

Entrevista a IGNACIO LLAMAS

PREGUNTAS

1. Viendo tu obra actual, nos da la impresión de que tu evolución es un viaje desde la superficie hacia el centro. ¿Es así? ¿Nos puedes explicar cómo ha sido este recorrido tanto a nivel personal como artístico?

La verdad es que así ha sido. Algunos de mis primeros trabajos hablaban de las diferentes culturas y de cómo estas configuran nuestra forma de ser.

Tiempo después, centré todo mi trabajo en el ser humano y en ofrecer al espectador la posibilidad de realizar un viaje hacia su propio interior.

En estos últimos años, tengo la sensación de haber ido más en profundidad intentando ahondar en una de las realidades más íntimas del hombre: el dolor y sus diferentes manifestaciones. He intentado mostrar como el dolor, los límites, una vez asumidos y transformados nos construyen como personas.

2. ¿Hacia dónde va el mundo del arte contemporáneo actual? ¿Cómo ves su relación con nuestra Sociedad?

La verdad es que es una pregunta muy difícil. No lo sé.

Te puedo decir hacia donde me gustaría que fuera o hacia donde va una parte del arte actual, que es la que a mi más me interesa. Tras un siglo entero, el XX, en el que se ha buscado ansiosamente los límites del arte, y esto lo ha hecho evolucionar enormemente, no quedan ya fronteras que traspasar. Nos queda una sola dirección hacia la que caminar que es ir en profundidad. Esto es, un arte que sea una vía de relación con la trascendencia. Esto se puede hacer de muchos modos, a mi el que mas me gusta es el que usa las metáforas y el lenguaje poético.

3. ¿Como situarías tu obra en el contexto del arte contemporáneo actual?

Creo que mi obra está bastante fuera de las modas actuales, me refiero a las modas que se dan en el mundo del arte. Está bastante alejado de movimientos y tendencias y tiene pocos referentes de otros artistas. Creo que es bastante personal.

4. ¿Nos podrías señalar algunos artistas actuales que llamen tu atención y que puedan ser de interés para nuestros lectores?

Un artista, que hasta hace pocos días no conocía, y que me ha deslumbrado es Paulo Nozolino. Es un fotógrafo de origen portugués.

Otros artistas que me interesa muchísimo, estos sí los conozco desde hace tiempo, son el escultor Jaume Plensa o el fotógrafo Humberto Rivas.

Otro, este muy conocido por el gran público, que me apasiona tanto su obras como su pensamiento artístico es Eduardo Chillida.

5. Tienes una visión del dolor (personal y colectivo) que nos parece muy "constructiva". ¿Es así? ¿Nos podrías descifrar este concepto y como se plasma en tu obra?

Sí. Ya he hablado algo de ello anteriormente, pero trato de explicarlo un poco más. En mi obra trato de reflejar una realidad que intento vivir, no sin dificultad, día a día. Es la siguiente: si cualquier dolor que te llega pequeño o grande tratas de asumirlo, de darle la vuelta, este se transforma en algo positivo para ti. Te construye como persona. Te hace ser mucho más cercano a los dolores, las angustias y los traumas de los demás. Te hace ser más comprensivo con los errores ajenos.

Esto en mi obra se realiza a través de la luz. Esta tiene la función de transformar la realidad, de positivarla, aunque sean espacios sucios, abandonados, desolados o cargados de cicatrices (como los últimos trabajos que estoy realizando, que son paisajes llenos de vallas y lindes).

6. ¿Qué puedes aconsejar a nuestro lectores que visiten tu exposición en Terrassa para que puedan "sacar provecho" de la visita?

Lo primero, y esto vale para acercarse a cualquier muestra de arte contemporáneo, es que vayan despojados de prejuicios. Que sean capaces de ponerse en actitud de recibir lo que la obra les quiere transmitir.

Y después, mi propuesta personal para las personas que visitan mis exposiciones, es que por un momento dejen las preocupaciones y las prisas a un lado y emprendan un viaje un poco especial. Un viaje hacia el interior de uno mismo para poder descubrir las luces y las sombras que todos portamos dentro y que configuran lo que somos.

