

LIBRES

Para siempre

TÓTEMES Y TABUSES

“En aquel Madrid de los 90, Libres Para Siempre expusieron con poca frecuencia y generalmente fuera de las galerías: en la calle, en Internet, en espacios que ofrecían propuestas underground o centros privados y públicos de provincias. Establecieron relaciones críticas con las instituciones artísticas y los especialistas, en favor de un dialogar con el público, e intervinieron tan poco en la vida profesional, que nació una leyenda sobre su existencia misma al tiempo que se les calificaba de artistas inaccesibles, de esos que preparaban sus obras más ambiciosas casi en secreto. Finalmente, ese contenido sutil, que proceso y trayectoria conforman, viene a sumarse al discurso de las obras mismas. De manera que éstas han de valorarse como realizaciones de unos artistas adelantados, rebeldes, experimentados, autónomos, que atraen sobre todo a profesionales”. (1)

Cuando nadie lo esperaba, Libres Para Siempre presentan en la galería Luis Burgos Tótems y Tabuses (2014), una exposición que significa la vuelta del grupo a la vida artística madrileña y rompe alegremente con esa pretendida tendencia a la inaccesibilidad y al secreto. Partiendo de una broma sobre el título del conocido libro de Freud, el grupo propone una serie de tótemes que no tienen en absoluto la función específica de los primitivos (ya que la propuesta expositiva consiste simplemente en agrupaciones

sucesivas de tres o más cuadros) sino que pretende emular su misteriosa presencia. La operación retorno comenzó hace un año, cuando LPS pintó un cuadro después de más de diez de trabajar únicamente en el formato digital o de no trabajar en absoluto. Este cuadro, titulado El hipnotista, figuró junto a otros siete en una muestra que comisarié junto a Jaime Aledo en la galería Estampa de Madrid: Conexiones: De Gordillo a Libres Para Siempre y al revés (una historia parcial y subjetiva del Neopop madrileño). (2)

(1) Párrafo de cierre de la tesis doctoral “Arte colectivo en el Madrid de los 90”, de Almudena Baeza (2006, p.531), donde analizaba la obra de los colectivos Estrujenbank, Preiswert, Libres Para Siempre y Empresa. <http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t28753.pdf>

(2) En ella LPS expuso junto al colectivo Estrujenbank, Juan Ugalde, Patricia Gadea, Elena Blasco, Jaime Aledo, Guillermo Pérez Villalta, Manuel Quejido, Carlos Alcolea, Carlos Franco, Rafael Pérez-Mínguez y Luis Gordillo

El propósito de aquella expo era desvelar los posibles continuadores de la línea emprendida por la Nueva Figuración Madrileña, después de una exhibición que dedicó a estos últimos el Reina Sofía bajo el título de Los Esquizos de Madrid. (3) Todo apuntaba a un punto y final en la carrera del equipo, pero entonces apareció Luis Burgos y nos ofreció su galería sin poner la menor condición. De manera que Libres Para Siempre ha vuelto a escena y me toca a mí de nuevo desdoblarme y hacer de teórica para explicar, entre sesuda y sinceramente a partes desiguales, quiénes somos y cómo trabajamos. Lo cual, aunque parezcan dos tareas, es sólo una porque lo que realmente interesa de Libres Para Siempre no son los nombres de sus integrantes (Beatriz Alegre, Miguel Ángel Martín, Álvaro Monge, Ana Parga, y yo misma, Almudena Baeza), sino la manera en que se ponen –nos ponemos– de acuerdo para realizar unos cuadros que podrían pasar por los de un artista individual. Por ejemplo, uno que siguiera esa línea pluriestilística y discursiva que encarna la Nueva Figuración Madrileña. O acaso o un fan del mal gusto característico del Neopop de la Costa Oeste de Estados Unidos. O quizás del llamativo desorden de Polke o Kippenberger... Para acabar con la estéril definición del estilo de LPS, podemos añadir así que las

(3) Paralelamente a Conexiones, Jaime Aledo y el comisario Paco de la Torre hicieron otra exposición sobre este asunto en la galería My Name’s Lolita Art titulada Aire de Familia. Una aproximación a la figuración post conceptual (Chema Cobo, Juan Cuéllar, Paco de la Torre, Dis Berlin, Damián Flores, María Gómez, Elena Goñi, Ángel Mateo Charris, Fernando Martín Godoy, Joel Mestre, Jose Miguel Pereñíguez, Guillermo Pérez Villalta, Antonio Rojas y Teresa Tomás) y se editó un libro catálogo, Derivas de la Nueva Figuración Madrileña que explicaba estas dos genealogías posibles: la Neopop –la nuestra– y la metafísica.

