

Universidad de Valladolid

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Historia del Arte

Presentado por: Carolina Belén Lobato Martín

Tutelado por: D.ª Blanca García Vega

AGRADECIMIENTOS

En este apartado, quizás resulte extraño que sean pocos los nombres que van a hacer aparición, pero los que son, doy fe de que resultan ser los de las verdaderas personas que siempre han estado allí, aportándome la fuerza, el ánimo, la ayuda y el consejo que he precisado y necesitado en cada momento para la perfecta realización de este trabajo de fin de carrera.

Entre ellas, en primer lugar, quisiera agradecer a mi tutora de proyecto, D.ª Blanca García Vega, no sólo por haber confiado en mí en todo momento para la composición de este trabajo, sino también, por su inestimable ayuda sin la cual no hubiera sido fácil la ejecución de este proyecto, y, por supuesto, y esto es lo más importante, por haber estado siempre dispuesta a dedicarme su poco tiempo y su mucho conocimiento sin darle importancia a las dificultades de las que ella y yo somos conocedoras, que se han presentado a lo largo de todo el camino recorrido con mi TFG; se lo agradezco desde el corazón.

En segundo lugar, quiero dar las gracias a todos aquellos profesores y profesoras del Grado en Historia del Arte, que en estos cuatro años de carrera, han sabido hacer crecer mi amor, pasión e ilusión por el arte, algo que han logrado por su increíble forma de transmitir su admirable cultura en cada clase.

Por último, y no menos importante, tengo la obligación, porque así lo creo oportuno, agradecer a cada miembro de mi familia, tanto la que me da ánimos desde una distancia de más de miles de kilómetros, y que siempre, a pesar de estar en Argentina, la siento muy presente, y, por supuesto, a la que tengo aquí en España conmigo y que comparten cada minuto a mi lado, mis padres, mis hermanos y mi pareja; personas, todas ellas, que han supuesto un vital apoyo para mí, siendo mi pilastra, basa, viga, soporte, y refuerzo necesario, así como indispensable e imprescindible para hacerme crecer como persona cada día de mi vida.

Todas las personas que aquí han sido citadas, han colaborado, cada una a su manera, en la realización de este trabajo de fin de grado. Por eso, cada página tendrá un pedacito de ellas, porque es a ustedes a quienes éstas están dedicadas.

*A mi familia, a Miquel Barceló,
y a todos los amantes de su obra*

Miquel Barceló es un espíritu aventurero, y el artista de lo inesperado.

DORE ASHTON

Para mí, Miquel es puro material visual, porque cerca de él veo el paso del tiempo.

JEAN MARIE DEL MORAL

Nada de lo que Barceló pinta desea renunciar a su alma y convertirse simplemente en imagen. En Barceló no hay pathos; ¡simplemente la voluntad de resistencia del material pululante del universo! Y su resistencia es esperanza.

JOHN BERGER

Barceló es un hombre de enorme generosidad y a la vez de gran egoísmo, con un lado cariñoso y otro peligroso.

MICHAEL DAMIANO

Pasión, furor y sentimiento en la obra de Miquel Barceló

Carolina Belén Lobato Martín

Universidad de Valladolid

Resumen:

El presente trabajo tiene como objeto de estudio la maravillosa, sorprendente, extraordinaria y brillante figura del artista español Miquel Barceló, uno de los nombres españoles más importantes en el panorama artístico nacional e internacional.

En los tres apartados en los que se estructura este proyecto, vamos a adentrarnos en el “universo barceloniano”, haciendo una primera parada en su vida, una vida que empezó en la Mallorca posfranquista pero que continuó hacia una senda cargada de triunfos, reconocimiento, proyectos públicos, viajes trascendentales, pero también frustraciones personales.

En segundo lugar, encontraremos un apartado centrado ya en lo que es su obra, resaltando, por un lado, los rasgos principales de ésta (estilo, disciplinas, proceso creativo, materiales, temática), y por otro lado, efectuando el análisis formal y compositivo de toda su producción, desde la que nos ofreció en sus comienzos en el mundo del arte, hasta lo más actual que de él hoy se puede admirar. Al respecto de este apartado, he de dejar claro, dado que no pretendo que mi TFG sea una mediocre copia directa de esas miles monografías que del mallorquín se han efectuado, que las obras seleccionadas que serán objeto de estudio en este trabajo, no serán absolutamente todas las que completan la producción de Barceló, sino más bien, resultarán ser aquellas obras que no sólo han despertado mi gusto personal, sino que también, son aquellas que, a mi parecer, han tenido un peso indiscutible a lo largo de toda la carrera artística profesional de Miquel.

Y en tercer y último lugar, hallaremos un apartado dedicado a dejar clara la posición de Miquel Barceló en el panorama artístico actual, algo que descubriremos, haciendo una revisión de la valoración que se tiene de éste como artista, así como de su situación en el mercado nacional e internacional.

En definitiva, este trabajo, será el banquete perfecto, en el cual tendremos la oportunidad de probar y degustar en carne propia, la pasión, furor y sentimiento que respira cada poro de la piel de Miquel Barceló, algo que a día de hoy, se sigue dejando grabado en su innumerable producción.

Palabras clave: biografía, experiencia vital, producción innumerable, naturaleza, inconformismo, deseo de exploración, artista polifacético, amor matérico, imaginación, mercado, valoración, originalidad, versátil, diferente.

Abstract:

The present work's object of study is the wonderful, amazing, extraordinary and brilliant figure of the Spanish artist Miquel Barceló, one of the most important Spanish names in the national and international art scene.

In the three sections in which this project is structured, we are going to enter the "barceloniano universe", making a first stop in his life, a life that started in the postfranquista Mallorca but which continued towards a path filled with triumphs, recognition, public projects, momentous travel, but also personal frustrations.

Secondly, we will find a section focused on what is his work, highlighting the main features of it (style, disciplines, creative process, materials, thematic), and on the other hand, carrying out formal and compositional analysis of all of his output, from the work in his beginnings in the world of art, to the more current work of today for us to admire. Regarding this section, I must make it clear, since I do not intend that my TFG is a mediocre direct copy of those thousands of monographs that have been made of the Mallorcan selected works that will be the object of study in this work, will not be quite all that complete the production of Barceló, but rather, will prove to be those works that have not only aroused my personal taste, but are also those which, in my opinion, have had an undeniable weight throughout the professional artistic career of Miquel.

In the third and final place, you will find a section dedicated to making clear the place of Miquel Barceló in the current art scene, something that we will discover, by reviewing the value that he has as an artist, as well as its position in the national and international market.

Ultimately, this work will be the perfect Banquet, in which we will have the opportunity to try and taste firsthand, the passion, fury, and feeling that breathes from every pore of the skin of Miquel Barceló, something that today is still leaving its mark in his innumerable productions.

Key words: biography, life experience, innumerable production, nature, non-conformity, desire for exploration, versatile artist, love matter, imagination, market, value, originality, versatile, different.

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN.....	1
1.1- Motivaciones.....	1
1.2- Objetivos.....	1
1.3- Dificultades.....	2
1.4- Exposición y justificación de las metodologías empleadas y uso de las TIC.....	2
2.- APARTADOS.....	5
2.1- VIDA	5
2.1.1 Biografía	5
2.2- OBRA	11
2.2.1 Características de su obra.....	11
2.2.1.1 Rasgos de su estilo.....	11
2.2.1.2 Manifestaciones artísticas.....	12
2.2.1.3 Proceso creativo.....	13
2.2.1.4 Materiales.....	14
2.2.1.5 Temática de su obra.....	14
2.2.2 Producción.....	15
2.2.2.1 Década de los ´70: momento de formación e influencias.....	15
2.2.2.2 Década de los ´80: consagración a nivel internacional e intensa experimentación.....	18
2.2.2.3 Década de los ´90: África como musa.....	28
2.2.2.4 Primera década de los años 2000: el mar, la tierra y vuelta a sus orígenes.....	43
2.2.2.5 Segunda década del siglo XXI: la experimentación no cesa.....	56

2.2.3 Miquel Barceló en el panorama artístico actual.....	58
2.2.3.1 Valoración del artista.....	58
2.2.3.1.1 Nombramientos, premios y galardones de Miquel Barceló.....	59
2.2.3.2 Situación del artista en el mercado nacional e internacional.....	59
3.- REFLEXIÓN PERSONAL ACERCA DE LA OBRA Y PERSONALIDAD DE MIQUEL BARCELÓ.....	62
4.- CONCLUSIÓN FINAL.....	65
5.- BIBLIOGRAFÍA.....	66

1.- INTRODUCCIÓN

1.1- Motivaciones

Los principales motivos que me llevaron a escoger como objeto de estudio para este trabajo al excelente artista Miquel Barceló, no fue sino el deseo de conocer y descubrir quién fue ese mallorquín sobre el que tanto se ha escrito y que tanto peso, importancia y relevancia ha tenido y tiene en la Historia del Arte Contemporáneo Español.

En este sentido, me gustaría dejar claro que la elección de dicho tema no fue, en absoluto, cuestión de días, pues la limitación inicial para la adquisición de una base en materia de arte contemporáneo español, no me impidió ser audaz en la decisión de seleccionar un tema para la elaboración de un trabajo universitario.

Esa limitación inicial no frenó mi apetito por conocer el tipo de arte ejecutado en la España Contemporánea, por lo que tan pronto fueron finalizados los estudios pre-universitarios y haber elegido el Grado de Historia del Arte, mi atención se centró en leer todo cuanto disponía de historia artística, y, en explorar todo el arte que más a mano tuve, y que no fue otro que el que proporciona España en cada una de sus calles y en sus museos.

A raíz de esas numerosas lecturas, y visitas culturales, hallé una serie de piezas que, sin apenas tener conocimiento en materia de arte contemporáneo, fueron capaces de seducirme y embrujarme, piezas que más tarde descubrí ser de Miquel Barceló. A partir de ese primer contacto con dichas obras, me nació la curiosidad de investigarlas, pero los días fueron pasando y tal anhelo quedó arrinconado.

Sin embargo, el tiempo es sabio y generoso, pues llegó la última etapa de mi vida universitaria, una etapa en la que se cierran y abren puertas, y una de éstas tenía el nombre de Miquel Barceló, y decidí que él fuera el protagonista de mi TFG, ese hombre cuya personalidad y obra todavía hoy, me sigue deslumbrando.

1.2- Objetivos

Las metas que me he propuesto conseguir con este trabajo no son sino acercarme a la figura de Miquel Barceló, pero no a la manera de esos eruditos con esa envidiable cultura que la experiencia les ha brindado, sino a la manera de una persona que, sin conocer muchas cosas acerca de este artista, se impone la meta de descifrar todo cuanto

se esconde tras la asombrosa y tenebrosa personalidad de este mallorquín, y, por supuesto, tras su ecléctico arte.

Además de esto, me propongo cuatro cosas más: analizar de qué manera ha influenciado su propia experiencia vital en su obra, descubrir cuál es la valoración que Miquel ha ido teniendo en el pasado, y tiene hoy en el presente, así como su mutable posición en el mundo mercantil artístico actual, descubriendo las que a mi parecer son las causas de tal mutabilidad, comprender el legado de Miquel Barceló, y la más importante, el ser capaz de generarme una visión propia acerca de la vida y de la obra de éste prodigio mallorquín.

1.3- Dificultades

Para lograr todos estos objetivos anteriormente expuestos, he tenido que recurrir a numerosas fuentes que me resultaron imprescindibles para poder realizar este trabajo de fin de carrera.

Al respecto, he de admitir que el principal problema con el que me enfrenté a la hora de realizar este trabajo fue, quizás, la recopilación de datos, pero no porque no los hubiera, pues si existe algo abundante sobre Miquel Barceló y su obra es información, sino más bien, el saber escoger las fuentes más apropiadas que me pudieran servir de apoyo para llevar a cabo dicho estudio. Y es que, es mucho lo que se ha escrito de este artista y su obra.

1.4- Exposición y justificación de las metodologías empleadas y uso de las TIC

Como quedó bien explicado líneas arriba, debo señalar que a pesar de las dificultades, poco a poco, fui seleccionando y escogiendo todas aquellas fuentes que creí fundamentales para conseguir la ejecución de un trabajo completo, accesible, y fácil de comprender. Así que, en este apartado me centraré en aquellas fuentes bibliográficas que me han resultado más eficientes para la elaboración de este estudio.

Por tanto, si uno se dirige al apartado final, donde se cita la bibliografía utilizada para este proyecto, se comprobará que se trata de fuentes eclécticas, dado que se han seleccionado diez libros, cuatro revistas, diez sitios web para extracción de las imágenes que observaremos a lo largo del trabajo, y nueve sitios web para la extracción de algunos de los textos que aparecerán en muchas de las páginas que componen este

estudio, siendo todos éstos, artículos periodísticos, a excepción de la presencia de un vídeo , cuya visión fue efectuada desde la página web YouTube.

