

ENTREVISTA AL ARTISTA RICHARD DEACON

Richard Deacon en el Musée Bourdelle
Foto Didier Gicquel

Good morning Richard, thank you very much for being with us today. Buenos días Richard, gracias por estar con nosotros hoy.

First of all, how would you describe your style? Primero de todo, ¿cómo describirías tu estilo?

I've always thought that 'smart but casual' would describe it, however recently there's a tendency to be more casual than smart – I need to take myself in hand! But I suppose you mean in relation to sculpture, and smart but casual is not such a bad description. I'm attentive to materials and what you can do with them, and I often work with people who much, much more skilled than I am, but I am quite happy to turn things over or exploit deviations from the rules of good practice. How you do things as well what you do and what you do it with are all meaningful. I am not a figurative artist, I'm an abstract sculptor, the vast majority of my work is made by joining pieces together in a variety of ways by construction or assembly. I use both rectilinear and curvilinear geometries and my work tends to cross between the organic and the inorganic, as indeed do the materials I use.

Siempre he pensado que "elegante pero casual" lo describiría, sin embargo recientemente tiendo a ser más informal que elegante: tengo que ser más estricto conmigo mismo! Pero supongo que te refieres a la escultura, e inteligente pero casual no es tal mala descripción. Presto atención a los materiales y lo que puedo hacer con ellos, y a menudo trabajo con personas mucho más talentosas que yo, pero soy muy feliz dando vueltas a las cosas o sacando provecho de las desviaciones de lo que se considera buena práctica.. Como haces las cosas, así como lo que quieres hacer y lo que haces con ello, es significativo. No soy un artista figurativo, soy un escultor abstracto, la gran mayoría de mi trabajo está realizado con la unión de diferentes piezas

en una gran variedad formas de construcción o de ensamblaje. Utilizo geometrías rectilíneas y curvilíneas y mi trabajo tiende a cruzar lo orgánico y lo inorgánico, como de hecho lo hacen los materiales que utilizo.

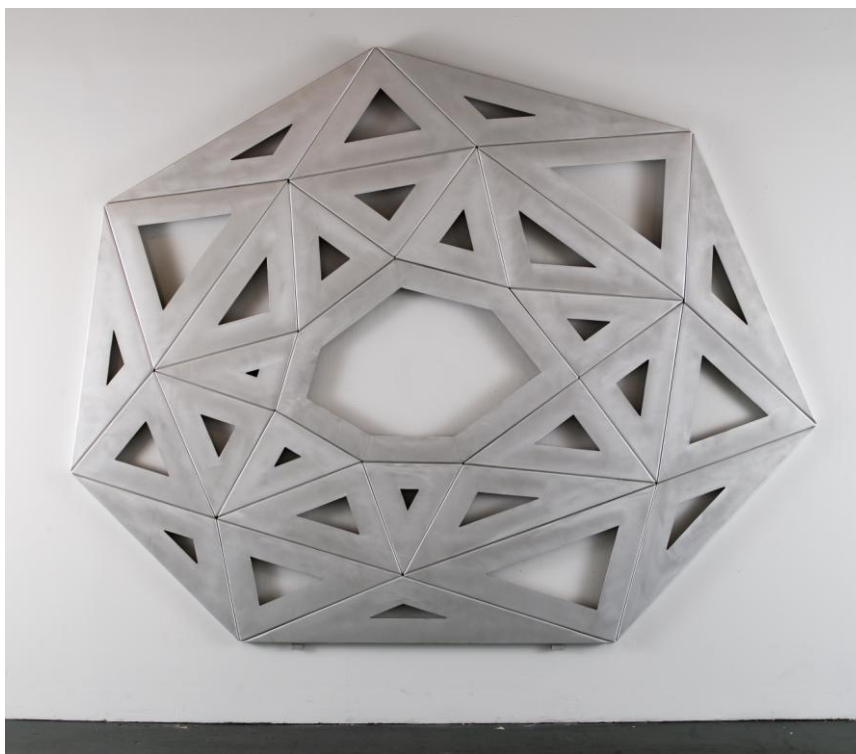
Congregate, 2011
Stainless steel
257 x 329 x 660 cm

Could you tell us about some of your work? ¿Puedes hablarnos sobre tu trabajo?