obras de Tótems y Tabuses, como todas las del colectivo, o como el arte femenino, por ejemplo, no presentan marcas formales que indiquen su condición de haber sido realizadas entre varios o por una artista mujer. Por eso me reafirmo en la idea de que definir a LPS es hablar de su proceso colectivo, que es más una concepción que una percepción. En la tesis yo definía a Libres Para Siempre como un grupo de traperos, en el sentido del término francés bricoleur, ¿Por qué? El adjetivo trapero hace referencia, en este caso, al trabajo que hace el grupo sobre imágenes sensibles, que se pueden tocar, intervenir sobre ellas o, también, que se pueden comunicar fácilmente, que no son inefables. Estas imágenes que podríamos llamar instrumentales son imágenes u objetos encontrados, versiones de obras propias y ajenas, de historia del arte, experimentos con la materia o el lenguaje, asuntos de actualidad, bocetos (sobre todo fotográficos), el fruto del aprovechamiento de las destrezas de los miembros del colectivo por separado o imágenes creadas mediante técnicas de colaboración como el cadáver exquisito, a la contra (o détournement) y a favor. El cadáver exquisito a favor, que es la técnica de colaboración más utilizada por LPS, viene a ser “una pintura por turnos, donde cada artista ve las intervenciones de los otros colaboradores, tratando de respetar

las interpretaciones que los otros colaboradores han efectuado previamente como acontecimientos insoslayables. Esta técnica invita, por un lado, a practicar la atención consciente para buscar siempre la solución instrumentalmente más sencilla y, por otro, al aprovechamiento confiado de las capacidades de cada colaborador”.

El cadáver a la contra o détournement es, por su parte, una variante que hace posible la intervención que trata de tapar o subvertir el trabajo precedente. Este procedimieneto surge generalmente a la hora de terminar un cuadro con el fin de aprovechar parte de lo realizado para generar una aportación que, siguiendo el criterio de la máxima ecología o eficacia, va a dar el significado final al cuadro.

En Totems y Tabuses, estas imágenes instrumentales se hacen mucho más visibles que en otras muestras anteriores del colectivo. En efecto, podemos identificarlas con los cuadros inacabados que forman parte de los tótemes que colgarán en la galería. Estos conjuntos concretos surgen traperamente de entre un número muy elevado de agrupaciones posibles.

Para entendernos, si analizamos el tótem Yin ETA Yan desde esta perspectiva, podemos aventurar la manera en que se han realizado estas imágenes instrumentales según lo descrito más arriba. Por ejemplo, el cuadro grande de la base puede haberlo pintado un miembro del colectivo en solitario que haya, tal vez, sometido al consenso el tono que aplicará en cada banda.

El cuadro con bandas y mariposas puede también haber surgido a partir de un color naranja de base, no necesariamente aplicado por la misma persona que ha añadido las

bandas después. Las mariposas y el rectángulo tamaño tarjeta de crédito de la esquina superior derecha, parecen intervenciones clásicas de un cadáver exquisito que quiere interpretar y finalizar el trabajo de las bandas.

La jineta, que aparece en el tercero de los cuadros, proviene claramente de un acopio de material que se ha hecho bajo la consigna de buscar animales, de la fauna ibérica, que puedan recordar a la inspiración animal que presentan los tótemes primitivos. El resto de las formas de ese cuadro pueden perfectamente proceder de algunas sesiones de pintura por turnos.

El último cuadro, representa un retrato en blanco y negro pintado con la técnica del claroscuro. Puede haber sido ejecutado por un sólo miembro del grupo o por varios, dado que todos ellos se conocieron en la facultad de Bellas Artes y esta es una técnica académica que probablemente todos dominan.

En cualquier caso, este análisis nos proporciona sólo una parte muy pequeña de la información necesaria para comprender cómo se realiza una obra colectiva traperera de Libres Para Siempre, pues la cuestión no radica en cómo se construyen estas imágenes sino en cómo se acaban. Es decir, todavía no conocemos la clave que guía al equipo para conseguir que estos cuadros dejen de ser instrumentos y pasen al estatus de obras de arte sobre las que ya no es necesario intervenir. El mecanismo de esta exposición plantea muy claramente está problemática central de intentar comprender el proceso de creación colectiva.

Un artista conceptual diría que la exposición habla precisamente de cómo se hace una obra de arte colectiva. Desarrollando esta

idea podríamos preguntarnos: ¿Qué hay de conceptual en el tótem titulado Yin ETA Yan? La idea de dar visibilidad al propósito de formar un tótem como contenido a transmitir. ¿Y qué, de pictórico? La constatación de que esta idea o intención se pinta con tal fruición que entra en competencia con su lado conceptual, de manera que puede resultar que sea esta última, la pintura, la que justifique el contenido de la obra. El espectador entonces verá el tótem como un políptico de cuatro cuadros, más o menos bien pintados y no cómo un cuadro único que muestra sus entresijos.

Ver esos entresijos implicaría mirar el tótem desde la perspectiva conceptual y jugar a intentar descubrir por qué los cuadros del tótem son esos y no otros y por qué se disponen así. Es como si Libres Para Siempre estuviera invitando al espectador a convertirse en un miembro del colectivo. Como si lo hubiera introducido en el proceso de realizar una obra de arte en común.