A pesar de todo esto, he de decir que uno de los tipos de fuente que me resultó más eficaz fue el material extraído a través de los libros seleccionados en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre ellos, en primera estancia, por la calidad de información que fue capaz de proporcionarme, creo necesario mencionar el nombre de Dore Ashton, autora de *Miquel Barceló. A mitad del camino de la vida*, en el que la crítica neoyorquina enlaza la trayectoria de Miquel con los grandes artistas del Arte Universal, y, en el que pude descubrir una visión muy personal de ésta acerca de la obra de Barceló, en la que me di cuenta lo mucho que coincidimos a la hora de afirmar su ansia de experimentación y el furor que desprende éste en cada obra. Otro libro que destaco por la calidad de las fotografías que ofrece es *La catedral bajo el mar*, que tiene como autor al propio Barceló, y que no es sino un libro de imágenes en el que gracias a la maestría de Agustí Torres, el lector puede disfrutar del trabajo decorativo barceloniano en la Capilla del Santísimo de la Catedral de Palma, desde los bocetos preparatorios de dicha actuación hasta su instalación en dicha Seo.

Otro estudio esencial, necesario y fundamental para efectuar el mejor acercamiento a la obra africana de Barceló, es *Obra africana*, publicado con ocasión de la exposición “Miquel Barceló, obra africana”, celebrada en 2008 en el CAC de Málaga. Hay otro libro que me sorprendió, *El Taller de esculturas de Barceló*, por la capacidad de su autor, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense Francisco Calvo Serraller, de analizar tan exhaustivamente y de una manera tan espectacular, una obra de Miquel de 1993, *El Taller de esculturas*, por la que tengo especial devoción. Y es que llegué a sentir admiración por dicho autor, por ofrecer la presencia de frases tan audaces como que dicha obra barceloniana es **“un cuadro dentro del cuadro”**¹, y que este taller **“está burlando nuestra capacidad de definición”**.² De este mismo modo, pude leer de este mismo autor, *Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De Eduardo Rosales a Miquel Barceló*, en el que he podido descubrir y entender que a partir de Francisco de Goya, los pintores españoles, fueron los que estuvieron marcando el destino de la pintura, una pintura bañada de la personalidad y estilo independientes de genios autóctonos. Merece mención también *L'univers artistic de Miquel Barceló*, de

¹ CALVO SERRALLER, Francisco: *El taller de esculturas de Barceló*, véase p.55

² Op.cit, véase p.57

Catalina Cantarellas, catedrática de Historia del Arte en la Universitat de les Illes Balears, que en este libro nos propone en español, catalán e inglés, un repaso rápido pero intenso y de gran utilidad, sobre toda la producción barceloniana, así como de su estilo, forma de crear y biografía. Es preciso y justo, además, señalar otra publicación, *Miquel Barceló: sentimiento del tiempo*, del crítico de arte Enrique Juncosa, en el que se recogen los inicios conceptuales de Barceló hasta su obra más actual, haciendo magníficas interpretaciones personales de su trabajo artístico mediante análisis estilísticos fabulosos. Pero quizás, lo más interesante de este libro, al menos para mí, ha sido esa entrevista inicial realizada por Juncosa a su amigo Barceló, donde he podido conocer a un Barceló sin miedo a responder. Y por último, la obra de Jacinta Negueruela, *Un arte presencial. De Yves Bonnefoy a Miquel Barceló*, en la cual, la autora se dedica a mostrar cómo ha influido la poética de Bonnefoy en la plástica de Barceló, pues al fin y al cabo, estamos hablando de un artista, Miquel Barceló, amante de la literatura, por lo que la vinculación entre uno y otro está asegurada.

Otras bibliotecas y centros consultados, me proporcionaron libros realmente enriquecedores tales como el de Michael Damiano, *Porque la vida no basta. Encuentros como Miquel Barceló*, elaborado por un joven neoyorquino, que tras vivir mágicas experiencias con nuestro artista, recogió en un libro lo que descubrió de la personalidad del mallorquín, permitiendo que el lector conozca el lado más íntimo de Barceló. Y por último, debo citar *La arcilla, la obra escultórica: Pintura*, de Miquel Barceló; libro muy provechoso y productivo que me ha sido útil para la perfecta asimilación de esa inexistente frontera entre la escultura y pintura en la obra barceloniana.

Como se puede comprobar, los libros ocupan un papel elemental en la bibliografía específica de este proyecto, pero un papel no menos importante a lo largo de todo este trabajo, ha sido el de las TIC, entre las que quedarían englobadas las cuatro revistas que he empleado para completar este trabajo, revistas muy diferentes en cuanto al contenido pero con un punto en común, el haber dedicado páginas a Miquel Barceló. En cuanto al contenido ofrecido en cada una de ellas, he de decir que éste varía en función del tema a tratar y el autor. En la revista *Minerva*, el periodista Alberto Anaut, transcribe una conversación que mantuvo con Barceló a raíz de la presentación del volumen N de la revista *Matador*, en la que se puede leer su concepción acerca de Malí, París, y de algunas de sus obras como por ejemplo de *Paso Doble* (2006). Asimismo, la profesora de la Universitat de les Illes Balears, Mercé Gambús Saiz, con su publicación sobre la

intervención de Barceló en la Catedral de Palma, <<Miquel Barceló y la reforma de la capilla del Santísimo. Una intervención contemporánea en la Catedral de Mallorca>>, fue de gran provecho y fruto, pues ella ha sabido como nadie, resumir el paso de Miquel en tan noble edificación, aportando los datos más específicos y necesarios para conocerlo todo acerca de dicho proyecto barceloniano. En tercer lugar, destaca el nombre de Gorka Larrabeiti, que en la Revista del Instituto Cervantes, nos hace un recopilatorio de las observaciones del artista mallorquín sobre algunas de sus obras, en las que se nos revelan experiencias personales del propio artista con éstas. Y por último, es conveniente señalar el nombre de Belén Nasini, que en *Bajo Palabra: Revista de Filosofía*, muy audaz, se propone investigar acerca del origen de la creación pictórica de Barceló, ofreciendo un texto muy enriquecedor sobre todo cuando es este artista el que está siendo objeto de una reflexión tan osada y valerosa como la que aquí nos propone.

Además de la consulta de éstas revistas, ha sido indispensable el empleo de sitios web para la extracción de imágenes, tanto de la obra de Barceló, como de él mismo. Las páginas web a las que me refiero son, especialmente, a excepción de otras muchas, de museos (Guggenheim de Bilbao, Museo Reina Sofía, MACBA, Kunstforum Wien).

Y para poner fin a la citación y exposición de la metodología empleada, así como del uso de las TIC en este trabajo, no puedo no hacer referencia a otros imprescindibles sitios web, esta vez usados para la extracción de textos, como han resultado ser los correspondientes a periódicos de gran tirada nacional como *El País* y *La Vanguardia*, al lado de otros diarios como el de Canarias, y, la página oficial de YouTube, de la cual he podido extraer interesantes declaraciones sobre la producción de Miquel Barceló, a raíz de la exposición de 2010 “Miquel Barceló La Solitude Organisative” en CaixaForum Madrid.

2.- APARTADOS

2.1- VIDA

2.1.1- Biografía

Miquel Barceló nace en Felanitx (Mallorca) un ocho de Enero del año 1957. Hijo de Miquel Barceló y Francisca Artigues, será esta última, la que introduzca a Barceló al mundo del arte.

Y es que siendo sólo un niño, entra en contacto con el dibujo y la pintura sin imaginarse el éxito que esos lápices y pinceles le harían obtener unos años después; sólo había que esperar un poco de tiempo para ello.

Con respecto a sus estudios, se sabe que en 1973, finaliza el Bachillerato de Ciencias. Al año siguiente, visita, por vez primera, París, parada necesaria y casi obligatoria para cualquier artista de su tiempo, sobre todo atendiendo a la riqueza artística que en dicha ciudad se respiraba. Ese mismo año, pero esta vez en Palma de Mallorca, desarrolla la práctica del dibujo y modelado en la Escuela de Bellas Artes y Oficios. En 1975, Barcelona se convierte en su segunda casa, dada su matriculación en la Escuela de Bellas Artes de dicha ciudad, en la que se inscribe hasta 1978, y en la que será su ausencia a clase, la nota predominante de dicha experiencia. Sin embargo, a diferencia de lo que se pueda pensar de Barceló, el tiempo que ahorra ausentándose de clase no lo desperdicia, sino más bien todo lo contrario, pues en esos años descubre una pasión que lo convertirá en un adolescente amante de la lectura, una lectura que jugará un papel elemental en su pintura.

Llega el año 1976, año imposible de olvidar para nuestro artista, ya que es ahora cuando efectúa su primera exposición individual en un museo, llevando dicha muestra el título de “Cadaverina 15”. Tiempo después no puede evitar mostrar su compromiso y amor por la naturaleza, participando en 1977, junto a asociaciones ecologistas y anarquistas, en la “invasión” de la isla Dragonera, persiguiendo sólo un objetivo, la no urbanización de ésta, objetivo que finalmente consigue.

Otro año significativo para nuestro artista es 1978, año en el que no sólo consigue que una galería le compre un cuadro, sino que también se permite el lujo de vender obras a coleccionistas. Instantes después, tras efectuar 2 paradas trascendentales para su producción artística, una en París y otra en Madrid, en 1980, se instala definitivamente en Barcelona, donde comienza a afianzarse el vínculo con personajes de renombre de la España coetánea de Barceló, destacando, principalmente, su relación con Lluís Claramunt y Bruno Fonseca, a quienes retratará.

Entre tanto, pasa el tiempo, y en 1982, tiene lugar la 1ª exposición individual del mallorquín fuera de España, en Toulouse. Y es que este año sería sustancial en la trayectoria artística de Barceló, no sólo por lo que acabo de mencionar con respecto a su

proyección en el extranjero, sino también porque en ese año de la década de los '80, se convierte en el único artista español convocado a la Documenta de Kassel.

Dicha experiencia en la vida de Miquel, resultaría de un enorme enriquecimiento, sobre todo desde el punto de vista personal, ya que gracias a dicha convocatoria, no sólo conocería a artistas de fama internacional como Joseph Beuys o Keith Haring, sino que también, entablaría un nexo amistoso importante con Jean-Michel Basquiat, y, además, recibiría proposiciones por parte de Lucio Amelio e Yvon Lambert de efectuar exposiciones individuales en sus galerías.

Así, en 1983, se establece unos meses en Nápoles para organizar la exposición en la galería de Lucio Amelio. Pero quizás, aún más significativa, resultaría la exposición de París en la galería de Yvon, pues allí conocería a hombres influyentes de ese entonces como Bruno Bischofberger, quien en el '84, se convertiría en el marchante del artista español.

Un viaje a Nueva York, realizado en aquellos instantes, le permite acercarse a la extraordinaria figura del arte del siglo XX, Andy Warhol, el cual decide hacer protagonista a Barceló de uno de los tantos retratos que lleva a cabo.

Al año siguiente, en 1984, se encuentra residiendo en París, donde se sirve de una vieja iglesia abandonada como taller en la calle Ulm. El máximo responsable de dicha situación es Bob Calle, que tras haber coincidido con el artista en 1983 a raíz de una exposición en la capital francesa, le propone hacer ese uso de dicho templo eclesiástico, un templo de enormes dimensiones que obviamente tendría su repercusión en las obras de este momento, como se apreciará bien en sus composiciones de vistas interiores del Louvre o salas de cine.

Además, después, Miquel decide establecerse unos meses, junto al diseñador Javier Mariscal, en el sur portugués, en Vila Nova de Milfontes, donde trabajará al aire libre pintando paisajes playeros a los que incorporará arena, algas, todo cuanto permita y haga posible la viscosidad de la pintura.

Pasado el tiempo, es seleccionado para una exposición organizada en el MOMA de Nueva York, para formar parte de una muestra cuyas intenciones no eran sino exhibir a los artistas más sugestivos e interesantes del panorama internacional de esos momentos.

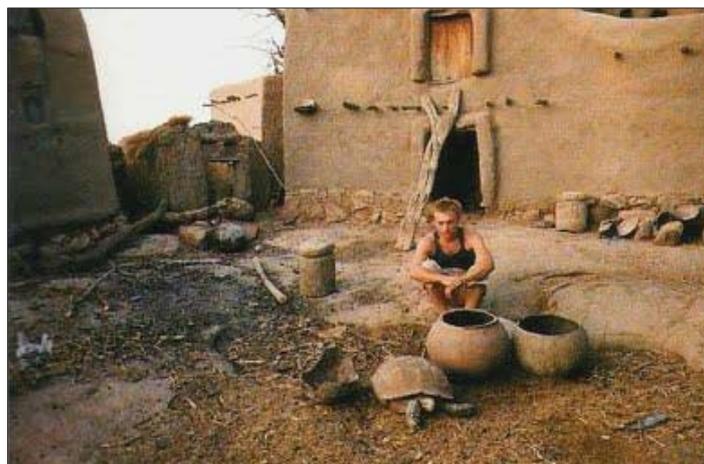
Poco a poco, hemos ido llegando al año 1985, año en el que lo más llamativo son sus numerosas exposiciones en Madrid, Burdeos y Boston, así como el derribo de la iglesia que había servido al artista como taller en París.

Obviamente, de este tiempo, no puede pasar desapercibido que a partir de este año, el fotógrafo Jean Marie del Moral, iniciaría su serie fotográfica de “temática barceloniana”, convirtiéndose en el seguidor fiel no sólo del artista mallorquín allí a donde vaya, sino también de su obra.

