise irme de España. Como irme por mi cuenta era complicado estuve en Madrid tres años hasta que me pude ir de Erasmus y ya no quise volver.

¿Por qué?

Porque en Alemania todo es mucho más libre. No hay créditos, ni notas, ni horarios. Hay seminarios a los que puedes ir si quieres, y esos sí tienen horarios, pero si no vas no pasa nada. Tienes todo el tiempo para desarrollar tu obra personal, no tienes que hacer ejercicios, ni trabajos obligatorios. Pero falta técnica, y ahí es adónde iba de lo positivo de Madrid. En la Complutense estás hasta cuarto haciendo bodegones. Si te gusta el dibujo, desde luego te viene fenomenal.

¿Y por qué Hamburgo?

En principio quería Berlín, desde luego Alemania. Finalmente acabé en Hamburgo. Quería Alemania porque ahí encuentro el mejor equilibrio entre calidad de vida, clima, educación, contexto y movimiento artístico. Todo me atrae, pero no para vivir, sino para viajar.

¿Qué importancia das a los viajes en relación a tu producción?

Toda.

En Circuitos MMX vamos a ver varias obras, por un lado una serie de dibujos, por otro una escultura en tela y, por último, unas piezas hechas en masa de moldear, ¿cómo se relacionan todos estos trabajos?

Lo principal son los dibujos. No son una serie cerrada, sino abierta, que se comunica con el resto de las piezas que presento. El dibujo me permite ser más descriptivo que la pintura, más narrativo. Con el dibujo puedo introducir más ideas que me interesan. Respecto a las esculturas, primero hice las de tela y quería que fueran de un tamaño natural. Son los personajes de los dibujos sacados de contexto.

Los dibujos tienen algo de ilustración infantil, las esculturas de tela podrían parecer peluches y las esculturas en masa de moldear figuritas de decoración, ¿tomas esos mundos domésticos como referencia?

Sí. Así marco una distancia entre el tema que trato y la manera de aproximarse. Le da a todo un toque de distanciamiento, de humor, para mí muy necesario al abordar temas tan serios.

Temas como conflictos políticos, revoluciones, contextos en guerra, reconstrucciones o lugares por donde parece haber pasado un huracán.

Sí.

Todos ellos recorridos por unas figuras constantes, una especie de ratillas o lemmings...

...las alimañas. La alimaña representa lo parasitario, la plaga. Al igual que cada personaje de cada dibujo representa un papel, los animalillos significan la parte irracional. No tienen moral, no los puedes juzgar, están por ahí igual que las personas. A veces son víctimas, a veces verdugos. Lo único que hacen es aprovecharse de la situación que ellos no han creado, meterse en los entresijos para ver qué sacan. Todo son metáforas de otras cosas.

Sí, ahí quería llegar. Permiten una visión ficcional de algo que parece real. Por decirlo de otro modo, clarificas la ficción que se produce en cualquier situación, incluidos los contextos más extremos, como un escenario de batalla, por ejemplo.

Los dibujos abordan temas históricos pero desde un punto de vista muy metafórico y ambiguo. He ido eligiendo momentos de la historia que se han repetido varias veces, que no pertenecen ni a un tiempo ni a un lugar concreto, aunque a veces sí se pueden identificar un poco. Gente de varios países o de varias épocas puede sacar distintas interpretaciones y me interesa esa mitología aplicada a distintas situaciones reales. Barbaridades que asumimos como hechos naturales

Hay imágenes que se repiten mucho, como el ermitaño o los niños, pero que según estás describiendo no tienen significados únicos.

En general los personajes viejos con barba suelen ser científicos, filósofos, ermitaños... todos aquellos considerados intelectuales en nuestra sociedad. Los que no trabajan, sino que piensan y dan las pautas de lo que se tiene que hacer, para bien o para mal. Luego están las fuerzas de seguridad, los militares, que reciben órdenes. Los trabajadores y los niños son los inocentes, los que no tienen nada que ver con lo que está pasando, pero que juegan un papel esencial. Son todos los mismos personajes que en cada época juegan un papel distinto.

¿Cómo se relacionan estas piezas dentro de tu producción?