Para contestar estas preguntas, el espectador intuye que el colectivo debe tener en mente un tótem ideal y que los tótemes particulares se forman por adecuación a esa idea, de manera que si observa que Yin ETA Yan (catálogo pag. 10-11) es como una bocanada de aire que le hincha el pecho y le produce una emoción inarticulada, debe buscar en su interior qué hay en el tótem que le produzca esa sensación. El tótem ideal es la sensación y las imágenes instrumentales son el material con el que el colectivo traperero trabaja.

En este sentido, los tótemes de esta exposición son encarnaciones del método traperero de trabajo colectivo y la clave para montarlos reside simplemente en experimentar la

responsabilidad de tener que hacerlo. Esa alegría que se siente ante la tarea es el tótem ideal. Así que el espectador debe experimentar ante Yin ETA Yan el problema traperero por excelencia que no es una cuestión de combinatoria sino de confianza.

De confianza en el método traperero de trabajar con imágenes instrumentales sensibles y no ideales para hacer una obra que cuente la peripecia de unas bandas de color, minerales y perfectas, que, como la materia universal, hacen todo posible. Se humedecen y ves que todo está en ellas desde el principio. De pronto cambian bruscamente y muestran insectos horribles, como mariposas rojas para volver a su ser bandas, esta vez como persianas entre flores y constelaciones que desaparecen casi tan pronto como aparecen. Los primeros mamíferos antediluvianos, entre ratas y ardillas: las jinetas de cola rayada, que se hacen más y más sofisticadas. Por último viene el hombre y sus historias. Historias de jungla o de viento en el desierto. O incluso historias de amor. Sencillo, ¿No?

SEME TOTO

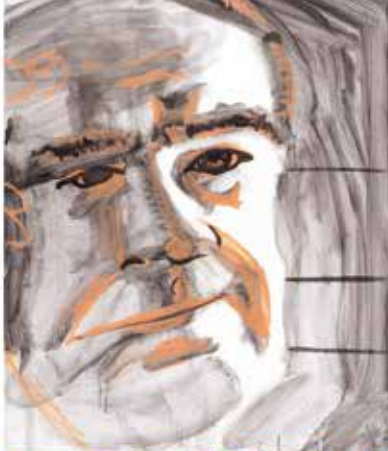

Vale tudo
 Vale tudo, años 30
 [2014]
 Técnica acrílico sobre lienzo
 181 x 100 cm
 Tótem

Yin ETA Yan
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
181 x 100 cm
Tótem

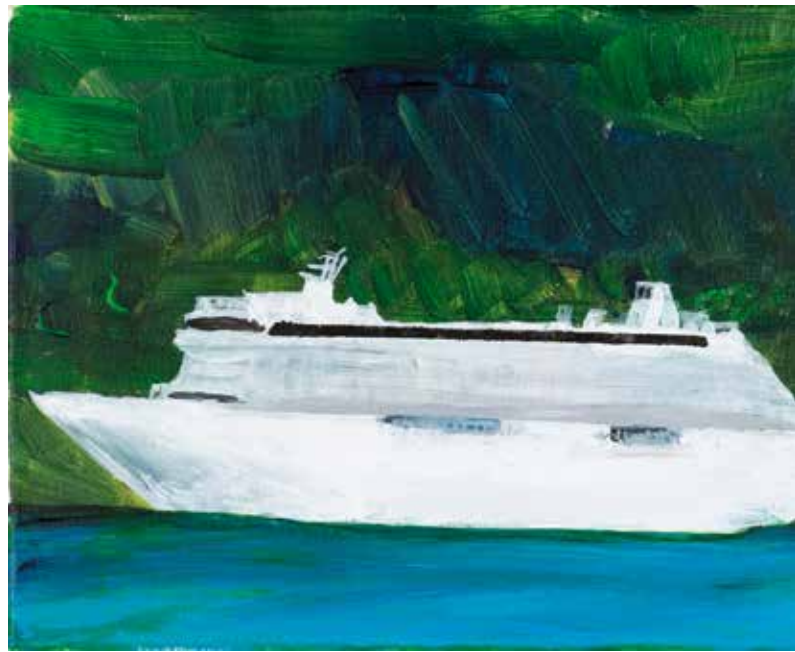
Cohete autonómico
Robot autonómico
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
166 x 50 cm
Tótem

Centollas del desierto
Sombrero naranja
Jack, the Ripper
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
156 x 81 cm
Tótem

Telekinesia
Love is in the air
Canibalismo
[2014]
Técnica mixta sobre lienzo
186 x 200 cm
Tótem

Tótem manchego básico
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
141 x 100 cm
Tótem