En 1987, se organiza en el antiguo edificio de la Caritat de Barcelona, hoy el CCCB, la exposición “Barceló, Barcelona”, en la que se pone en relación su producción con muchas de las obras exhibidas en los museos de la capital catalana. A partir de este momento, se puede admitir que, el éxito de Barceló se encuentra totalmente reconocido.

Rápidamente nos aproximamos al año 1988, un año crucial por la audaz aventura que Barceló decide emprender, la realización, por primera vez, de un viaje a África, viaje que marcará un punto de inflexión en su obra, como advertiremos posteriormente.

Se instala en Gao (Malí); allí, lo que empezó siendo una aventura entre Barceló y su amigo Javier Mariscal, se prolongó más de medio año. Y es que el grado de fascinación al que llega Miquel por el universo africano es tal, que, a partir de esta nueva “travesía”, viajará por tierras africanas de manera frecuente. Desde el punto de vista artístico, el artista mallorquín se da cuenta que las técnicas aplicadas hasta ahora en su pintura han de cambiar; será la obra de papel la verdadera constante durante su estancia africana.

En 1989, tras un viaje a Japón, decide escaparse a África de nuevo, pero esta vez su destino lo ubica en Ségou (Malí). Así, la arribada de la nueva década de los años '90, resultará significativa dado el curioso encargo al que Barceló decide hacer frente, la realización de los decorados, marionetas, vestuario y escenografía de la ópera gozosa de éxito de crítica y público, creada en 1928, *El Retablo de Maese Pedro*, del compositor español Manuel de Falla, que volvía a ocupar escena, esta vez en la Ópera Cómica de París.

Además de esto, ese mismo año, se dan tres acontecimientos importantes en la vida de Barceló; en primer lugar, su odisea por los Alpes Suizos, en segundo lugar, la incautación, por parte de la policía francesa y española, de 35 obras falsificadas asignadas a Barceló, y en tercer lugar, el retorno del artista a Malí.

Al año siguiente, tras un nuevo periplo de tiempo en Malí, a su vuelta a Europa, Barceló es partícipe de la exposición “El Museo del Prado visto por 12 artistas contemporáneos”, organizada por Francisco Calvo Serraller. Tiempo después, nos lo encontramos formando parte de la exposición “Al aire de su vuelo” en el Pabellón Mudéjar de la Exposición Universal de Sevilla; esta estaba en tierras hispalenses, le permitiría conocer de cerca a las grandes figuras del cante flamenco como el cantaor gitano Camarón de la Isla, quién recurrirá a Barceló en un momento determinado, pero, el cuándo, cómo, dónde y por qué lo revelaré más tardíamente.

En 1992 se casa con Cécile Franken, pero quizás más importante es que este año vendrá marcado más bien por un nuevo viaje hacia el universo africano, esta vez deteniéndose en País Dogón (Malí), momento en el que Barceló se da cuenta de lo mucho que puede aprovechar la “insospechada” actuación de pequeños y diminutos participantes de cara a su obra, las termitas, mal conocidas como hormigas blancas.

Durante el año 1994, y tras haber visitado el año previo las cuevas de Altamira (Santander), incidiendo dicha visita en su producción, se publica en París *Las tiendas desmontadas o el mundo desconocido de las percepciones*, un libro en braille fruto de la colaboración y esfuerzo del escritor y fotógrafo ciego Evgen Bavcar y el propio Barceló, aportando este último toda una serie de litografías y láminas en relieve. Ese mismo año, la Whitechapel Gallery londinense, prepara una interesante retrospectiva de Miquel Barceló, a pesar de que nuestro artista siempre se ha mostrado reacio a este tipo

de exposiciones. 1994 es también el año en que un nuevo viaje a Malí lo espera. Dos años después, tras haber participado el año anterior en la Bienal de Venecia, retorna a Malí, estadia de poca duración por la aproximación del nacimiento de su hijo, y por las exposiciones a él dedicadas en el Jeu de Paume y el Centro Georges Pompidou. Este año, a su vez, trabaja en el taller del alfarero Jeroni Ginard, en Artá, donde la cerámica y la terracota son su fuente de experimentación.

Aterrizamos en el año 1997 en el que efectúa dos viajes, uno al ya tradicional Malí, y otro, a América del Sur, con motivo de una exposición que lo involucraba, volviendo poco después a su tierra, Mallorca. Durante el próximo año, 1998, resulta indispensable citar la exposición “Miquel Barceló (1987-1997)”, desarrollada en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, en la que se exhibió una panorámica de esos 10 años del arte barceloniano.

Esencial resulta también resaltar su parada en Palermo (Italia), así como relevante es el establecimiento del taller del mallorquín en la Iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes, en tierras sicilianas, en la que expone su cerámica y pinta sus muros mediante la realización de grandes dibujos sobre papeles de periódico pintados de blanco, y, sobre los propios muros de la Iglesia. **“Las paredes están muy rotas. En la Iglesia ha pasado de todo, fue un lugar predilecto para drogadictos, burdel, establo de caballos de carreras ilegales. Y todo esto se nota mucho en las paredes, las cuales tienen algo de frescos borrados en los que no queda casi nada. Me decidí por el papel de periódico porque tiene esa idea de memoria. Es muy frágil y también tiene como una profundidad. Los preparaba con yeso blanco, un poco transparente. Así que las paredes tienen profundidad en varios sentidos”**³.

El último año de la década de los `90 del s.XX, África vuelve a gozar de la presencia del artista mallorquín, algo que se repetirá en el año 2000, momento en el que su actividad en el taller francés de cerámica en Durtal (Angers), que había comenzado el año anterior, no cesa en absoluto.

En 2001, tras un viaje a La Graciosa (Islas Canarias), es el encargado de concebir el cartel del Festival La Mar de Músicas, realizado en Cartagena (Murcia).

³ JUNCOSA, Enrique: *Miquel Barceló : sentimiento del tiempo* , véase p.88

Más tarde, efectúa un viaje hacia Vietri (Nápoles), donde trabaja en un taller de cerámica, coincidiendo con los instantes de estudio de Barceló de cara al proyecto de la Capilla de San Pedro de la Catedral de Mallorca. Al siguiente año, tras ser protagonista absoluto de exposiciones efectuadas en Francia e Italia, decide encargarse del decorado y vestuario para la ópera *El Rapto del Serrallo* de Mozart.

En 2004, vuelve a Malí, luego expone en el Museo del Louvre, y, ya en 2005, vuelve a ser el centro de atención de exposiciones organizadas en torno a su obra, pero esta vez en Nueva York, México y San Sebastián. Tiempo después, en 2006, se traslada a Bamako, Malí, donde imparte clases a los estudiantes de arte del Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséke Kouyaté (Bamako). En 2007, Barceló es escogido para representar a España en la 53ª Bienal de Venecia. En los años venideros Barceló sigue ocupando un lugar predilecto en exposiciones de todo el mundo, destacando, en particular, la exhibición inaugurada en 2010 “Miquel Barceló: La Solitude Organivative” presentada en CaixaForum Madrid y en CaixaForum Barcelona.

Y llegamos a la actualidad, momento en el que Barceló se encuentra repartiendo su tiempo entre sus 2 pasiones, su familia y el arte, un ámbito, este último donde no cesan sus aportaciones, pues como él mismo afirmó un día: **“Pienso que mis propósitos en cuanto al arte son bastantes largos, pero también hay cosas más inmediatas, y yo soy consciente de que es necesario tener menos de 30 años para hacerlas. Sin embargo, yo creo que la experiencia sustituye la falta de energía, y uno tiene gestos más exactos ¿no?, o al menos, eso espero”**⁴.

2.2- OBRA

2.2.1- Características de su obra

Barceló es autor de una obra excesivamente personal, por ello, clasificarlo dentro de un movimiento artístico es todo un riesgo. Digo esto, ya que por lo que respecta a su estilo, temática..., veremos como a pesar de la existencia de conexiones con artistas de renombre, su producción es poseedora de un carácter único, singular, y original.

2.2.1.1- Rasgos del estilo

⁴ 16-04-2010. Miquel Barceló. *La Solitude Organivative*, video de YouTube, 19:50-20:14, publicado por "UNED".

El caso de Miquel Barceló, es un magistral ejemplo de artista autodidacta en cuanto a formación, pues a pesar de haber frecuentado diferentes escuelas para el futuro de su carrera profesional, cierto es que nos estamos enfrentando a un hombre que desde sus primeros pasos en el mundo del arte, demostró no precisamente especial afecto hacia las convenciones artísticas tradicionales y hacia los dogmas teóricos de la vanguardia más reaccionaria. Desde muy joven, tenía claro que no quería, en la configuración de su estilo, ningún tipo de imposición ni convencionalismo. Así, lo extraordinario del estilo de Barceló, no será sino su manera de trabajar en la tradición, al mismo tiempo que en la ruptura.

Su estilo es una mezcolanza de antecedentes que Barceló en ningún momento copia, sino más bien interpreta de una manera especial y personal, prestando atención a todo aquello que puede ser útil para su obra, pero desechando aquello que a su vez carece de relevancia. De esta manera, son muchos los estilos o artistas de los que Miquel se deja enriquecer desde Pollock, pasando por Dubuffet, Paul Klee, Surrealismo, Barroco, Tintoretto, Caravaggio...y se podría seguir la lista pero sería un tanto inútil continuarla, pues Miquel, es poseedor de una personalidad marcada por un Yo audaz, un Yo de alma solitaria, tanto intelectual como mecánicamente; al respecto, él siempre dijo **“Yo nunca he podido trabajar con gente a mi alrededor y nunca lo hago”**⁵.

Su estilo será el propio de un artista que ama la materia, la transparencia y por supuesto, el relieve. Es un estilo marcado fuertemente por el nomadismo que domina cada etapa de la vida de Barceló; esos cambios de residencia, haciendo paradas por lugares muy distintos entre sí, le dan esa habilidad para obtener no sólo la efectividad en el lenguaje, un lenguaje que domina al exceso y que se ve enriquecido por la infinidad de referencias autobiográficas y culturales barcelonianas, sino también una riqueza metafórica, que hacen de su producción, un trabajo complejo pero digno de admiración.

2.2.1.2- Manifestaciones artísticas

Barceló, es un artista polifacético, que gracias a su exigente y admirada creatividad, ha sabido dominar como nadie todo tipo de disciplinas desde la pintura hasta la escultura, cerámica, ilustración de libros, grabados, acuarelas... De todas ellas, conviene resaltar las tres más significativas, pintura, cerámica y escultura.

⁵ ANAUT, Alberto, <<La pintura es un oficio solitario: una conversación con Miquel Barceló>>, en *Minerva*, N° 19, véase p.67

Con respecto a la pintura, decir tiene que fue la disciplina que lo acompañó desde sus inicios en el mundo del arte. Él tenía algo muy claro sobre ella, **“toda la pintura es la vida, es también una forma de desmorir”**⁶. Es más, si por algo destaca ésta, es por la confianza que Barceló depositó en sus posibilidades para el mundo del arte, sobre todo metafóricas. Se mostró obsesionado por dar vida a la masa inerte que soportaba la pintura, una pintura, muy alejada de los reduccionismos analíticos tan presentes en el arte actual. Al respecto, resulta crucial señalar que su pintura irá mutando con el paso del tiempo, experimentando cambios que hasta hoy siguen siendo móviles. En lo que se refiere a la cerámica, los rasgos más sobresalientes serían, por un lado, la originalidad, y por otro, la modestia material y técnica con la que la realiza, aunque el resultado sea de un gran valor artístico. Y en lo que atañe a la escultura, merece mención el hecho de que junto a la cerámica, son el resultado de todos esos volúmenes, bultos, relieves presentes en la pintura, que de forma natural e inconsciente han evolucionado a la tridimensionalidad, bien en forma escultórica o cerámica. Con todo esto, se puede decir que entre sus tres principales manifestaciones (pintura, cerámica, escultura), existía un estrecho vínculo que hasta el día de hoy, sigue estando vigente.

2.2.1.3- Proceso creativo

Para explorar el proceso creativo de la obra de Barceló, es conveniente saber que él mismo afirmó **“Yo y nadie más puede hacer lo que yo hago y como yo lo hago”**⁷.

Y es que Miquel sigue un método de trabajo que se puede catalogar de “intensivo”, sobre todo teniendo en cuenta palabras suyas tales como **“uno siempre está en el taller y ve pasar la vida por la ventana”**.⁸

Lo más llamativo de su proceso creador, es su inconformismo, un inconformismo que lo impulsa a seguir explorando técnicas, materiales, fórmulas, y eso lo lleva incluso a crear sus propias herramientas de trabajo, nacidas de su capacidad de invención, como por ejemplo los pinceles agrupados y atados, instrumentos, en definitiva, creados en función de los deseos del mallorquín. Al respecto, él siempre dijo **“Me gusta inventar técnicas que sirvan para pintar. No las exploto mucho. Sirven para lo que sirven y ya**

⁶ CANTARELLAS CAMPS, Catalina : *El universo pictórico de Miquel Barceló*, véase p.96

⁷ Op.cit, véase p.82

⁸ ANAUT, Alberto, <<La pintura es un oficio solitario: una conversación con Miquel Barceló>> en *Minerva* , N° 19, véase p.67

está”⁹, Y es que todo le sirve para entrar dentro de cada pieza, da igual si es pintura, cerámica, acuarela..., la agrede, la tritura, la embadurna, la acaricia, y al espectador, lo invita a caer atrapado en las redes del banquete artístico barceloniano. Todo esto sería resultado de esa intensidad con la que prueba todo sin miedo a perder; él decide jugar con técnicas, materiales, temas..., y casi siempre sale vencedor de ese juego, un juego que en la actualidad no ha acabado.