At the moment I am working towards an exhibition at the Lisson Gallery in London, scheduled for May 2012. The title of the exhibition is 'Congregate', which is also the title of a large stainless steel sculpture which will be in the exhibition. This sculpture is made up from eight skeletal polygonal blocks that interlock together to form one complex whole. The inside and outside surfaces of the steel are treated differently. The outside has a swirly surface created by loose grinding in sweeps across the surface, the inside is plain and shotblasted, a matt grey finish. A part of the idea behind making different shapes connect together is that things don't have to be the same to be united. Other works in the exhibition are a series of much smaller ceramic pieces made from irregular beams that connect on their touching faces. Individually each sculpture is monochrome and the collective title of the series is 'Republic' so they become Red Republic, White Republic, Grey Republic and so on. Something like ideas about differing kinds of collective organisation within a given rule is involved in these. A much larger (four metre high) ceramic work is, again, made of polygons, but in this case standing in columns and forming something like a pleated wall. The title 'Fold' reflects this pleating but also includes ideas about safe enclosures, whether for animals (as in 'sheepfold') or an accepting club or group (as in 'welcome to the fold'). A fourth group of works are three wall mounted steel and aluminium reliefs, titled 'Alphabet' (in this case E, F and G). The works use ideas about differing divisions with a whole and differing means of manipulating flat material both in relation to ideas about writing and about the development of complex signs. These works were mostly all started before the idea of the exhibition began to be formulated and, in thinking about it, I realised that the subject of different kinds of organisation whether social, technical or developmental had been the motivation behind much of the recent work. Other ideas have pre-occupied me in the past –

skin, parasitism, mimicry, desire, rationalism, difference, agriculture, as examples – in a way I think that it is as you realize what it is that you have been thinking about, then its inspirational moment has passed.

En este momento estoy trabajando en torno a una exposición en la Galería Lisson de Londres, prevista para mayo de 2012. El título de la exposición es 'Congregate', que también es el título de una escultura de gran tamaño de acero inoxidable que estará en la exposición. Esta escultura se compone de ocho bloques poligonales que se entrelazan juntos para formar un todo complejo. Las superficies del interior y del exterior de acero reciben un trato diferente. El exterior tiene una superficie creada por fricción y se extiende a toda la superficie, el interior es simple y arenado, con un acabado en gris mate. Una parte de la idea de hacer que diferentes formas esten conectadas entre sí es que las cosas no tienen que ser lo mismo para estar unidas. Otras obras en la exposición son una serie de piezas de cerámica realizadas con soportes irregulares que se conectan en sus caras colindantes. Individualmente cada escultura es monocromática y el título colectivo de la serie es 'Republic'(República) por lo tanto se convierte en Red Republic, White Republic, Grey Republic y así sucesivamente. Algo así como ideas sobre diferentes tipos de organización colectiva con una determinada norma que está implicada en estos grupos. Un mayor trabajo de cerámica(cuatro metros de alto) está, otra vez, hecho de polígonos, pero en este caso sobre columnas y formando una especie de pared plegada. El título 'Fold'(Pliegue/Redil) refleja que está plisado pero también incluye ideas sobre recintos de seguridad, ya sea para animales (como en 'sheefold')(Redil de ovejas) o una aceptación en un club o grupo (como en 'welcome to the fold')(Bienvenido al redil). Un cuarto grupo de obras son tres paredes montadas en acero y con relieves de aluminio, titulado 'Alphabet' (Alfabeto) (en este caso E, F y G).

Alphabet B, 2009
Aluminium
277 x 346 x 5 cm

Las obras usan ideas acerca de las diferentes divisiones en su conjunto y a los distintos medios para manipular material plano en relación a las ideas, acerca de la escritura y el desarrollo de complejos signos. Estas obras fueron en su mayoría empezadas antes de que la idea de la exposición comenzara a formularse, pensando en ello, me di cuenta que el tema de diferentes tipos de organización social, técnica o de desarrollo ha sido la motivación aparece detrás de gran parte de mis trabajos recientes. Otras ideas que me han preocupado en el pasado: piel, parasitismo, mimetismo, deseo, racionalismo, diferencia, agricultura, como ejemplos: de una manera que es como te das cuenta de que es lo que has estado pensando, y luego ha pasado su momento de inspiración.

What kind of materials do you usually use in your sculptures? ¿Qué tipo de materiales sueles utilizar en tus esculturas?