Lo de serie lo decía porque no quiero que se considere como algo cerrado: diez piezas y ya está. No, estoy siempre sumando, ampliando, evolucionando.

Las primeras cosas no las pensaba tanto, pero cada vez me estoy dando más cuenta, lo estoy conceptualizando, como si fueran todas técnicas de artes aplicadas que pasan a primer plano. Ahora trabajo mucho con carteles que siempre han alojado todos esos proyectos políticos y propagandas ideológicas a lo largo de la historia. Son técnicas que en un principio no son artísticas, pero hacen consciente al espectador que en todo producto cultural, aunque no sea arte de los museos, hay unas ideologías y unas ideas metidas a las que tienes que estar siempre atento. En cualquier imagen.

Tus dibujos, con esa línea tan clara, también pueden remitir a otros campos, como los videojuegos, el cómic o el diseño gráfico. O a figuras consideradas marginales, como Daniel Johnston o Robert Crumb.

El diseño no me interesa nada. Cómics he leído, pero más de pequeño que ahora. No soy muy fan de los cómics.

¿Con qué técnicas o materiales te sientes más cómodo?

Lo más importante es el dibujo. Las esculturas son como llevar a tres dimensiones las cosas que he ido creando en los dibujos. Solo que luego, al traducirlas, no pueden ser igual, adquieren otras connotaciones y hay que tratarlas de otra manera.

Has participado en diferentes exposiciones colectivas. ¿Qué opinas de ellas? ¿Crees que permiten una lectura más acertada, más equivocada, diferente o igual que la exposición individual de tu trabajo?

Me parece que las exposiciones colectivas son importantes, porque para hacer una individual decente puedes tardar un año en producir cosas nuevas. Las colectivas sirven para descubrir artistas nuevos, ver un poco de variedad, aunque a veces, casi siempre, no tengan muy buena relación entre ellos.

¿Qué consideraciones tienes sobre el éxito y el fracaso en el trabajo?

Eso se puede valorar de distintas maneras, éxito comercial, profesional o personal. A veces va junto y a veces no.

En principio pienso que cualquier artista contemporáneo que haga algo que merece la pena, puede que no llegue siquiera a vivir de su trabajo y no ser considerado exitoso. Pero sí creo que hay reconocimiento. No creo en la imagen romántica del artista desconocido. El éxito y el fracaso están ahí.

¿Y piensas en ellos a la hora de desarrollar un trabajo?

Cuando estás trabajando directamente piensas en la obra que estás haciendo y cada vez intento asegurarme más de que lo que estoy haciendo salga bien y merezca la pena, porque tardo bastante tiempo.

¿Crees que el arte es un mundo cerrado, monolítico, único o abierto, poroso y múltiple?

El mundo de los museos y de las exposiciones en general se mantiene un poco al margen de la gente común. Aunque últimamente se intentan hacer iniciativas para interesar a todo el mundo, con las exposiciones es difícil conjugar la parte comercial con la calidad artística y con las novedades. Si quieres atraer mucho público no puedes hacer lo mismo que si quieres mantener la máxima calidad. El nivel de exigencia determina.

Luego, cada artista contemporáneo, en su obra, va metiendo cosas del momento, que no pertenecen al mundo del arte. Siempre tiene que haber algo de fuera para que no sea una repetición, o una mera interpretación de obras de otros.

¿Y qué esperas del contexto arte?

Es el mundo donde mejor puedo dar a conocer lo que yo quiero transmitir. A pesar de que muchas cosas no me gusten, creo que es el mejor terreno donde las cosas se pueden apreciar. Es donde obtengo más libertad, aunque sea elitista. Es donde cualquier cosa puede entrar, se puede admitir y se puede valorar de otra manera distinta que en otros contextos.

¿Dónde te ves dentro de diez años?

Como ahora, pero mejor. No teniendo que preocuparme por trabajar en otra cosa que no sea esto, poder vivir, aunque sea muy ajustado solo de mi trabajo artístico. No sé si a través de galerías o de instituciones, pero sí intentar poder vivir sólo de mi trabajo. Y que a la vez se dé a conocer a la mayor cantidad de gente posible.