Para terminar de analizar su proceso creativo, conviene señalar que Barceló, nunca buscó agradar con su arte al público, sólo se limitó a explorar el universo artístico, y lo supo hacer dejándose llevar por el tiempo y el lugar. Por ello, no extraña que Barceló sea el autor de sentencias como **“Cuando alguien hace un elogio de mi pintura, hay algo que no funciona en ella”¹⁰**.

2.2.1.4 Materiales

Barceló, debido a la inmediatez con la que se caracteriza su manera de trabajar, se convierte en todo un explorador de todos aquellos materiales que lo rodean, materiales que incluso pueden ser orgánicos, dado su extraño interés por la descomposición. Esto lo empuja a ser poseedor de una obra de gran riqueza material y técnica, pues maneja con total maestría el papel, cartón, aceites, acrílicos, material reciclado, arcilla, pastas fluviales africanas, caolín, barro, cenizas...siempre en función de lo que le ofrezca el lugar donde trabaja.

2.2.1.5 Temática de su obra

La temática de la obra barceloniana nace a raíz de la espontaneidad que dominó y domina el proceso creativo de Miquel; es decir, él primero hace algo, y luego piensa que puede parecerse a ese algo que acaba de comenzar a dar vida, y una vez decidido, se dispone a dar vida a dicho algo, intentando acercarse lo más posible a aquello que le ha sugerido en un principio su inicial representación.

Y así es como se produce el nacimiento de muchas de sus piezas. Esto es muestra de la sorprendente capacidad de imaginación del mallorquín, algo que será todo un punto a favor en lo que respecta a la variedad temática de su producción.

⁹ CANTARELLAS CAMPS, *Catalina : El universo pictórico de Miquel Barceló*, véase p.94

¹⁰ Op.cit, véase p.81

Es importante tener en cuenta, que la temática barceloniana es lo primordial, frente a otros artistas en los que lo importante es la técnica. Así, resulta crucial destacar las diversas series temáticas que constituyen su producción, como libros, plazas de toros, museos, paisajes, retratos, animales, mares, naturalezas muertas...; son, en su mayoría, temas comunes, pero lo que ocurre, y es ahí donde se aprecia la fuerte autonomía de Miquel, es que dichos temas son llevados siempre a su terreno, acercándose a ellos de una manera puramente personal.

Es quizás la naturaleza, al hilo de esto último, lo que más domina la temática barceloniana, y lo digo, tomando como fundamento el hecho de que Miquel siempre se ha interesado por ella, lo cual explicaría el carácter fundamental que a ésta le otorga en su obra.

Y es que, en cada lugar que pisa, el artista siempre encuentra algo que lo motive a su alrededor, y una vez encontrado ese algo, lo materializa en forma de pintura, escultura, cerámica..., razón por la que es lógico, que él viva el arte como resultado de cada experiencia vivida¹¹.

2.2.2- Producción

A continuación, comenzaremos el análisis de su producción, y lo haré siguiendo y respetando un orden cronológico por décadas hasta llegar al s.XXI.

2.2.2.1 Década de los ´70: momento de formación e influencias

Barceló comenzó su carrera artística a finales de los años ´70, un momento en el que el arte conceptual vivía su época de apogeo, lo cual explica que las primeras obras realizadas por Miquel en esta década, sean construcciones mentales cercanas al arte conceptual, y su principal referente, en este sentido, es Cy Twombly.

El hecho de que haya dirigido su mirada hacia ese hombre, hace que las producciones de su etapa juvenil, nazcan a partir de meras pinceladas o configuraciones matéricas. Buen ejemplo de ello es la portada del N°6 de la revista *Neón de Suro* publicada en Junio de 1976, la cual corrió a cargo de Barceló con el título “Jeroglífics muts”.

¹¹ No hay que olvidar nunca que Miquel Barceló es un artista de sentimientos, emociones y sensaciones.

Lo más destacado de esta obra de Barceló correspondiente a los instantes de relación directa entre el grupo Taller Lluenàtic y el mallorquín, son los innegables vínculos que presenta con respecto a la poesía visual.

Pero el mejor ejemplo de esta etapa de Miquel como amigo fiel del arte conceptual, es lo que ofreció en su primera exposición individual en un museo, y que llegó con el título de “Cadaverina 15”.

Ésta se dividía en 2 partes, una visual y la otra textual. De la textual se encargaría el poeta Josep Albertí, mediante la escritura de textos que debían ser elaborados en dos semanas, dos semanas en las que él, se sometería a un proceso de degradación psicológica, practicando el insomnio y consumiendo drogas. De la parte visual, se ocupó Barceló, quién prepararía 225 cajas de madera con tapa de cristal, en cuyo interior se dispondría material orgánico en varios estados de putrefacción, como plátanos, pescado, huevos fritos, espaguetis...

El tema de la exposición era la metamorfosis a través de la descomposición y degradación. La meta que persiguió Barceló con este tipo de producciones, era la de transmitir la idea de las múltiples posibilidades de crear un cuadro viviente.

Y para terminar con esta década, no podemos no citar esta obra de Barceló, Libre d'artista (1978), pues se trata de un prelude de lo que más tarde se intensificará en pintura, su obsesión por el libro como metáfora. Y es que en estos momentos, él se está dando cuenta que con un mero conjunto de líneas verticales, horizontales, y diagonales, es capaz de conseguir no sólo un libro abierto, sino también, dar esa sensación de movimiento en las páginas, algo que busca incansablemente en toda su producción.

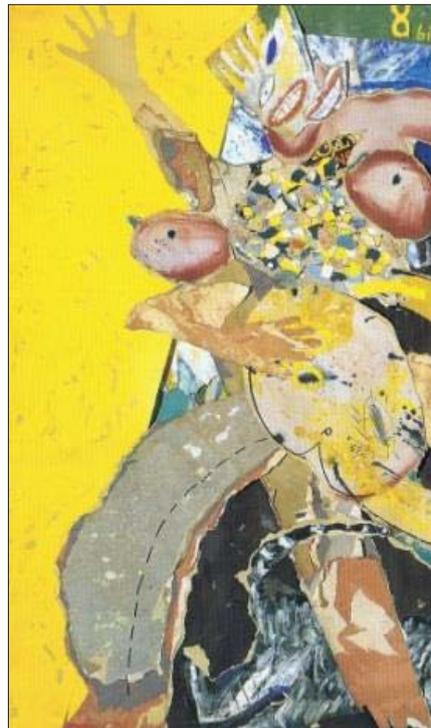
2.2.2.2 Década de los '80: consagración a nivel internacional e intensa experimentación

Nos encontramos en un momento en el que su reconocimiento internacional ya es todo un hecho, gracias a la Bienal de São Paulo, celebrada en 1981, año en el que, a su vez, atenderá un encargo que viene dirigido por el Gobierno Balear, y se trata de una litografía Sa Moto, realizada con tan sólo 24 años. Lo relevante de esta obra, además de su protagonista, un ser indefinido mitad moto mitad animal, es que estamos ante la obra que marcará el inicio de la exitosa carrera de Miquel, siendo el punto de tránsito hacia esa vida de popularidad y prestigio.

El tipo de representación que se observa en dicha litografía, se vuelve a repetir en el ámbito de la pintura, en 2 obras que en mi opinión, resultan las más relevantes de estos primeros años de los '80, años en los que Barceló, tras haber abandonado la técnica del dripping, decide tornar a la figuración, y lo hace mediante motivos claramente zoomórficos y bestiales. Esas obras son Nu pujant escales (1981) y Mapa de carn (1982), ambas llamativas por su colorido brillante, contrastado y expresionista. La dinamización de la pincelada, la agresividad radical de sus formas, y la imagen plana carente de perspectiva, son también rasgos de estas producciones.

Bones notícies (1982), en la que es innegable la influencia de las mujeres de Willem de Kooning, es otra muestra de esos instantes en los que una vez asumida la figuración, Miquel no tiene la necesidad de justificarla conceptualmente. Eso implica una complicación de sus imágenes, las cuales esconden 2 aspectos que serán preocupaciones constantes en el quehacer barceloniano: interés por el concepto de tiempo y de movimiento, y, la idea del cuadro como algo vivo y en evolución.

Estos años ´80 son de una riqueza inmensa en la producción de Barceló por la diversidad temática que en pintura nos ofrece. En primer lugar, prestaré atención a sus autorretratos, en los que el protagonista es Miquel, quién se nos presenta desnudo y pintando; todos ellos coincidirán en evidenciar el acto de pintar y al pintor. Ejemplo de esto es El pintor damunt el quadre (1983), que sobresale por encima de otros por la perfecta manera de captar la concentración de la figura, y ese movimiento detenido que la domina, sin escasear la sensación de dinamismo. Al respecto de esta obra, Miquel dijo **“me gusta su luz, porque la luz que ilumina al pintor, es más la luz del cuadro que la luz del estudio”**¹² .

¹² JUNCOSA, Enrique: *Miquel Barceló : sentimiento del tiempo* , véase p.59

Otro cuadro de ese estilo es Le peintre avec pinceau bleu (1983), en el que muestra al pintor en la más plena intimidad, transmitiéndonos la importancia de la dedicación, la implicación y el esfuerzo del artista en la compleja actividad de pintar.

En otras ocasiones se nos presenta en los momentos extremos de la conciencia, borracho como en Tinta, vino, lluvia (1984), o en pleno éxtasis, como L'Amour Fou (1984).

Las ventanas, bibliotecas, todo el paisaje general que lo rodea se convierte en pintura misma; veremos paisajes que son a la vez cuadros y espacios reales, como en el caso de la primera de estas obras, en la que el agua de la lluvia que ha entrado por la ventana, ha empapado todo, la mesa con sus dibujos, libros... Lo curioso es que este cuadro es uno de esos de tipología autobiográfica, pues él mismo aclaró al respecto de esta obra **“En esos años, mi taller estaba en una iglesia desacralizada [...]. En ella hacía un frío terrible. Cuando pinté este cuadro, creo que estaba a -15°. Los botes de pintura se me congelaron como piedras”**¹³.

¹³ LARRABEITI, Gorka, <<Barceló por Barceló>> en *Cervantes*, Nº 3, véase p.15

L'Amour Fou es, a mi parecer, la obra más emblemática de sus autorretratos, y la que mejor resume la temática que tanto apasiona a Barceló, destacando el paisaje, que en este caso representa parte de su tierra, la marina, otro tema habitual del artista dado que le fascina debido a su descendencia mediterránea, y la biblioteca, que ocupará toda una serie posteriormente, pero que en este caso le sirve como soporte para hacer homenaje a sus autores favoritos; **“me gusta la relación de la pintura con la literatura para marcar mi pintura”**¹⁴. Creo, además, que es espectacular como Barceló consigue transmitirnos esa sensación de su estudio devorado por el mar, implicando un tipo de iluminación irreal y onírica, y una perspectiva violenta y dinámica.

Quizás lo más llamativo de este cuadro, son las múltiples lecturas que ofrece, siendo la más reconocida, la de entender dicha imagen como la llegada de la inspiración entendida como un acto erótico para el artista que ama lo que hace.

En segundo lugar, dejando ya de lado sus autorretratos, merecen mención esas magistrales estancias que Miquel ha llevado a cabo en su serie dedicada a las salas de cine, bibliotecas, y, al Louvre. De la primera serie citaré Cinéma Jaune (1985) y Le debut du film (1985), obras que resaltan por ser toda una metáfora del poder enajenador del arte, simbolizada por esa luz intensa y clara que impacta en la pantalla, y que todo público ve cuando acude a disfrutar del Séptimo Arte.

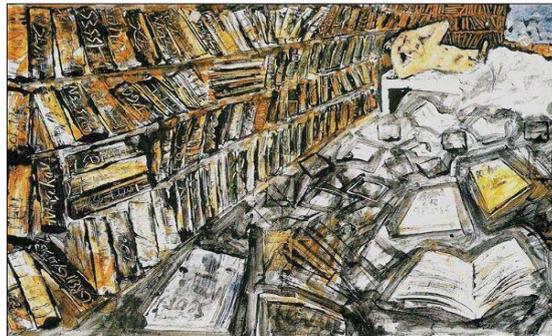

Con respecto a la segunda serie, la centrada en las bibliotecas, conviene partir de la idea de que para Barceló, la biblioteca **“es una magnífica reserva de metáforas. También me gusta la idea de la biblioteca como decoración para mi vida”**.¹⁵

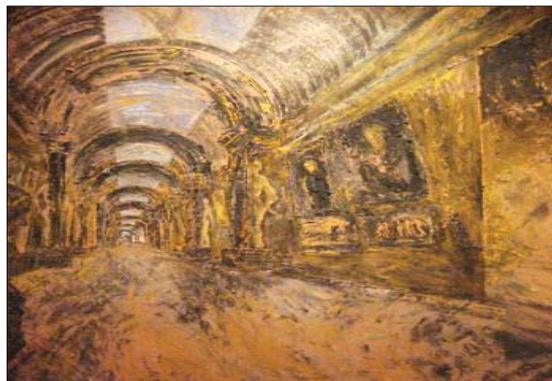
¹⁴ 6-04-2010. Miquel Barceló. *La Solitude Organisative*, video de YouTube, 06:48-06:53, publicado por "UNED".