Los mundos de güisqui
[2014]
Técnica mixta sobre lienzo
83 x 64 cm
Tótem

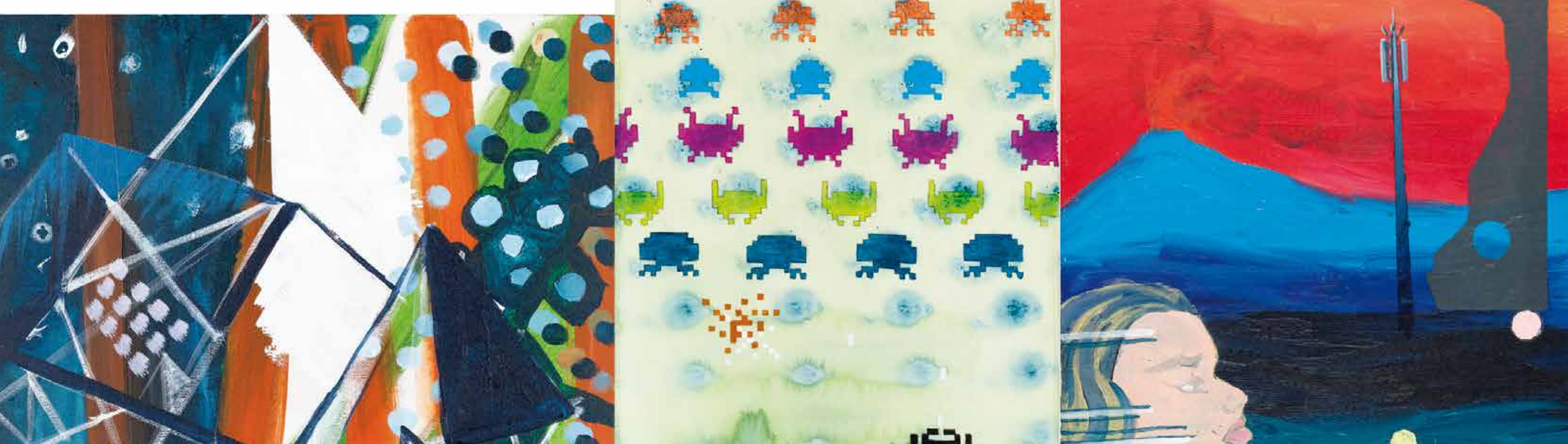
Los reencarnados
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
135 x 100 cm
Tótem

Las cosas bien hechas
Las chicas bien hechas
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
172 x 100 cm
Tótem

Torre de telefonía
Ataque quemadura
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
46 x 117 cm
Tótem

Bankia es una mierda seca
Logotipo con mierda seca
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
103 x 81 cm
Tótem

Hay que sacarlo todo afuera
Comme une bombe, le voilà
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
73 x 46 cm
Tótem

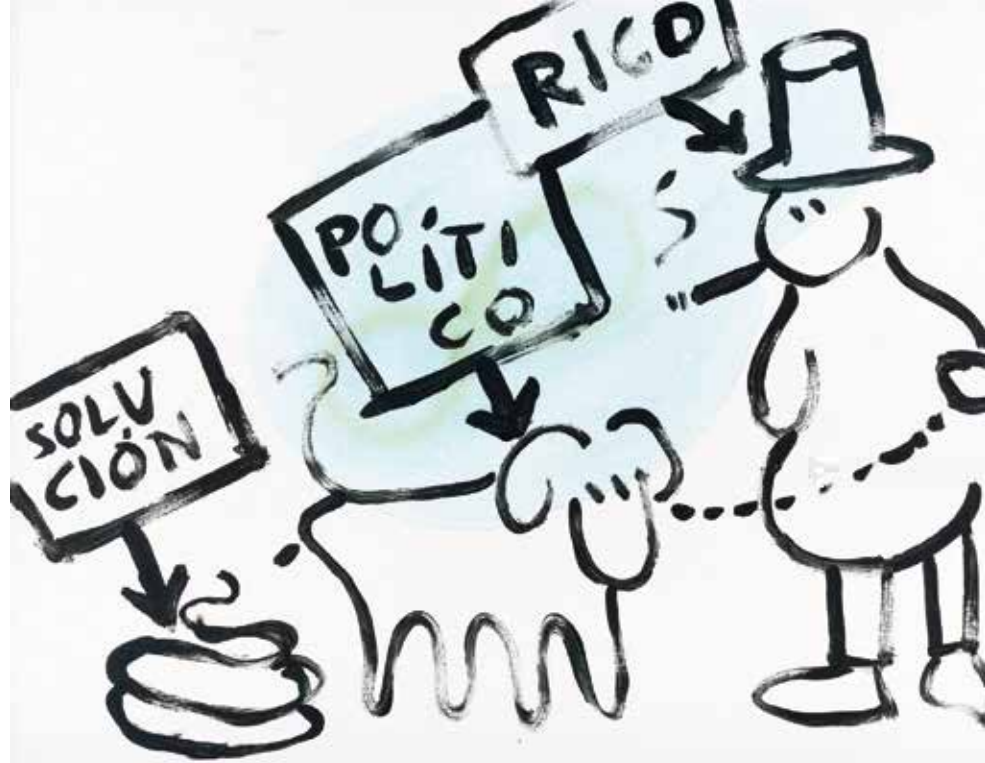

Infierno caribeño
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
156 x 81 cm
Tótem

