

Entrevista a Rut Massó

El trabajo de **Rut Massó** se desvela entre lo oculto y lo manifiesto, a través de un proceso de códigos y revelaciones que asumen múltiples formas de habitar la pintura. Como en un juego de binomios, sus procesos se resuelven en ese espacio intermedio entre la reflexión y la intuición, revisando tanto acontecimientos histórico-científicos como géneros artísticos para incorporarlos a un imaginario personal. Territorio y ser humano, paisaje, humor y drama se entremezclan en sus lienzos componiendo una factura que recoge lo figurativo y lo abstracto en un cuidadoso ejercicio de contrastes cromático-lumínicos que nos hacen transitar por un universo plagado de misterios e interpelaciones.

Pertenciente a la primera promoción de licenciatura de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, desde 1997 ha fijado su residencia en Múnich integrándose en la escena artística alemana. Allí ha realizado diversas muestras individuales en espacios como Artothek, CAS Center for Advanced Studies, Knust x Kunz+, Die Änderei, o Galerie Goethe 53, proyectos individuales como recientemente *Pangea-Atlantik* en Lenbachplatz, así como proyectos colectivos entre los que destacan el *offspace XXXVIII*, en activo desde 2019. Su presencia en Galicia sigue patente a través de exposiciones como *Vanitas*, Galería Artificial (Madrid, 2008); *Romántica Sinapsis*, Galería Sargadelos (A Coruña y Santiago, 2009); *Waldmetall*, Galería Lilliput (Vigo, 2013) y la más reciente, *Blaue Stunde / Hora Azul* en SVT Espacio de Arte (Vigo, 2019).

Pangea-Atlantik, 2020, Lenbachplatz Múnich, 500x500cm // *Landscape portrait*, 2017, óleo y acrílico sobre lienzo, 50x40

Desde el inicio de tu carrera has apostado por la pintura de un modo determinante, experimentando diversos formatos, soportes y técnicas. Habrá sido un proceso de descubrimientos y revisiones del lenguaje, háblanos de tu relación con la pintura.

La pintura no deja de sorprenderme, tiene una mezcla buenísima de reflexión y espontaneidad que abre constantemente el lenguaje. El medio me interesa porque es muy sencillo, una superficie bidimensional, donde suceden cosas inesperadas que le aportan a las ideas diferentes niveles de abstracción, ya sean formales o conceptuales. Es un proceso abierto, que abarca por un lado el polo más consciente, analítico, y por otro el intuitivo, la reacción. Y es inagotable.

El lienzo es un espacio y la forma de abordar ese espacio es lo que ha ido cambiando con los años. Los he habitado de muchas formas. En las últimas obras el espacio es el habitante, son paisajes condensados, y sus componentes son los protagonistas.

En tus últimos trabajos nos hablas de Pangea, ese “supercontinente” formado como resultado del movimiento de las placas tectónicas, que unió todos los continentes en uno para después ir fracturándose hasta llegar a la situación actual. ¿Qué te ha impulsado a trabajar sobre Pangea desde el lenguaje artístico?

Pangea es una combinación del concepto de paisaje con la idea de origen, son paisajes temporales. La conexión del espacio con el tiempo es clara, a la vez que ya de por sí abstraída. Las dimensiones son descomunales, millones de Km² y de años, un espacio de tiempo casi impensable al que hoy accedemos con cifras. No deja de ser una fantasía científica, el espacio y tiempo se relativizan.

A nivel formal, en esta última serie se aprecia mayor tendencia a la abstracción y la geometría, así como cierto enfriamiento en la paleta cromática. ¿Tiene que ver con la forma de materializar estas formaciones geológicas?

En lo cromático no hay conexión directa con la geología, se puede dar casualmente. Pero sí con otros componentes de paisajes como los degradados horizontales, que ópticamente se relacionan con espacios abiertos aún cuando la escala cromática sea muy libre. Al ser *Pangea* un replanteamiento de la representación pictórica del paisaje basado en la reducción de sus componentes, cada elemento visual está condensado. Los módulos *Pangea* son formas abstractas que concentran la escisión, el movimiento y el enorme peso del supercontinente. La forma hace visible su propio proceso de formación.