¹⁵ Texto extraído de : http://elpais.com/diario/2002/08/11/revistaverano/1029016817_850215.html
(Revisado en la fecha 15/03/15)

En muchas de las obras de esta serie, Barceló aparece leyendo con títulos y autores fáciles de distinguir pues **“la biblioteca que yo pinto es mi biblioteca. Nunca he pintado un libro que no haya leído”**¹⁶. De esta serie destacan Biblioteca (1983), Biblioteca con Poe, (1983), y Le petit amour fou (1984).

Y en lo referido a la serie del Louvre, conviene recalcar la obra Le Louvre, grande galerie (1985). Su germen, al igual que pasa con otras obras, es la estructura interna de la Iglesia de la calle Ulm que actuaba como su taller en París, cuyo espacio monumental será el aliciente que impulse a Barceló a realizar series como las de este museo.

¹⁶ Texto extraído de : http://elpais.com/diario/2002/08/11/revistaverano/1029016817_850215.html
(Revisado en la fecha 15/03/15)

De este momento son también sus sopas y naturalezas muertas, 2 cosas dispares entre sí, pero unidas por un elemento que se convierte en algo cotidiano en la obra de Barceló, la elipse. En este sentido, cabe destacar, por un lado, Sopa marina (1984), una obra elemental en la producción barceloniana porque refleja a la perfección, como, a partir del uso del motivo elíptico, se consigue crear y dar forma a la masa pictórica, haciéndonos ver un plato como resultado final de dicha inclusión elíptica. El cuadro surge a partir de un remolino de olas marinas que recoge toda una acumulación de materia que se unifica mediante esa conexión inamovible de imagen-superficie-espacio. Uno de los aspectos más curiosos de esta obra de Barceló, es, como, partiendo de la introducción en diagonal de un tronco pintado de rojo que adopta el papel de cuchara, el artista mallorquín nos está dejando una pizca visible de su paso por la obra. Por otro lado, como ejemplo de naturaleza muerta con presencia de motivo elipsoidal, existe The Big Spanish Dinner (1985) y Fum de cuina (1985), dos cuadros que resultan ser metáforas del acto de pintar como transformación de ciertos elementos en algo más deseable, algo posible gracias a la perfecta mezcla entre materia, luz e imagen. En la segunda, es sobre todo impresionante, como ha logrado obtener turbulencias sobre la olla, con un simple movimiento de dedos.

Corresponden a este período también, una serie de cuadros de restaurantes y bodegones chinos, siendo relevantes dos de ellos: Restaurant chinois avec grenouilles y Le chien chinois, ambas de 1985. Es importante mencionar estas dos obras, por ser dos muestras del dominio y virtuosismo en la técnica de la pintura por parte de Barceló, y también, por ser ejemplos de piezas dotadas de un total esplendor cromático. De las dos obras, quizás la segunda sea la más llamativa, por tratarse de todo un prelude de la preocupación por la transparencia que se advertirá en Miquel a partir de 1987, a raíz de su estancia en Nueva York.

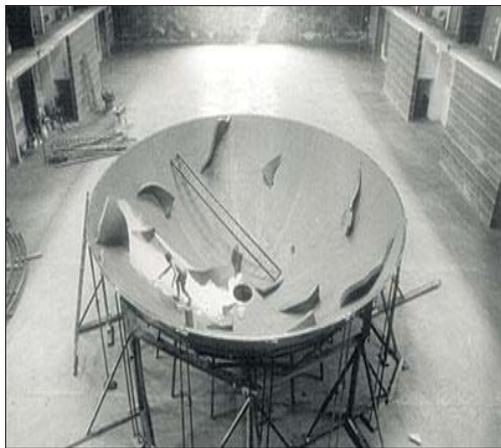
Esto último es totalmente evidente en dos cuadros que suponen la culminación de este tipo de trabajos en los que la transparencia ya está en boga en el universo barceloniano; Memorial Soup y Sístole diástole, los dos de 1987.

En los dos se produce un engaño al ojo del espectador mediante la introducción de ciertos efectos de trampantojo. Es realmente contradictorio pero a la vez admirable, como a pesar de la abundante materia con la que han sido pintadas, presentan esa transparencia tan extrema. Para Barceló, eran “sopas arqueológicas”, pues no son sino un espléndido repertorio de los diferentes tipos de estatuaria clásica y cerámica griega, en las que las formas más antiguas se representan en tamaño menor con respecto a las más posteriores. El de Felanitx dedicó unas palabras interesantes con respecto a este tipo de piezas: **“Las imágenes parecen vivir en un espacio casi líquido. Inmateriales o sumergidas en un medio transparente, estas imágenes se convierten en la metáfora del mismo material con que están hechas. La pintura de la memoria es ahora memoria de la pintura”**.¹⁷

¹⁷ JUNCOSA, Enrique: *Miquel Barceló : sentimiento del tiempo* , véase p.39

Nos encontramos en los momentos previos al viaje africano de Barceló, instantes en los que nos deja obras tan espectaculares como su intervención en la cúpula del teatro Mercat de les Flors (Barcelona), realizada en 1986. El artista mallorquín pinta la cúpula de 12 m de diámetro del vestíbulo de dicho teatro, bajo el marco de renovación de dicho espacio, siendo esta obra, uno de los encargos públicos más sobresalientes de los que se encargará el de Felanitx, pues aquí ha logrado introducir una auténtica obra de arte dentro de la arquitectura.

Esto es lo que se encontraba haciendo por esos años de la década ochentera, sin embargo, pronto su producción cambiaría, cambio que surgiría a partir del primer viaje de Barceló a Malí. Así, llegamos a 1988, año de dicha aventura africana, aventura africana que decide emprender por un motivo que él tenía muy claro: **“Me fui a África porque mis cuadros se parecían al desierto, eran blancos. Y una vez en el desierto, empecé a pintar con colores”**.¹⁸

¹⁸ CANTARELLAS CAMPS, Catalina : *El universo pictórico de Miquel Barceló*, véase p.91

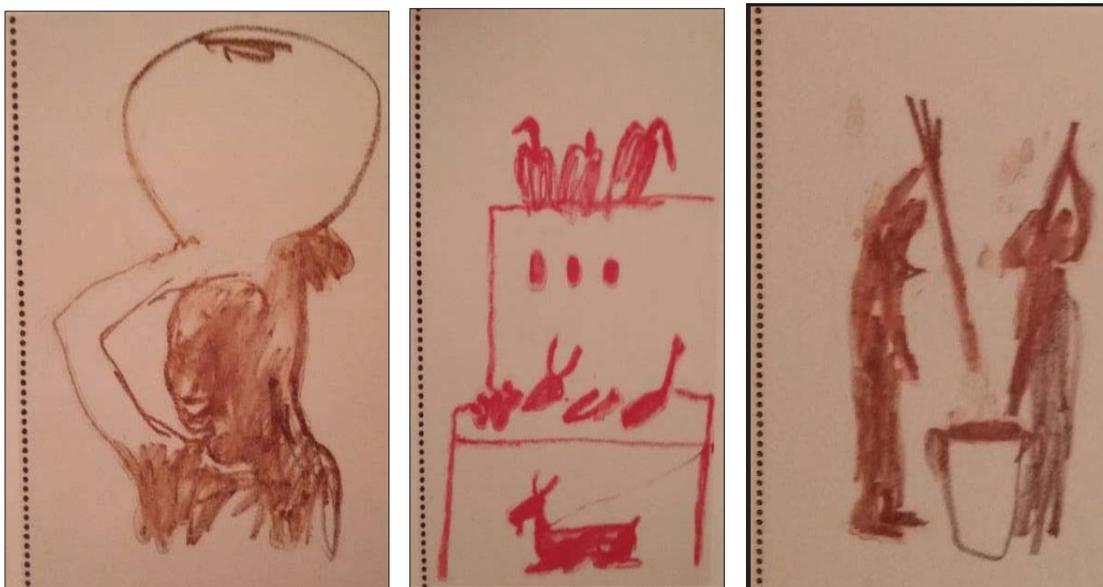
Cuando el mallorquín habla de cuadros blancos, se refiere a que la gama cromática de ellos era reducida y reinaban las transparencias. Quizás menos entendible sea el hecho de que reconozca que empezó a pintar con colores a su vuelta de África, pues curiosamente, lo que hace realmente tras ese viaje, es retomar el blanco, como se pone de manifiesto obras como Horizon d'évènements (1989) o Paysage pour aveugles sur fond vert II (1989). En la primera se observa que la forma elipsoidal no ha cesado en su producción, pues lo que advertimos es un remolino en torno al centro del cuadro, rotando y con ciertos abultamientos generados especialmente por la presencia de granos de arroz presentes también en la segunda composición; todo ello genera una especie de visión celestial del universo. Sin duda, estaríamos, una vez más, ante dos ejemplos inigualables de la confianza barceloniana puesta sobre las posibilidades de la pintura, logrando hacer un cuadro sobrio y excepcional, con pocos elementos, sin renunciar a su pictoricidad.

A pesar de todo esto, es imposible no citar, de su primera estancia en Malí, su magnífico cuaderno de notas bajo el título *Gao*, constituido por 92 páginas en las que nos presenta toda una serie de representaciones realizadas bajo su característica técnica mixta.

Cierto es, que el primer viaje a África de Barceló, resultó todo un reto para la manera de trabajar a la que el artista estaba acostumbrado, y pronto se dio cuenta de ello, pues descubre, entre otras cosas, como los grandes formatos que convivían a diario en su producción, tenían que disminuir de escala, por lo que se decide a pintar sobre lienzo, a tomar apuntes o a dibujar.

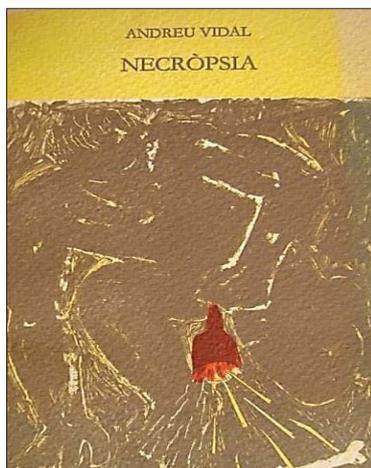
“Me instalé y empecé a pintar cuadros grandes. Pero la casa era muy pequeña, se llenaba enseguida de polvo y las termitas se los comían. Era un problema. Como no tenía sentido, y era muy excitante lo que pasaba fuera, empecé a dibujar lo que quería usando colores. Empecé en el mercado, un poco muy de cero. No pinté muchos cuadros en este primer viaje porque estuve dibujando y escribiendo durante siete u ocho meses”¹⁹

Dejando atrás la pintura y dibujo, es importante citar obras de Barceló pertenecientes a otras manifestaciones artísticas tocadas durante la década de los ´80, por ejemplo, en el ámbito de la Ilustración de libros, nos encontramos con la realización de la portada del libro *Necrópsia* de Andreu Vidal, publicado en 1984.

¹⁹ JUNCOSA, Enrique: *Miquel Barceló : sentimiento del tiempo* , véase pp.72-73

Y para terminar, es obligado manifestar, que estos años '80 son importantes para Miquel, pues es ahora cuando Barceló comienza a adentrarse en el mundo del grabado, siendo la principal muestra de ello La Balanza (1987), un aguafuerte en el que uno de sus temas característicos, la naturaleza muerta, vuelve a apoderarse de su obra.

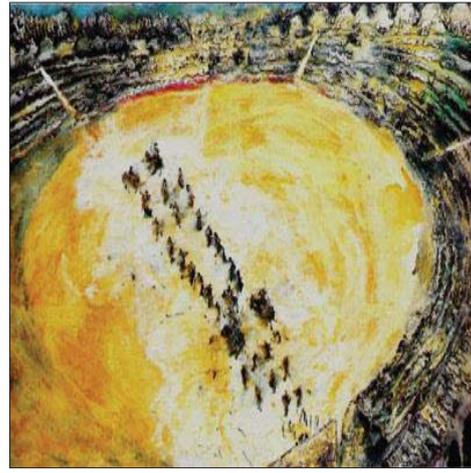

2.2.2.3 Década de los '90: África como musa

Se trata de una década fundamental en la obra de Barceló, sobre todo en pintura, disciplina en la que desde 1990 el artista vuelve al color y a la elipse, en una serie fabulosa de tauromaquias.