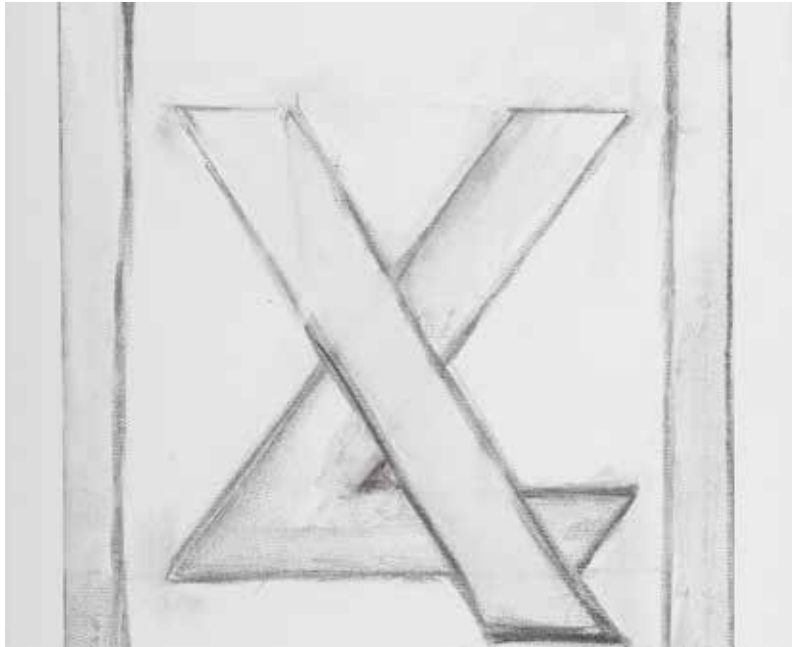
Política ficción
Finalmente Primavera
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
100 x 60 cm
Tótem

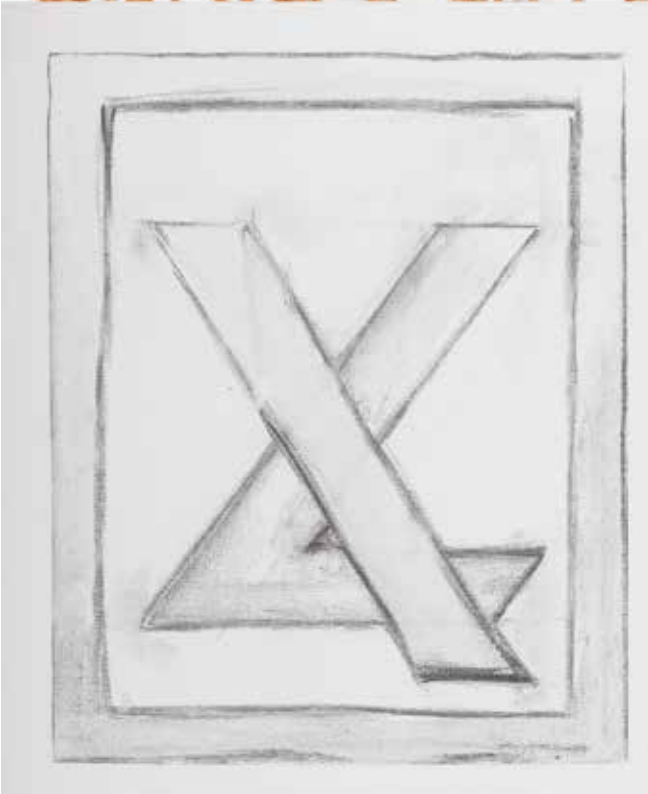

Productos farmacéuticos
 Farmacéutico Lírico
 [2014]
 Técnica acrílico sobre lienzo
 75 x 35 cm
 Tótem