This is a list of the materials I have used in making sculpture: clay, plaster, limestone, marble, serpentine, oak, ash, beech, lime, pine, teak, ebony, mahogany, bamboo, plywood, chipboard, hardboard, MDF, perspex, PVC, polycarbonate, polyurethane, polythene, polystyrene, polyester, epoxy, vinyl, linoleum, Formica, glass, brass, bronze, iron, mild steel, galvanised steel, stainless steel, copper, zinc, aluminium, type-metal, lead, gilding metal, gold leaf, wire, concrete, ceramic shell, porcelain, satin, leather, suede, leatherette, wool, cotton, canvas, hessian, jute, jersey, tweed, felt, linen, flax, carpet, nylon, sponge, paper, cardboard, pasta, chestnuts, bread, string, starch, wax, butyl, bitumen, asphalt, grass, earth. Esta es una lista de los materiales que he utilizado para hacer esculturas: arcilla, yeso, piedra caliza, mármol, serpentina, roble, ceniza, haya, cal, pino, teca, ébano, caoba, bambú, madera contrachapada, aglomerados, fibra, MDF, metacrilato, PVC, policarbonato, poliuretano, polietileno, poliestireno, poliéster, epoxi, vinilo, linóleo, Formica, vidrio, latón, bronce, hierro, acero, acero galvanizado, acero inoxidable, cobre, zinc, aluminio, tipo metal, plomo, metal dorado, pan de oro, alambre, shell de hormigón, cerámica, cuero satinado, porcelana, gamuza, cuero sintético, lana, algodón, lienzo, Hesse, yute, jersey, tweed, fieltro, lino, lino, alfombra, nailon, esponja, papel, cartón, pasta, castañas, pan, cadena, almidón, cera, butilo, betún, asfalto, hierba, tierra.

Which would you say has been the most unusual? ¿Cuál dirías que ha sido el más inusual?

Probably either the chestnuts or the flax.
Probablemente las castañas o el lino.

In 1987 you won the Turner Prize, how did it change your life? ¿En 1987 ganaste el Premio Turner, cómo cambió tu vida?

I was actually short-listed for the first Turner prize in 1984 and that was, in some ways, more life changing in that my work suddenly became much more visible. It was also the moment of the beginning of a much greater general, as opposed to specialist, media interest in contemporary art (at least in this country) that has grown incredibly ever since. In 1987 I felt very privileged, as the first of my generation to be so honoured, and it certainly made a big difference to how my work was viewed internationally. As the years have passed I have become aware of belonging to a select, but growing, group, of which I am proud to be a member and that, as a result of the much greater media interest that I spoke about 'Richard Deacon, former Turner Prize winner'

carries significant value in the public realm.

Yo estuve realmente en la lista final para el primer premio Turner en 1984, y eso fué, de algún modo, más cambio en mi vida ya que mi trabajo se hizo más visible. También fué el momento del comienzo de una mejoría general, en contraposición con el especialista, el interés de los medios en el arte contemporáneo (al menos en este país) ha crecido increíblemente desde entonces. En 1987, me sentí muy privilegiado, como el primero de mi generación en ser honrado, y sin duda marcó una gran diferencia en cómo mi trabajo fue visto internacionalmente. A medida que han pasado los años he tomado conciencia de pertenecer a un grupo selecto, pero creciente, del cual me siento orgulloso de ser miembro y, como resultado de un mayor interés de los medios de comunicación del que hablé, 'Richard Deacon, anterior ganador del Premio Turner' lleva un valor significativo en la esfera pública.

Out Of Order, 2003
Wood [steamed oak], stainless steel
190 x 700 x 570 cm

Can you describe the actual process of creating one of your works? How do you approach this process? ¿Puedes describir cuál es el proceso de creación de uno de tus trabajos? ¿Cómo abarcas este proceso?

There is no one answer to this question – I work in a variety of ways with a huge variety of different materials. Much of my work is collaborative – made with others help – so I do have to be able to explain what it is that I am interested in. I have worked with some of the same people for many years – Matthew Perry since 1984, Gary Chapman since 1985, Niels Dietrich and Anna Zimmerman since 1999 for instance – so there is a lot of trust involved and, importantly for me, I don't have to explain too much. I am reluctant to go too far into the whys whilst I am actually making something – it could just be a convenient fiction! I can discover afterwards that I was doing something very different from what I thought I was doing and its less embarrassing if you haven't publicly formulated too strong a narrative. Most of my works start from some small incident, whether of material, process, memory, experience, something seen or thought (or even

eaten!). Work develops best from the specific to the general – it's too prescriptive the other way round. Material is always a fairly early specific – everything has to be made of something – but I have also used ideas that entail transfer or translation, switching between materials as a productively disruptive part of the process. Since 1999 I have made much more frequent use of model making, something I hardly did before. I draw, but I am not much good at imagining what I might make through drawing – in fact I am very bad at this and dislike most of my attempts. The work goes on until it is finished. I am more relaxed about this than I used to be. In the past I have had a hard time finishing and was unhappy if I finished too quickly. I think this was a kind of existential anxiety about completion. I probably still have the questions, less the anxiety.