De dicha serie, resulta indispensable citar obras como Suerte de varas, El paseíllo y Ad marginem, las tres de 1990. Se trata de 3 obras en las que el óvalo gana en presencia actuando como auténtico ruedo, un ruedo que parece un verdadero cráter, algo que se intensifica aún más si observamos el punto de vista imposible en el que coloca el artista al espectador. Sin embargo, lo más interesante de estas obras es que en ellas, la materia se ha desplazado a los bordes, sin perder la imagen final ese dinamismo característico barceloniano. Son pinturas que ofrecen una posibilidad semántica inagotable, pues éstas, pueden interpretarse, entre otras cosas, como paradigma de la soledad del artista, como si se tratara de un autor que actúa en solitario, en las que se respira el riesgo y la responsabilidad que conlleva el acto creador, pero aquí simulado por el acto de torear; de ahí que Barceló haya asegurado que **“los gestos del pintor son como los del torero”**²⁰.

²⁰ Texto extraído de : <http://lamonumental.mundotoro.com/noticias/noticia.aspx?value=26404> (Revisado en la fecha 05/04/15)

De comienzos de los años '90 son también sus series de piraguas, mesas, bodegones, y animales colgados. De la serie de piraguas sobresale Pluja contracorrent I (1991), cuyo tema central es este tipo de embarcación rebotada de personas, contenido cuyos orígenes se pueden remontar a esos viajes que Barceló hace en piragua con su amigo Amehigueré Dolo, desde Ségou hasta Gao, en el río Níger. El trasfondo moral de estas composiciones es denunciar la dificultad a la que se enfrentan las sociedades africanas para sobrellevar un progreso constante y estable en cada ámbito de su existencia.

De la segunda serie, la de las mesas, resalta Taula dibuixada y Taula Paradiso, de 1991. Si la segunda es relevante por tratarse de un homenaje a uno de los escritores favoritos de Miquel, Lezama Lima, la primera lo es por apreciarse algo misterioso, chocante y singular en ella, el dibujo sobre la pintura.

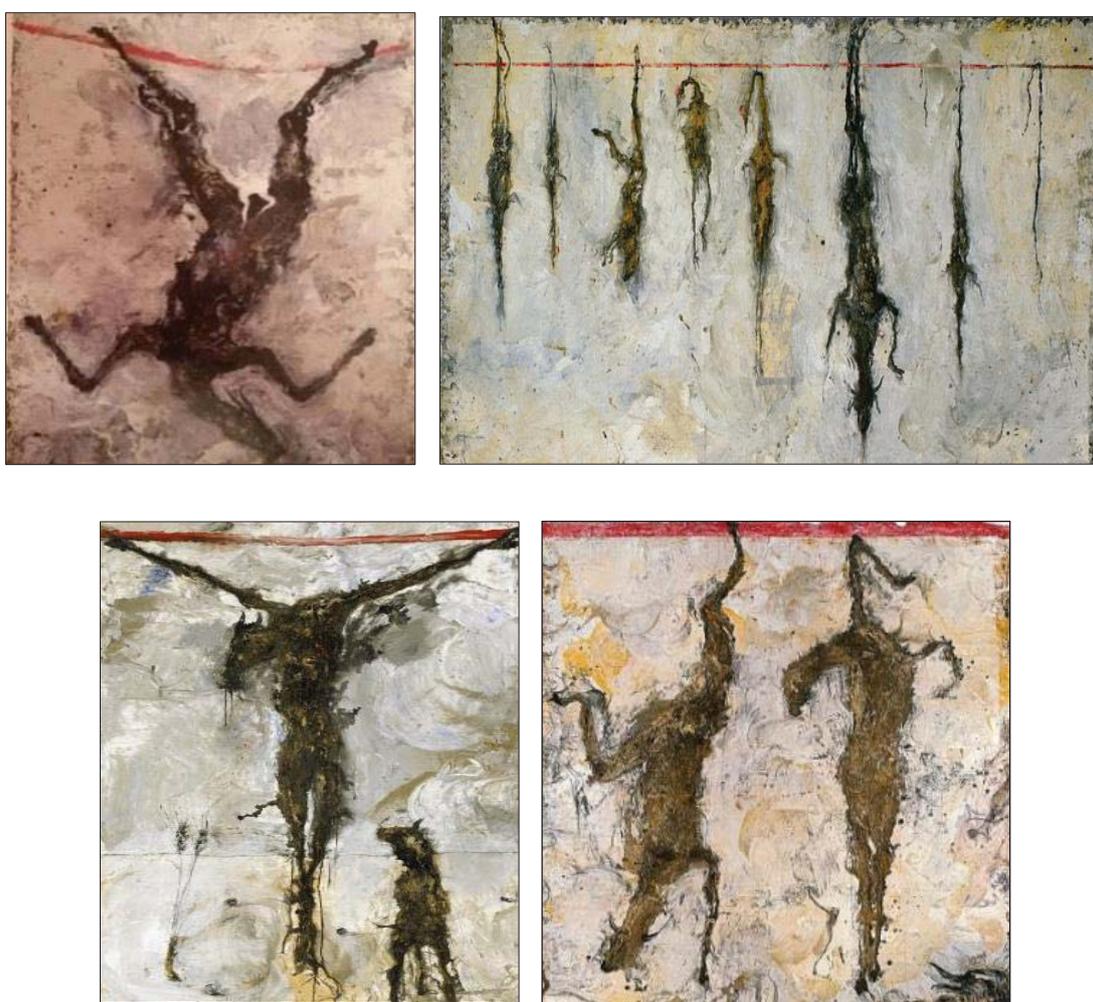
Y es que es espectacular como Barceló no se cansa de transmitir las enormes posibilidades metafóricas de la materia en transformación en relación con el estado vital de la pintura, pues la mesa que nos ofrece en ambos casos, está haciendo referencia al formato geométrico del lienzo y a todo lo que éste es capaz de recoger en sí mismo. Se trata, sin duda, de dos obras magníficas que han servido al artista para jugar con el concepto literal de “naturaleza muerta”, pues las “naturalezas” que nos ofrenda en estos cuadros no parecen estar muy vivas precisamente.

En lo referente a la tercera serie, la de los bodegones, merece mención De rerum natura (1992), pues se trata de un ejemplo de esa evolución que las mesas anteriormente citadas experimentaron hasta convertirse en auténticos bodegones repletos de objetos y comida. Aquí, el soporte, es decir, la mesa o lugar sobre el que se depositan los elementos representados, desaparece, siendo la superficie saturada de verduras, fruta y animales, la gran protagonista de la obra.

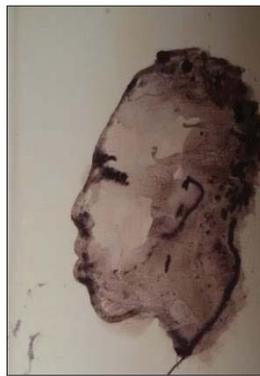
Correspondiente a la última serie, la de animales colgados, destacan las obras Blanc de zinc, blanc de plom, Le bal des pendus, Somalia 92, y Macho cabría y cabra, todas de 1992. La cantidad de antecedentes e influencias que guardan estas obras son múltiples, pues van desde los bodegones de frutas colgadas de Sánchez Cotán, pasando por el barroco, y llegando a los animales despellejados de Rembrandt. Son pinturas que suponen toda una referencia a la vida cotidiana africana descubierta por Barceló en sus viajes. Es imposible no ver en ellas lo que para Miquel era una constante, el paso del tiempo, sobre todo en África, donde la supervivencia es toda una suerte, y, donde, según asegura el artista, todo lo que está vivo allí, se va a descomponer.

Fuera de estas extraordinarias series, son relevantes obras como Ga Ba Kofe (1991) y Boubou Baby foot (1992), dos obras resultadas de esa imposibilidad, por parte de Barceló, para trabajar en África con formatos grandes, por lo que se trataría de dos ejemplos significativos de esos pequeños lienzos en los que Barceló retorna a sus temas habituales pero dotándolos de una dimensión más reducida.

En este sentido, debo decir que si algo destaca dentro de su producción africana, es el atractivo cuaderno de notas titulado *Gogolí* (1992), que en sus páginas es capaz de ofrecernos el más vistoso imaginario del universo africano que él pudo observar y experimentar personalmente. Son obras en las que el espectador, enseguida, denota que el acercamiento del mallorquín a la realidad del pueblo africano, resulta de la perfecta armonía y asimilación sensorial por parte de Barceló con respecto al mundo que lo rodeaba por ese entonces. Esa perfecta convivencia con el paisaje y las gentes de África, se debió a ese afán inagotable de Miquel, de comprensión y conocimiento de lo elemental de la realidad, principalmente los característicos paisajes de País Dogón y sus individuos.

También de la década de los '90, es otra obra cuya citación es obligada. Me refiero a *L'Atelier aux sculptures* (1993), nacida como consecuencia del excesivo afecto de Barceló hacia la materia, llevado aquí a su máximo desarrollo, dando como resultado este tipo de producciones en las que la tridimensionalidad pictórica es la auténtica protagonista. Por otro lado, hay que decir que esta obra es uno de esos cuadros realizados por Barceló, que fueron obtenidos a partir de la deformación de la tela, sugiriendo así volúmenes.

Otro aspecto a destacar de esta obra, es su parte autobiográfica, algo que se justifica si se tiene en cuenta que este cuadro está actuando como un complejo muestrario de las producciones que el de Felanitx estaba efectuando en esos instantes; de ahí los yesos de lo que en un futuro será Animal de pintor, encontrando también una variante de lo que posteriormente sería Mono. Lo relevante es que en ese caos presente en el taller, también somos capaces de distinguir muchas referencias a trabajos ya realizados por el mallorquín: cuadros de las paredes (animales colgados), papeles de su obra africana, estatuaria clásica (sopas arqueológicas), y Gran animal europeo (1991).

Pero además de la serie de talleres también nos ha dejado una espléndida serie de retratos, retratos realizados siguiendo el proceso creativo presente en la serie de talleres, es decir, elaborados a partir de la deformación de la superficie de la tela. De todos los cuadros de personajes retratados en estos momentos por Miquel, el más significativo es uno del año 1994, cuyo protagonista es el hombre que en 1984 se convertiría en el marchante del artista español, Bruno Bischofberger, de ahí la presencia de un fondo inundado de elementos alusivos al mundo del arte.

Por otro lado, hay que señalar que se trata de una obra que, siendo poseedora de una tela cuya superficie está montada sobre una estructura metálica, nos está ofreciendo un retrato masculino representado de cuerpo entero y sentado, en el que su corpulencia aparece como su único rasgo atractivo, rasgo que Barceló supo representar con total soltura por ser una característica de su marchante que siempre le llamó la atención.

No puedo acabar el análisis de esta obra sin antes dejar claro que Miquel, en lo que respecta al género del retrato, siempre defendió que para él, enfrentarse a tal género suponía un enorme esfuerzo y dedicación porque Barceló nunca ha buscado la verosimilitud entre el modelo y lo representado, pero sí ha pretendido reflejar la caducidad de todo, y demostrar con los retratos que el tiempo pasa para todos, de ahí que el artista diga **“creo que el retrato es el paradigma de toda pintura. La relación carne-pintura es el centro de todo. Para pintar un retrato empiezo con el modelo y lo acabo de memoria hasta que todo, la pintura, los bultos...cobran sentido...Es muy mágico...A veces, un pequeño movimiento de la mano puede hacer envejecer 50 años a una persona”**.²¹ Con esto creo que quedaría entendido que en los retratos barcelonianos la belleza y la fidelidad no encuentran sitio para quedarse.

El mismo año de esta última obra, Barceló emprende un nuevo viaje a Malí, donde encontrará ayudantes en su labor de hacer arte, las termitas, dejando para la historia del arte obras llamativas como Fil bleu (1994). Y es que lo que empezó como un accidente en ropaje y lienzos, terminó siendo un perfecto ejercicio de colaboración entre dichas hormigas y el artista.

²¹ CANTARELLAS CAMPS, Catalina : *El universo pictórico de Miquel Barceló*, véase p.92

Al respecto, es importante aclarar que esta obra nace del aprovechamiento de papeles que habían sido mordisqueados por estos insectos. Para este tipo de obras, Miquel usaba cartones de tres capas; eran amarillentos por un lado, por otro blancos, y en medio grises. Así, el aspecto cromático de éstos sólo dependía de la manera de devorar que las termitas empleaban en ellos.

Caminando por esa misma línea se halla *El Libro de los Agujeros* (1993), constituido por 42 páginas, cuyo origen resulta totalmente paradigmático, dado que todo surgió a raíz de un experimento del propio Barceló²².

Pero si hay una obra que sobresale de estos momentos es *Ball de carn* (1994), para muchos la obra más lograda de Barceló. Su gran tamaño se corresponde con esos instantes en los que Miquel buscaba para su obra cierta semejanza con el batik²³.

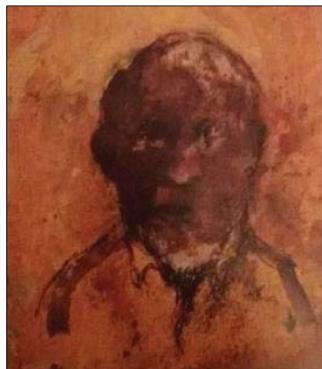
²² En Enero de 1993, Miquel dejó un gran cuaderno dentro de un nido de termitas, siendo éste recogido en Abril de ese mismo año. Tras tenerlo en sus manos, Barceló decidió llenarlo de dibujos tomando como punto de partida los agujeros que las termitas habían creado.