La idea de *Vanitas* subyace en muchas de tus obras. Se trata de un género muy desarrollado a lo largo de la Historia del Arte, que enfrenta el sentido de la vida y la muerte reflexionando sobre la insignificancia de los placeres mundanos. Desde el barroco, pasando por las vanguardias y el arte contemporáneo, esta idea ha sido revisada e interpretada. ¿Cuál es tu perspectiva y de qué modo lo plasmas sobre el lienzo?

En muchas de mis obras subyace la idea de tiempo, enfocado desde diferentes perspectivas: futuro, pasado, final, origen, circular, lineal, puntual... En este sentido, *Vanitas* enfoca el final del tiempo lineal y *Pangea* el origen mezclado con el futuro.

El motor de *Vanitas* era darle un giro al género tantas veces trabajado por artistas. Se lo dí con la luz, encendiendo la vela en las tinieblas, partiendo de la también clásica idea de pintar la oscuridad. La idea de límite me interesa; llevar la pintura a un extremo.

¿En el sentido de reformular sus connotaciones tradicionales?

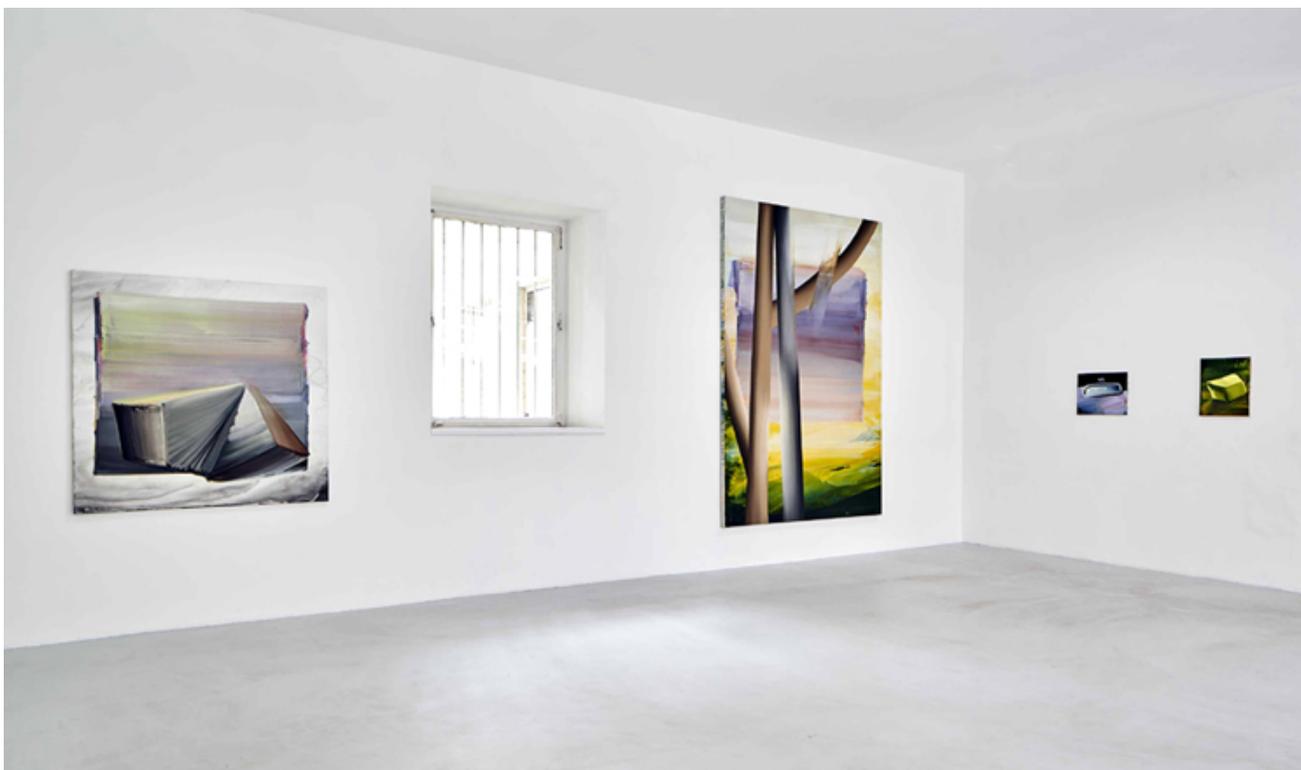
Puede suceder que yo reformule conscientemente alguna connotación tradicional si el trabajo me lleva a ello, pero eso es puntual. Me refiero al extremo inherente a mi estructura de trabajo, que aflora en ámbitos distintos. En el ejemplo de *Vanitas* abordé un espacio donde en teoría no hay nada visible. Las tinieblas, como el fin, la nada, no son visuales. Me interesa el límite como concepto porque marca una frontera imaginable que da paso a muchas posibilidades: más allá de