No hay una sola respuesta a esta pregunta, yo trabajo de una diferentes de formas y con una gran variedad de materiales diferentes. Gran parte de mi trabajo es colaborativa, que se hace con la ayuda de otros, así que tengo que ser capaz de explicar qué es lo que me interesa. He trabajado con las mismas personas desde hace muchos años - Matthew Perry desde 1984, Gary Chapman desde 1985, Niels Dietrich y Anna Zimmerman desde 1999, por ejemplo - así que hay mucha confianza, lo que muy importante para mí, y no tengo que explicar demasiado. Me resisto a entrar demasiado en los porqués mientras estoy haciendo algo - que podría ser sólo una ficción conveniente! Puedo descubrir más tarde que estaba haciendo algo muy diferente de lo que pensaba en un principio y es menos embarazoso si no se ha formulado públicamente una narrativa muy fuerte. La mayoría de mis trabajos parten de un pequeño incidente, ya sea de materiales, procesos, memoria, experiencia, algo visto o pensado (o incluso comido!). El trabajo se desarrolla mejor de lo particular a lo general - es demasiado prescriptivo al revés. El material siempre se especifica bastante pronto - todo tiene que estar hecho de algo - pero también he utilizado ideas que implican la transferencia o la traducción, la conmutación entre los materiales como parte productiva del proceso. Desde 1999 he hecho un uso mucho más frecuente de la creación de modelos, algo que no hacía antes. Dibujo, pero no soy muy bueno en imaginar lo que podría hacer a través del dibujo - de hecho, soy muy malo en esto y no me gusta la mayoría de mis intentos. El trabajo continúa hasta que se termina. Estoy más relajado acerca de esto de lo que yo solía estar. En el pasado he tenido dificultades para terminar las obras y no estaba contento si la finalizaba demasiado rápido. Creo que esto era una especie de ansiedad existencial sobre la finalización de la obra. Probablemente todavía sigo teniendo preguntas, menos ansiedad.

When you start the process of creating one of your work have you usually already decided on an exact location for the piece? ¿Al iniciar el proceso de creación de una de sus obras ya ha decidido una ubicación exacta de la pieza?

Mostly not. In fact I think the idea of site specificity is a kind of late twentieth century fiction which is employed to validate works. On commissions I do like to work in relation to a site but mostly this has to do with exploring scale and ideas. Experience has shown me that things can be moved to their benefit. The autonomy of the work is important to me and I am unwilling to allow the dependency that site specificity involves.

En su mayoría no. De hecho, creo que la idea de la especificidad del sitio es un tipo de ficción de final del siglo XX que se emplea para validar las obras. En las comisiones me gusta trabajar en relación a un sitio, pero sobre todo esto tiene que ver con explorar ideas y escala. La experiencia me ha demostrado que se pueden mover las cosas para su beneficio. La autonomía de la obra es importante para mí y soy reacio a permitir la dependencia que implica la especificidad del sitio.

How many works do you currently average in a year? ¿Cuántas obras suele realizar en un año?

Not counting prints, drawings and models it's usually somewhere between five and ten. It can be less, very rarely more.

Sin contar los grabados, dibujos y modelos, normalmente suelen ser entre cinco y diez. Puede ser menos, muy rara vez más.

What advice would you give to an artist just starting out? ¿Qué consejo le daría a un artista que acaba de empezar?

Have confidence, start each day early in the morning and say hello to the people you meet. You will be surprised at the doors that will open. Tener confianza, empezar cada día temprano por la mañana y decir comunicarte con la gente que conozcas. Te sorprenderá las puertas que se abrirán.

Small Sculpture 14, 2010
Resin, scrap plastic mounted on stainless steel bracket
7.6 x 6.7 x 6.5 (bracket: 8 x 15 x 6) cm

This article was written and published for NinguneArte,(www.ningunearte.com) by María Barrio González