²³ Se trata de una técnica habitual en África basada en la decoración de textiles y creación de piezas de arte aplicando cera a la tela para bloquear secciones mientras se tiñe; la tela se sumerge en un baño de tinte natural y, una vez seca, se eliminará la cera mediante la absorción en papel de estraza, con un planchado.

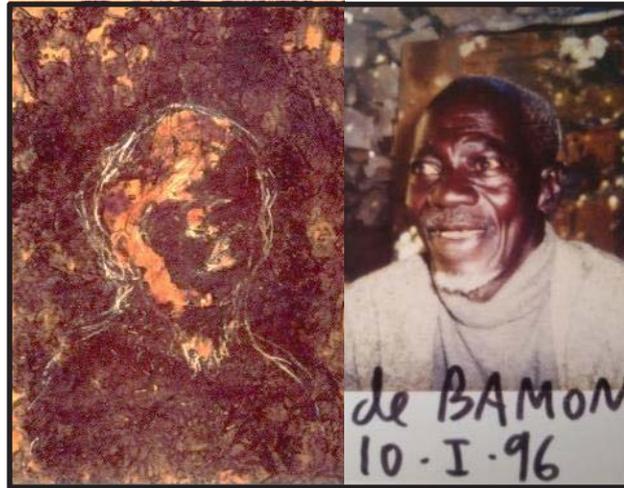

Su aspecto es de un auténtico mural que huye de las convenciones impuestas en la composición tradicional, pues en esta obra, todo toma vida según sus accidentes, creando así una imagen constituida de animales abiertos y vegetales partidos. En definitiva, se trata de una obra **“que parece amenazar con entrar en erupción como si la vida que late en ella, una vida no meramente relajada sino aprisionada en su interior, fuese a rebelarse”²⁴**.

En 1996, Barceló, otra vez en Malí, es autor de una serie de retratos que para muchos supone la más espectacular serie barceloniana, hasta el momento, en el universo del retrato. En este cuadro, los protagonistas son los habitantes malienses y sus propios amigos y vecinos. Así, destacan N'Dogo y De Bamon, siendo, sin embargo, los más relevantes retratos, los dedicados a su fiel amigo Ogobara, pues en ellos nos ofrece un rostro con las raíces adoptando el papel de barba, como en Ogobara, y, en otro caso, un rostro con dientes reales, como en Ogobara blanc. Todos estos retratos de 1996, comparten su característica oscuridad, y su riqueza matérica.

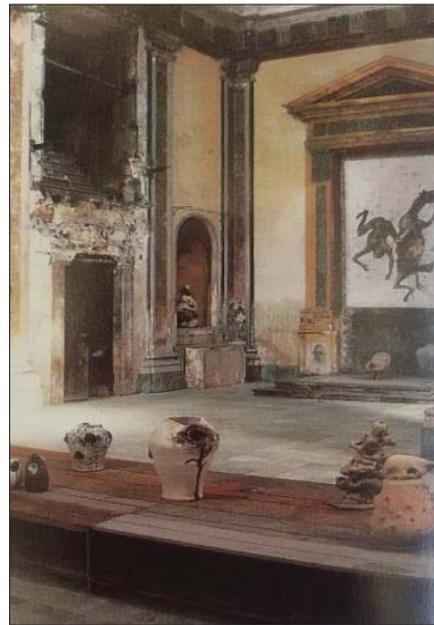

²⁴ Texto extraído de : http://elpais.com/diario/1996/03/05/cultura/825980404_850215.html (Revisado en la fecha 10/03/15)

Abandonamos África, y volvemos a Europa, pero no a España, sino a la maravillosa Italia, concretamente a Palermo, lugar donde el artista inundará los muros de una iglesia abandonada, Santa Eulalia dei Catalani, echando mano de su maestría pictórica. Se trataba de una iglesia localizada en pleno corazón del mercado popular de la Vucciria. Dicha localización influyó de manera directa en la iconografía empleada por Barceló, pues tomó muchos de los productos vendidos en dicho mercado (cabeza de animales, verduras, frutas...). Sin embargo, los motivos principales de sus representaciones en dicho templo eclesiástico, se desarrollan en torno al sacrificio animal. Por todo esto, decorando nichos y muros nos encontramos sobre todo, animales desollados, cráneos de ternero...motivos, todos ellos, realizados mediante pinturas enyesadas sobre papel de diario, un papel que resultó óptimo para Barceló en este caso, ya que él mismo aclaró **“empecé pintando sobre papeles normales blancos, pero el blanco era casi intolerante en un lugar tan historiado como éste”**²⁵. De todas estas representaciones, son las más importantes Cristo-radice, y, L'albero, ambas de 1998.

²⁵ CANTARELLAS CAMPS, Catalina : *El universo pictórico de Miquel Barceló*, véase pp.81-82

Según palabras de Miquel, Cristo-radice “es una crucifixión que es una raíz...Es como una planta y las hojas son como las manos. Hay también una montaña de piedras que se parece mucho a las esculturas de las torres de cráneos. Detrás, por transparencia, se ve un animal colgado cabeza abajo, como en una carnicería. No sé muy bien lo que significa”²⁶. Mientras que L'albero, sería para Barceló “una especie de árbol de Navidad con las cosas colgadas. Aunque es también una imagen más africana que europea...Al principio, era como esa especie de imagen de un árbol de brujas. Creo que es una imagen muy extraña, pero no es el símbolo de una cosa concreta”.²⁷

²⁶ JUNCOSA, Enrique: *Miquel Barceló : sentimiento del tiempo* , véase p.89

²⁷ Op.cit, véase p.89

Con L'albero, ponemos fin al estudio de las obras pictóricas barcelonianas más importantes de los '90, aunque es importante decir que su producción durante esta década, al igual que en la anterior, en lo que se refiere a pintura, es muy numerosa, pero yo he intentado resaltar aquellas obras que considero más sobresalientes de entre todas las efectuadas por el de Felanitx.

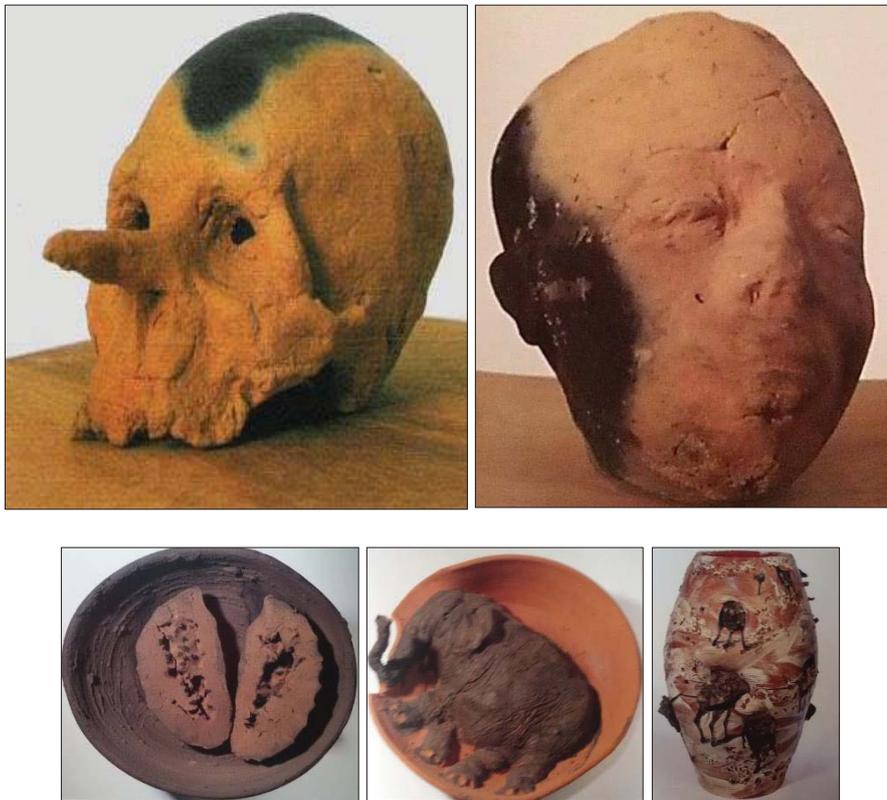
Bien, ahora nos introduciremos en el universo escultórico de Miquel Barceló. Al respecto, resulta esencial dejar claro que entre 1991 y 1993, Miquel realizaría lo que serían sus primeras manifestaciones en esta disciplina. Se trata de obras que guardan relación temática con la pintura realizada en esos momentos por el español.

Desde el punto de vista más compositivo y formal, observaremos que son esculturas en bronce sin policromar, elaboradas a partir de modelado y no tallado. De este modo, las obras, a mi parecer, más relevantes de estos años '90, en lo que respecta a escultura, son: Animal de pintor y Mono, las dos de 1993. El tema de la primera obra es un animal alegórico, una especie de perro-gato apoyado sobre tres botes que recogen las herramientas más importantes de la vida de un pintor, los pinceles. En la segunda obra, el protagonista sigue siendo un animal, pero en este caso un mono que intenta mantener el equilibrio sobre un conjunto de libros, libros que remiten a esa idea del amontonamiento tan habitual en la obra pictórica y cerámica de Barceló. ; lo más llamativo de esta última escultura no es sino el trasfondo que ella misma esconde, y es que la elección del animal más similar al ser humano, el mono, como protagonista, supone toda una excusa que Barceló ingenia para simbolizar al ser humano salvaje, inculto e ignorante que destruye la cultura con sus actos, algo que logra representar muy bien mediante ese montón de libros que están siendo pisados por el ya citado animal.

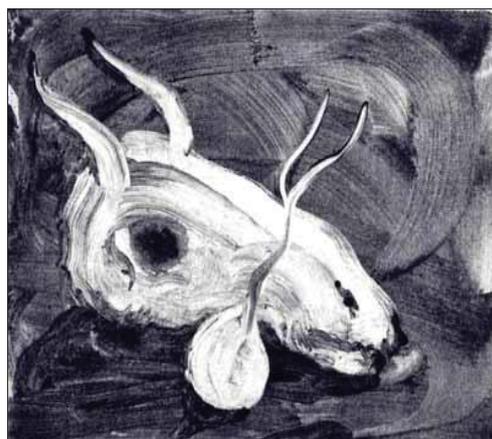
En lo que respecta al universo cerámico barceloniano, he de destacar que es precisamente en esta década, concretamente en 1995, durante una de sus tantas estadias africanas en Malí, cuando empieza a cultivar esta disciplina. Sus cerámicas, en estos años, como he aclarado anteriormente, son aparentemente simples, pero sobrias o no, lo cierto es que son cerámicas con un atractivo excepcional propias de un artista amante de la osadía y la audacia. El origen de su primera incursión en la cerámica, se debe a la imposibilidad de pintar como él quisiera, dadas las difíciles condiciones climáticas africanas para efectuar dicho oficio. Lo primero que fue capaz de realizar, fueron obras de terracota, obras macizas y sólidas que se cocían en horno como Pinocchio mort (1995), una calavera nariguda en la que muchos críticos han querido ver el símbolo de la fragilidad y desnudez humana.

También es autor de cerámicas como Amo (1995). Sin embargo, poco a poco, Barceló fue evolucionando en su universo cerámico, llegando a elaborar obras tales como Papaya (1998), Elefante frito (1999), Desserto bianco (1999), obras que son resultado de esa ansia de Barceló por ir en busca de nuevos medios de expresión, siempre bajo la jefatura de la pintura, de ahí la innegable conexión de los motivos de estas piezas con respecto a los que efectúa en esos momentos en pintura.

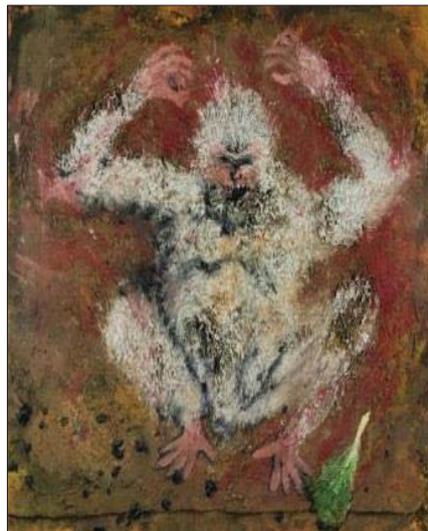
Una vez vistas las tres disciplinas más destacadas de Barceló, merecen mención otras como la del grabado, destacando la serie *Lanzarote*, que se inicia en el último año de esta década de los '90, continuando en el s. XXI. Las técnicas empleadas para su serie de grabados más conocida son el aguatinta y el aguafuerte. Al respecto de esto, Miquel Barceló aseguró **“Me gusta ir a Lanzarote para grabar. Me atrae especialmente el negro del paisaje. Se refleja en las técnicas del grabado que uso allí: principalmente el aguafuerte... alguna punta seca, pero esencialmente el aguafuerte. Sólo conocía la voz de esa gente de Lanzarote, y un día fui. Me gustó el sitio... pues seguí yendo. [...]. Mi ejercicio en Lanzarote es bucear y hacer grabado”**.²⁸

En lo referente a la temática de dichos grabados, hay que afirmar que los temas recogidos en ellos son, en su mayoría, peleas de perros, bodegones, bestiarios originales, pescados...