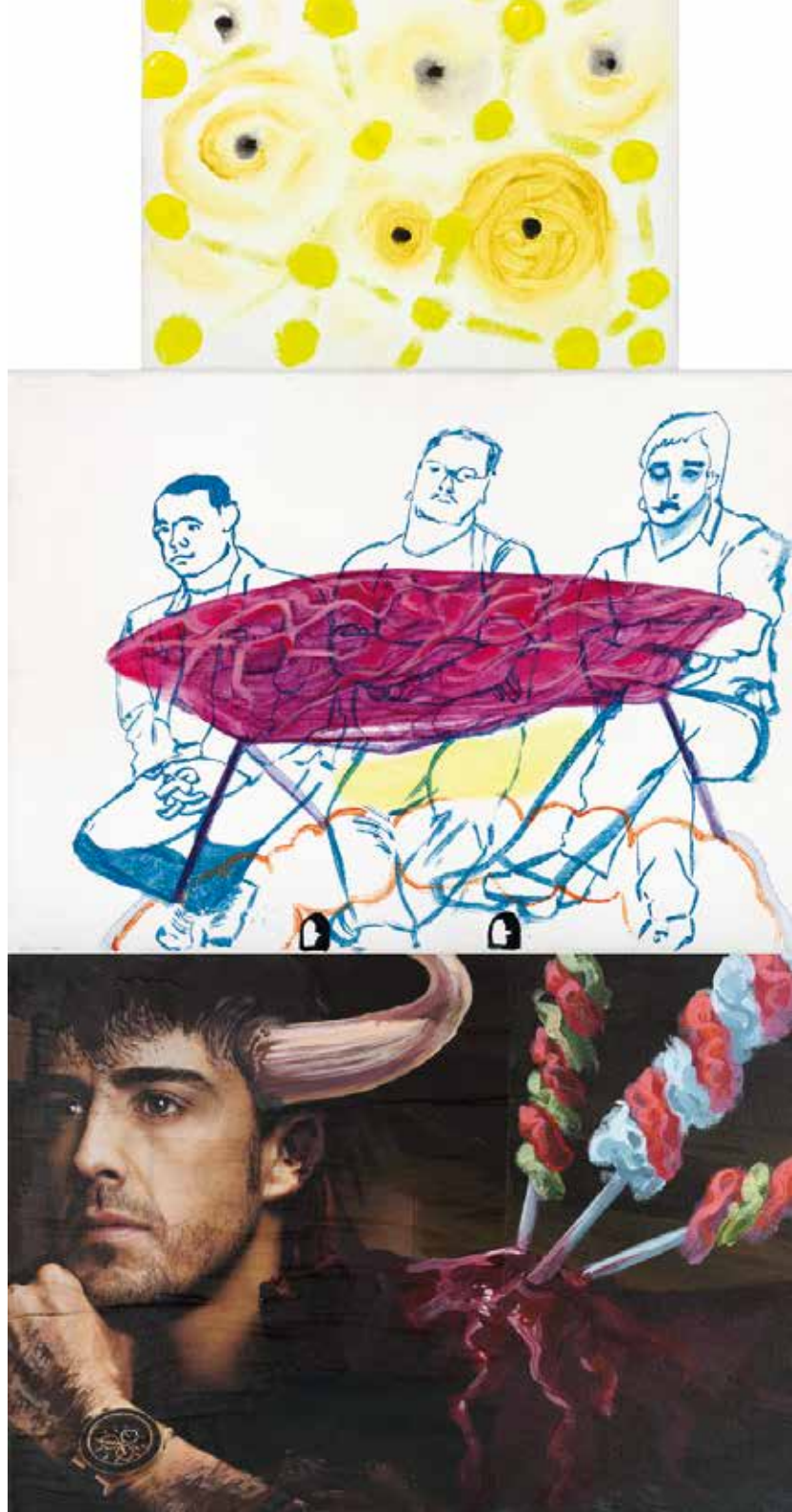

PutoExcel
[2014]
Técnica mixta sobre lienzo
92 x 38 cm
Tótem

Paté de estrellas
Famoso paté
Paté de etarra
Famoso paté de famoso
[2014]
Técnica mixta sobre lienzo
66 x 33 cm
Tótem

Regalo para una chica
A tu vera
Regalo para que una chica...
[2014]
Técnica acrílico sobre lienzo
87 x 33 cm
Tótem