lo comprensible, reconocible, de la apariencia, el discurso, el sentido, del control... más allá de algo. Abre preguntas y revuelve conceptos, la reformulación es continua.

Siguiendo con este concepto, en las series realizadas entre 2006 y 2011 recoges toda una simbología donde elementos tan icónicos como las calaveras o las velas conviven con personajes integrados en una suerte de bosques o espacios perdidos. Tenemos, por un lado, las alusiones clásicas al bodegón, pero también se dan reminiscencias a las pinturas negras de Goya o los universos de Leonora Carrington.

Es una mezcla de mis visitas a El Prado y el humor de los Neue Wilde, con un toque surrealista. También hay expresionismo, pintura naif, romántico, románico, medieval, ruínas, ciencia ficción, contemporáneos... La relectura de formas de representación conocidas de la historia del arte es constante, y las influencias son innumerables. Todas las exposiciones visitadas hacen mella. Las obras de cualquier disciplina artística que me entusiasmen o impresionen a algún nivel salen después en mi trabajo, incluso años más tarde. A veces también descubro *a posteriori* afinidades con obras que no conocía, parece ser que no podemos evitar tejer esto todos juntos.

Claro está que las conexiones son mucho más amplias, no se reducen al arte o a la cultura. El contexto físico, político e histórico juegan su papel, cada vivencia tiene el potencial filtrarse en la obra.

Exposición *Retrovisor*, 2019, Artothek, Múnich

Hay una interesante evolución a lo largo de tu trayectoria, en la que lo figurativo va dando paso a un perfil más abstracto donde, a su vez, se mantienen conceptos que estaban desde el principio. Has construido algo así como una figuración *informe*, muy personal.

Eso es muy interesante, poco puedo añadir. Lo figurativo ha dado paso a una especie de singularización de genéricos, a concretar lo abstracto, o abrir planos de ideas. Más que con figuras trabajo con correlaciones.

También hay algo *baconiano* en tus retratos, presentas composiciones que no siguen los códigos tradicionales pero que nos ayudan a captar otras sensibilidades y de los que emanan a veces sensaciones de angustia.

Que no se olvide el humor, los opuestos van de la mano. Luz y oscuridad, orden y caos, movimiento/quietud, peso/ligereza, pasado/futuro... los contrarios no existen aislados, son graduaciones de lo mismo. Bacon también combinaba opuestos. Sus visiones de retratos son fascinantes, construye destruyendo. Yo también desmonto pero con otros códigos más enfocados a abstraer, o descubrir, en el sentido de retirar lo que cubre, lo evidente. O cubrirlo con paradojas, como *Retrato con casco*.

En tu obra el retrato y el paisaje cohesionan, dejan de ser géneros independientes y tipificados para abrazar sus conexiones. Pienso en piezas como *Waldportrait_Forest portrait* (2015) o *Landscape portrait* (2017), entre otras. Agrupando el paisaje bajo la consideración de "Retrato" señalas cierta personificación. Al observar estos cuadros, acompañados de sus títulos, como espectadores percibimos un abordaje muy estrecho del binomio ser humano/naturaleza. ¿Cómo lo planteas?

No son tanto personificaciones como mezclas de niveles, hay un desorden de las percepciones. Se puede dar una fusión del individuo con el espacio como en *Forest portrait*, o con el contexto de una acción como en *Diving portrait*, o sólo con un contexto como *Night portrait*. También puede surgir de cuestiones, como en *Landscape portrait* la de la interpretación. En este retrato lo que normalmente sería el rostro se vuelve el horizonte, y el espectador lo ve desde una gruta. Es un cambio de enfoque. El retrato aquí no habla de quién está representado o de quién lo realizó, sino de quién lo interpreta.