PERFIL

- **Inicios:** comencé estudiando Bellas Artes y sin haber terminado todavía la carrera ya tenía mi propio estudio donde empecé a buscar un lenguaje artístico personal. Pasé por una primera etapa de dibujo y pintura para en 2.002 centrar todo mi trabajo en el volumen. Y hasta el 2.009 no apareció la fotografía.
- **Pintor, escultor , fotógrafo:** en realidad no me considero ninguna de las tres cosas aunque las tres han aparecido o aparecen en mi trabajo. Tengo la sensación de trabajar siempre al revés: trabajo el volumen mediante el uso de la luz, obtengo fotografías manejando el espacio o realizo esculturas con la sensación de estar pintando. Las diferentes técnicas son sólo lenguajes que uso para contar cosas.
- **Como te defines como artista:** uno artista en constante búsqueda y evolución.
- **"Hitos":** unos de los primeros hitos fue conseguir trabajar con la galería Egam de Madrid cuando tenía solo 25 años. Después otro momento de inflexión en mi carrera artística fue mi primera exposición individual en un gran museo de Arte Contemporáneo, el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Y el tercero momento importante ha sido este año pasado cuando me concedieron un premio en ARCO, al mejor artista español.

SÍMBOLOS:

- **Silla:** es una invitación al espectador para que entre en la obra y se siente por un momento a contemplar y a contemplarse. Es el elemento que más evidencia que el protagonista de mi trabajo es el ser humano. Es cada espectador que se acerca a mi obra.
- **Maleta:** simboliza el viaje. Para mi, un doble viaje. Por un lado, el que propongo que haga el espectador, al acercarse a la obras, un viaje hacia su propio interior. Por otro, el viaje de la vida, el viaje que todos estamos haciendo, de la vida a la muerte.
- **Valla:** para mi es un claro símbolo de los límites humanos. Las vallas te impiden el paso, pero si te alejas un poco te das cuenta que están rotas

o no continúan, con lo que la limitación es irreal. Lo mismo nos ocurre a nosotros con nuestros miedos y traumas.

- **Luz blanca/negra:** de la luz lo que me interesa es su capacidad transformadora. En mi trabajo simboliza la capacidad de transformar lo negativo en positivo.

FRASES / CONCEPTOS

La relación

1. Cuando he acabado una obra soy un espectador más que trata de leerla y, a partir de aquel momento, entiendo al artista no como creador de la pieza, sino como espectador de la misma.
2. Hay múltiples interpretaciones de la obra de arte. La obra de arte se acaba con la forma en la cual es contemplada y se relaciona con cada espectador, lo importante es poder generar una relación con la obra.
3. La obra es un ente vivo que se completa con el espectador. Así, para mí, el arte, nace de dos relaciones:
 - a. La del creador con su obra
 - b. la obra con el espectador.
4. No hay que trabajar con ideas que tú impones como creador, sino con ideas que son capaces de ser construidas en el interior de cada uno. La obra es completa porque se enriquece con la visión de cada uno de los espectadores.

Escuchar desde el silencio

1. El arte nos puede ayudar a conocer nuestro yo interior.
2. Es un camino hacia nuestro interior que nos lleva a escuchar el sonido del alma.
3. Hemos perdido la capacidad espiritual, de silencio, de interiorizar, de detenernos. Esto dificulta la percepción de la obra de arte ya que se tiene que hacer desde el silencio, callando tus preocupaciones, prejuicios... para que la obra se pueda explicar.

4. Antes había más tiempo para el silencio. El ritmo ha cambiado el ritmo y, por lo tanto, el arte, aunque sea más incomprendido por nuestra sociedad acelerada, es más necesario que nunca porque nos obliga a recuperar el ritmo perdido.

Otras ideas

1. El objetivo del artista es ir más allá de lo visible y, a través de sus metáforas personales, acercarnos al sentir y la esencia más profunda del ser humano y sus aspectos más positivos y también en los dolorosos, ya que el dolor toca a todas las personas, quieran asumirlo o no.
2. Toda obra de arte debe tener una función social, no una reivindicación social, porque lo que es verdaderamente importante es enriquecer al ser humano.
3. La belleza contiene en sí misma la fealdad. Los contrarios se tocan.
4. La belleza del siglo XXI está cargada de todo el trauma del ser humano.
5. En el momento de crear tienes que concentrarte en ser un canal. Tienes que ser humilde, porque te enfrentas a algo que es más grande que tu.
6. Todos tenemos límites: unos tratan de esconderlos. Yo trato de mostrar los a través de la obra.