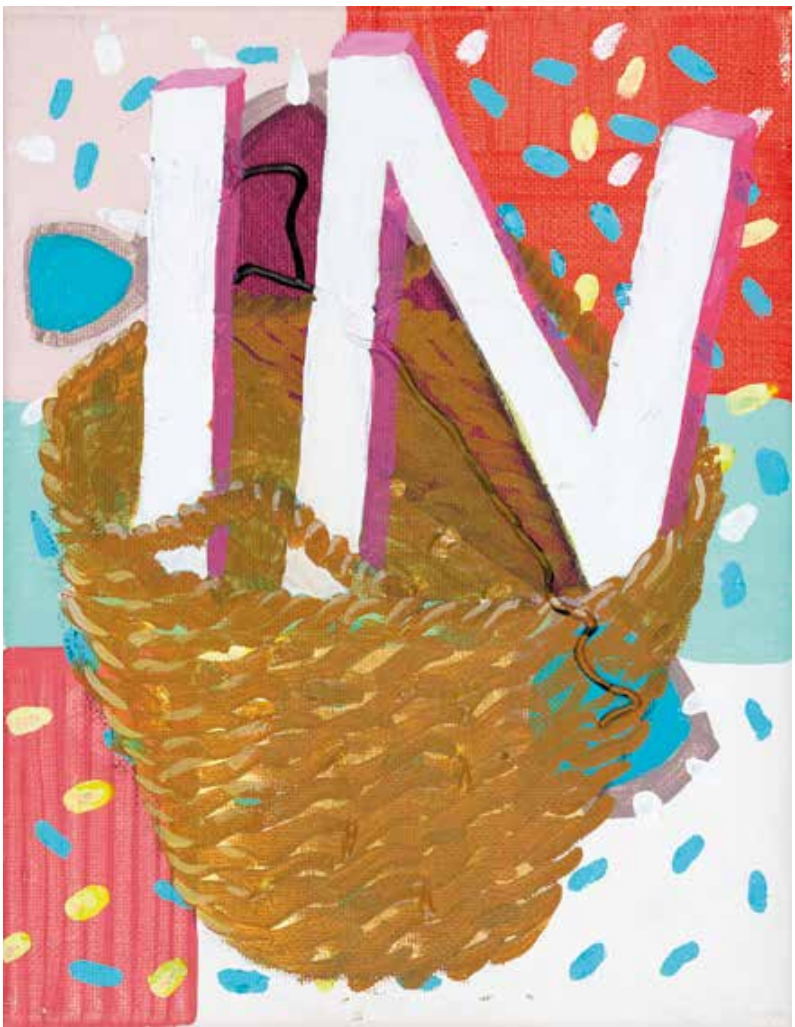
STABLES

Pato en la tele
2014 técnica acrílico sobre lienzo 19x24cm
Tabuse

Blesa on ice
2014 acrílico sobre lienzo 27x35cm
Tabuse

Incesto
2014 acrílico sobre lienzo 24x19cm
Tabuse

Exposiciones Individuales

- 50
- 2014

- “Tótems y Tabuses”. Galería Luis Burgos, Madrid.
- 2002

- “Una vida estúpida para un mundo idiota”. Performance y Vídeo. Galería La Fábrica. Madrid.
- “Madera digital”. Trabajos textiles. ARCO 02. Madrid.
- 2001

- “Alfabeto. ¡Libres”. Net art. La Agencia. Feria ARCO 01. Madrid.
- 2000

- “El hábil pelotazo estilo libre nacionalista”. Pintura y arte electrónico. Galería Valle Quintana. Madrid.
- “¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Warning! Aquí va a haber deporte”. Performance y Vídeo. Festival Doméstico 00. Madrid.
- 1998

- “Pinturas paranormales”. Pintura y Edición digital de cajas de luz y animaciones. Galería Doble Espacio. Madrid.
- 1997

- “La isla de las mujeres con la cabeza pequeña”. Pinturas y obra gráfica. Festimad. Círculo de Bellas Artes. Madrid.
- “VJ”. Entornos de realidad virtual. Festival Urban Dance. La Riviera. Madrid.
- “¿Puedo decirte la verdad?”. Obra gráfica. La Agencia. Madrid.
- 1996

- “Ciberchic-Esto es un infierno”. Pintura y arte digital. Sala Cruce. Madrid.
- 1995

- “El Demon-nio Drojo”. Pintura. Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha. Guadalajara.
- 1994

- “Justos por pecadores-Cubismo terminal”. Instalacion y comisariado. Sala El Ojo Atómico. Madrid.
- 1992

- “La más fabulosa aventura del espacio ahora en cromos a todo color”, Performance y pintura Sala Yasta, Madrid.
- “Tengo cinco hermanos y me llevo muy bien con todos ellos?. Performance y pintura Sala de exposiciones del Concello de Ribadeo. Lugo.
- 1991

- “Parece todo muy amistoso”. Pintura. Galería Válgamedios. Madrid.
- “Artistas Todos”. Pintura. Galería Fúcares. Almagro (Ciudad Real).
- “¿Dónde está mi ropa? ¿Cómo llegué aquí?”. Pintura. Sala Estrujenbank. Madrid

Exposiciones Colectivas

- 2013

- “Conexiones de Gordillo a Libres Para Siempre y al revés (una historia subjetiva del Neopop madrileño)”. Galería Estampa, Madrid.
- 2008

-En 2008 fueron proyectadas las Intervenciones sobre vídeo-performances en el 4º Ciclo de Vídeo de la ONG (Caracas) y Centro de Arte Moderno (Madrid).
- “Caníbales portugueses se comen a los misioneros”. En 2008 fueron proyectadas las Intervenciones sobre vídeo-performances en Contenedores (Sevilla) y Centro de Arte Moderno (Madrid).
- 2007

- “Drawing Gibraltar”. Performance, dibujo y fotografía. Espacio de Arte contemporaneo Off Limits. Madrid.
- “Nueva colección”. Pintura. Jornada de puertas abiertas estudios Oporto. Madrid.
- “Caníbales portugueses se comen a los misioneros”. Performance y vídeo. Organiza LHFA y presenta en Edita 07, Punta Umbría y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid dentro de MAD 07 ACCION. Madrid.
- 2006

- “Hora-Culo”. Vídeo. II Festival 143 Delicias. Madrid.
- “Benidorm”. Performance y vídeo. Organiza LHFA y presenta en MAD 06, diversas galerías y festivales. Madrid.
- 2005

- “Hora-Culo Desayuno”. Performance. Festival Doméstico 05. Madrid.
- 2003

- “El Plantillazo I”. Acción. Comunidad de Madrid (25-05-03). Madrid.
- “El Plantillazo II”. Acción. Comunidad de Madrid (26-08-03). Madrid.
- “Vicio-tiempo Dinero-minero”. Arte electrónico. MAD 03. Centro Cultural Conde Duque. Madrid.
- 2002

- “Una vida estúpida para un mundo idiota”. Performance y Vídeo. La Fábrica. Madrid.
- 2001

- “Bar Tiburrillo”. Arte electrónico. MAD 01. IFEMA. Madrid.
- “El único Pinocho que ilumina es el que arde”. Performance. Festival de performances en la Facultad de Bellas Artes, UCM. Madrid.
- “Librepensador-a”. Instalación y net art. e-pron Exposición de Arte Tecnológico. Galería Maymoré. Madrid.
- 2000

- “El placer de la lectura”. Instalación. Galería Valla Quintana. Feria de Arte Contemporáneo Tránsito. Toledo.
- “Premio de Net Art para Observatori 2000” Net-art y performance. Festival Observatori 2000. Museu de les ciencies Príncipe Felipe. Valencia.
- 1999

- “LPS. Turulato Tornillo una aventura aleatoria por el infinito”. Net-art y performance. Existencias
- 51

Agotadas. I Festival de Arte Electrónico del Mercado de Fuencarral. Madrid.