Esta involucración del espectador está también presente en otras obras, como *Homo Erectus*, una pintura de techo presentada en un cuarto de paredes desnudas con un espejo inclinado en el suelo. En otras la reflexión de la luz cambia según la posición espacial del espectador, como *Grupo en vela*, la instalación de *Milky Way*, o trabajos con aluminio.

Buscas que el público establezca una conexión conceptual entre el título y la imagen?

Sí, es parte de la obra. En los títulos alterno idiomas como usualmente me comunico. En general no los combino pero hay algún híbrido como *Urpicknick*. Los juegos de palabras son intraducibles, como *Retrato en vela* en español, en alemán *Flutlicht* (Foco) separado en una visión más costera de Flut -Pleamar y Licht-Luz, o posibilidades de combinaciones de nombres como *Waldmetall* o *Abendpizza*.

Por otro lado, los colores y el trazo ágil y dinámico juegan un papel determinante. También se percibe un minucioso trabajo lumínico que suele tener un aliado en la técnica del claroscuro. ¿Cómo es el proceso de trabajo en este sentido?

La luz es muy importante en mi trabajo. Empecé a analizarla en *Vanitas* en el 2007-08 investigando la técnica del claroscuro y desde entonces se asentó en mi obra. En todos estos años he desarrollado un método de estudio de la luz que mantiene una estructura similar extrema, aún cuando los resultados no aluden al barroco. La corporeidad de mi obra es lumínica. Los análisis, que sigo haciendo, me han llevado a un punto en el que la luz se puede materializar en la pintura más libremente.

Vives en Múnich desde hace años. En alguna ocasión has comentado que existen grandes diferencias entre el contexto en Alemania frente a lo que sucede en España. ¿Cómo se valora allí la escena artística?

La escena artística tiene energía, está activa y hay iniciativa. Aquí hay más apoyo e infraestructura que lo permiten, como la seguridad social para artistas, Atelierhäuser (Cité d'artistes), ayudas

estatales para el alquiler del taller los primeros años... Esto hace posible que los artistas estén más presentes en la sociedad. También organizan proyectos colectivos en los propios talleres o apropiándose de locales vacíos. Un grupo de cinco bajo el nombre XXXVIII, hemos organizado ya varios con una media de 70 artistas por exposición, nacionales e internacionales, sin apoyo financiero. Y no sólo funciona, también contagia. La escena la crean los propios artistas.

Exposición *Blaue Stunde*, 2019, SVT Espacio de Arte, Vigo

En mayo de 2019 inaugurabas la muestra *Blaue Stunde/Hora azul* en SVT Espacio de Arte, en Vigo. Se trataba de un proyecto simultáneo con la galería *Artothek & Bildersaal* de Múnich. ¿Cómo surge la idea de conectar espacios y contextos tan diversos y cuáles fueron los resultados?

Múnich y Vigo son las dos ciudades que actualmente combino y siempre he querido darle fuerza a este puente, personal y profesionalmente. La exposición en la *Artothek* de Múnich se llamaba *Retrovisor*, en español, y *Blaue Stunde* era la exposición en *SVT Espacio de Arte*. Presentamos el catálogo impreso en Múnich durante la exposición de Vigo. En Julio de 2020 realicé otro cruce, *Pangea-Atlantik*, arte en el espacio público, con carteles de gran formato en la plaza *Lenbachplatz* de Múnich. El proyecto unía dos puntos geográficos de orientación idéntica, una puesta y una salida del sol gallegas desplazadas a Múnich. Bajo los carteles brindamos el grupo que debería haberse juntado en Galicia, viaje cancelado por la pandemia.

Para finalizar, recordar que perteneces a la primera promoción de licenciados de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Este año 2020 la facultad ha cumplido 30 años, ha ido creciendo y actualizándose. Sería un bonito homenaje si nos contaras alguna anécdota o recuerdo de esos primeros años.

El primer año de la facultad estábamos en la escuela de enfermería. Éramos un puñado de estudiantes de todas las edades hambrientos de infraestructura, con una máquina de café en un pasillo frío, un par de aulas con caballetes, y un modelo masculino en la clase de dibujo que no se sacaba el calzoncillo estampado de aviones.