- “Estamos del otro lado”. Performance. Festival Situaciones. Universidad de Casilla- La Mancha. Cuenca.
- “Pasen y Vean”. Performance e instalacion. INTERMIX CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona). Barcelona.

1998 - “Ex”. Instalación. “La isla de las mujeres con la cabeza pequeña”. Facultad de Bellas Artes de Madrid. Exposición con catálogo.

- “Yo, como estoy ahora, quien quiera estar conmigo que me pague o que me siga”. Instalación. El manual del anarquista. Galería Buades. Madrid.

1996 - “Arte en las redes”. Net art. Arco electrónico. ARCO 96. Madrid.

- “No hay nadie”. Instalación, realidad virtual e impresiones digitales en lona. Art Futura 96. Círculo de Bellas Artes, Madrid.
- “El mal de la actividad”. Pintura. Nave cedida por Renfe. Madrid.
- “La pantalla dice...”. Proyección. Antigua fábrica el Águila. Art Futura 96. Madrid.

1995 - “Galería de pinturas digitales en el entorno de realidad virtual compartida Pandora”. Net art. Art Futura. Centro Cultural de la Villa. Madrid.

- “Debuten Spark”. Performance y animación. La Bau Fundició en el Teatro Apolo. Barcelona.
- “Contactos”. Fotografía. Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Cuenca.

1994 - “Técnicas de Lectura Rápida”. Pintura. Art Collectif Espagnol. Espace d’Art Mille Feuilles y Embajada española. Túnez.

1992 - “¿Pueden los intelectuales alemanes salvar el mundo?”. Pintura. VerbandWahlschaften Galerie. Kassel (Alemania).

1994 - “Arigato Obrigado”. Pieza electrónica para Jumbotron. Estadio “La Peineta”. Art Futura. Madrid.

- “La rubia” Instalación. “El artista es una abstracción”. Sala Cruce. Madrid.
- “Justos por pecadores-Cubismo terminal”. Instalaciones. Sala El Ojo Atómico. Madrid.

1993 - “El futuro de la humanidad”. Performance y pintura. Ciclo Crisis, Cultura, Crisis. Círculo de Bellas Artes. Madrid.

- “Documentos para una Historia de la heterodoxia en el arte”. Instalación. Sala El Ojo Atómico. Madrid.

1992 - “Agradezco esta oportunidad”. Pintura. Galería Buades. ARCO 92. Madrid.

- “Agradezco esta oportunidad”. Performance en ARCO 92. Madrid.
- “Collages de collages”. Instalación. Galería el Caballo de Troya. “La Sombrilla” Madrid.

- II Bienal de Escuelas de Arte Europeas. Pintura. Barcelona.

1991 - “Chicos PSOE” . Pintura. Sala Estrujenbank. Madrid.

- “Cambio de Sentido”. Pintura y performance. Ayuntamiento de Cinco Casas (Ciudad Real).
- “La nueva peseta”. Performance en ARCO 91. Madrid.

1990 - “Callos de la Casa”. Pintura y performance. Sala Estrujenbank. Madrid.

- “El apartamento. El sueño del coleccionista”. “Los Montoya”: Dibujo. Galería Fernando Durán. Madrid.
- “Supermercant”. Pintura. Galería American Prints. Madrid.
- “Supermercant”. Pintura. Galería American Prints. Barcelona.
- “Amigas para Siempre”. Pintura. Galería Válgamedios. Madrid.
- “Ciegos”. Performance en ARCO 90. Madrid.
- “Exposición colectiva de grabado”. Obra Gráfica. Sala de exposiciones de la caja de Guadalajara (Castilla-La Mancha)
- “Dólmen Jónico”. Pintura y obra gráfica. Casa de la Cultura de El Escorial (Madrid).

1989 - “Cuatro símbolos”. Pintura. Sala Junta Municipal de Fuencarral. Madrid.

- “Desayuno”. Performance en ARCO 89. Madrid.ç

Obras en Museos o colecciones institucionales

- Museo del Barro de Paraguay. “La isla de las mujeres con la cabeza pequeña” serie de 4 impresiones digitales. 120 x 250
- Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. “Composite”. Interactivo en Red.

Luis Burgos [arte del siglo xx](#)

Artista:
Libres para siempre

Directora de Arte:
Carlota Antón Blanco

Fecha de edición:
Abril 2014