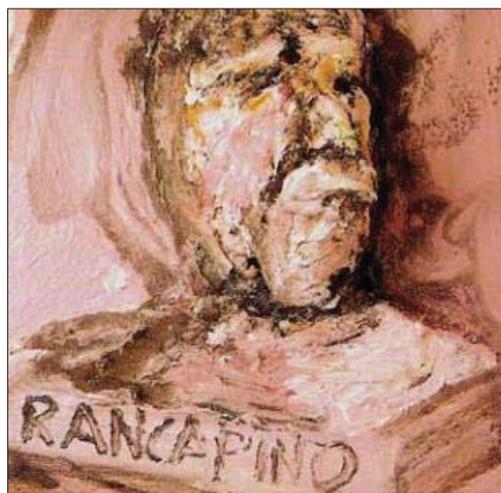
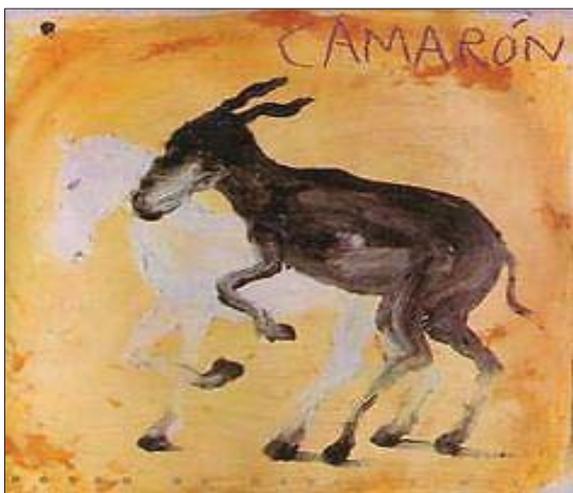
²⁸ Texto extraído de : http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Lanzarote-cupula-Barcelo_6_99100139.html (Revisado en la fecha 12/03/15)

El más llamativo, a mi parecer, es Lanzarote 17, grabado en el que llama la atención, entre otras cosas, el cuerpo del sujeto representado, compuesto a partir del encolamiento y aplastamiento del papel de periódico. El protagonista es Copito de Nieve, gorila albino que vivía en el zoo de Barcelona, y que está muy presente en la producción barceloniana en obras como Gorila blanco sobre la playa , y, Floquet de neu, obras de 1999. **"El gorila parece mi autorretrato. En realidad, es el Copito de Nieve que acaba de morir. Cuando le veía dentro de su jaula, solito, me evocaba la imagen del artista en su taller lidiando con su soledad y su neurosis. Y además tiene los pelos de punta como los míos".**²⁹

²⁹ Texto extraído de : http://elpais.com/diario/2003/12/15/cultura/1071442802_850215.html (Revisado en la fecha 09/03/15)

Y para poner fin a su obra de los ´90, cerraremos con la portada de CD que Barceló ejecutó para el cantaor Camarón de la Isla en 1992, cuyo título era Potro de rabia y miel. Tiempo después, en 1995, elaboraría otra portada, pero esta vez para Rancapino, otro cantante flamenco. Las dos, son portadas en las que la huella de Miquel se hace presente sobre todo por los temas representados que no son sino del mundo animal y del retrato, temas habituales en su pintura de los ´90.

2.2.2.4 Primera década de los años 2000: El mar, la tierra y vuelta a sus orígenes

Abriré esta nueva etapa barceloniana del nuevo siglo con obras pertenecientes a la producción de Miquel durante su estancia en Malí, en el año 2000. Son obras que se engloban bajo la serie Sangha ibé, realizada en papel por medio de su característica técnica mixta. En este sentido, merecen mención realizaciones como Sangha ibé- Deux femmes et un bébé avec un seau, Sangha ibé- Jeune fille avec pagne neuf, y, Sangha ibé-Vieux au foulard et sac á main. Étudiant avec baskets et jeune femme enceinte chargée.

En todas ellas, es fantástico como Barceló, con una maestría única y singular, mediante un trazo ágil, veloz y apurado, es capaz de manifestar y transmitir al espectador, la realidad del entorno que rodea a las figuras, figuras humanas separadas entre sí, que quedan definidas por la acción que están llevando a cabo, así como por la relación de éstas con el entorno que las rodea. Todas estas imágenes sobre papel, coincidirán por aspectos tales como cromatismo vivo, y, similitud temática (cotidianidad del pueblo africano).

La más llamativa de todas ellas es la tercera, sobre todo por lo que esa mera representación esconde tras sí. En dicha obra, estamos siendo testigos de tres generaciones humanas caminando al unísono, generaciones que aparecen reflejadas respetando el orden cronológico de edad, pues en primer lugar se halla una anciana, junto a ella y en segundo lugar, lo que podría ser su hija, una mujer embarazada, y, finalmente, se advierte a su lado una niña. Esto nos lleva a pensar que Barceló, con esta obra, pretendía simbolizar las tres etapas, pasado, presente y futuro, que todo ser humano, en este caso representado mediante tres mujeres, está condenado a sobrellevar.

De estos inicios del año 2000, es también la pieza L'ours blessé (2000), una imagen un tanto peculiar pero con explicación: **“tiene debajo una paella, en horizontal. La borré y comencé de nuevo sin saber qué haría: al final surgió el animal y le clavé una flecha porque el cuello quedaba demasiado largo. Ahora tiene sentido y equilibrio. Los cuadros no son nunca fruto de una idea que el pintor realiza sino que es el cuadro el que crea las ideas y da sentido a las cosas”**³⁰.

³⁰ Texto extraído de : http://elpais.com/diario/2002/04/14/cultura/1018735202_850215.html (Revisado en la fecha 20/03/15)

Un año después, a partir de 2001, sus cuadros adoptan temática marina, algo propiciado a raíz de su estadía en las Islas Canarias. Los motivos representados en estas obras serán, dependiendo de la obra, la profundidad o la superficie marítima. Y es que el mar siempre ha cautivado a Barceló debido a su origen mallorquín.

Por todo ello, estas obras serán una muestra más del vínculo existente entre Miquel y la propia naturaleza, sobre todo aquella que cobija la presencia de un mar, mar en el que el artista español, siempre ha visto una perfecta metáfora de la materia como algo viviente en incesante movimiento, movimiento sereno pero a la vez peligroso e inabarcable.

Así, sus imágenes marinas serán visiones del artista sobre el mar, y en ningún caso reconstrucciones conceptuales, sino meras transcripciones de experiencias contemplativas directas de las playas en las que Barceló pudo meditar, investigar y observar.

Como ejemplo de este tipo de obras cuyo protagonista absoluto es el mar, hallamos Mer du Nord (2002), por ser una fantástica demostración de esa manera de pintar los cuadros al revés, tan característica de esos años por parte del artista. El resultado, es una obra con superficie aristada y arrugada, que no deja de ser todo un acierto de Barceló, pues así se permite crear ese efecto de bajorrelieve que él mismo tanto persiguió en sus producciones. Esto a su vez contribuye a asegurar la sensación de un movimiento que parece surgido de las olas y del agua. Sin duda, una obra que vuelve a dejar por sentado que para este artista, no importa a que país pertenezca el mar, pues se trata, en todo caso, según la conciencia barceloniana, de un elemento estimado,preciado y valioso que en el corazón y mente de Barceló siempre tendrá un lugar asegurado.

Por otro lado, y ya no como muestra del estudio de superficies marítimas, como la anterior, sino como ejemplo de la maestría barceloniana para reflejar todo cuanto se esconde bajo el mar, encontramos Fulles de Bleda (2003), en la que seis hojas de acelga de mar se convierten en las protagonistas de una obra en la que el mar vuelve a hacer acto de presencia mediante la perfecta combinación de tonalidades cromáticas de color azul que inundan el fondo de dicha representación pictórica, simulando como ningún otro artista, el color del agua que inunda el fondo del mar.

A pesar de todo ello, conviene señalar que el mar no es la única musa de Barceló en estos primeros momentos de los años 2000, pues entre 2004 y 2005, en sus estancias africanas, es autor de obras marcadas por la viveza que el color les aporta, constituyendo de nuevo en cuanto a temática, todo un muestrario de la vida cotidiana africana en la que el agua es fundamental para vivir al igual que lo son cada uno de los oficios diarios que las mujeres africanas están condenadas a practicar para garantizar una supervivencia llevadera.

De este tipo de obras sobre papel en el que ha aplicado técnica mixta como medio de creación, merecen mención Un seau d'eau (2004), Jeune fille avec la jupe violette (2005), Jeune fille enceinte au marché (2005), 2.F.et une fillette en culotte (2005).

De este momento son también sus retratos excelentes de hombres africanos, como el de su amigo Ogobara au bonnet (2005), u otros como los dedicados a sus vecinos malienses como Domo (2005) o Sin título (2005). Lo más llamativo de estas tres obras son las superficies irregulares de sus fondos, fondos que no serían sino una muestra más de su fascinación y atracción por la belleza paisajística africana, resultando curioso, por

un lado en los primeros, la presencia de esos pequeños agujeros provocados por las termitas, clásicos en la obra africana barceloniana, y, por otro lado, en el último, la existencia de polvo, consecuencia éste de las tormentas de arena que azotan de manera frecuente el clima africano.

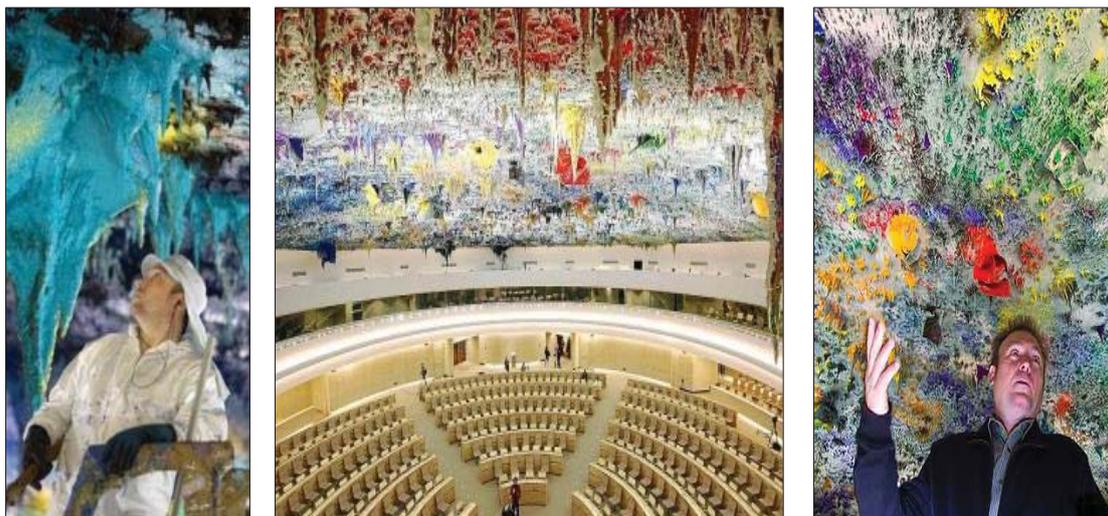

En 2006, Barceló se dedica en Bamako a seguir enriqueciendo su producción pictórica sobre papel, pero esta vez la temática va a ir dirigida a todo el pueblo maliense, como es costumbre en la obra africana del de Felanitx, y a sus quehaceres diarios, incluyendo sus ratos de descanso y sus momentos reservados para la práctica de rituales. De este tipo de piezas realizadas en el año 2006, destacan Le pagne rose y otras con inexistencia de título; todas ellas son auténticas trasmisoras de esa pasión y energía que Malí le traspasaba al alma creadora de Barceló.

Llegando a estos instantes de la década de los 2000, es conveniente dejar claro que, como cabe de esperar, su producción pictórica abarca muchas otras obras, pero quizás lo más espectacular y asombroso de lo realizado por Barceló, llegados a este punto, en lo que concierne al ámbito de la pintura, es lo que para muchos críticos e historiadores de arte es la Capilla Sixtina del s.XXI. La obra pictórica en cuestión es la cúpula que se

encuentra decorando el techo de la Sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de las Civilizaciones de la ONU en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza). Este proyecto pictórico empezó en 2007 a raíz del acuerdo que firma el Gobierno de España sobre la intervención plástica de Barceló, en la que comienza a trabajar el 10 de Septiembre de 2007, finalizando dicha obra en Noviembre del año 2008.

Esta obra, la cual fue financiada en parte por el Gobierno Español con fondos de ayuda al desarrollo, algo que no gustó mucho a la gente de a pie, llegando a acusar a Miquel de haber robado dinero de la boca de los más necesitados, una vez acabada, fue definida por el mallorquín como toda **“una metáfora de lo que representa Naciones Unidas”**³¹. Y es que en esta producción, Barceló, que ha empleado 35.000 litros de pintura, lo que hace es poner el lienzo boca abajo, ganando así la presencia de la gravedad en su obra, y pudiendo incorporar esas características estalactitas barcelonianas que dan esa apariencia de fondo marino del revés, y de cueva. No obstante, lo realmente original de esta cúpula es que engloba en un único espacio, multitud de obras del imaginario barceloniano. Por supuesto, otro rasgo a tener en cuenta es el diferente aspecto que adopta la cúpula en función de la colocación y punto de visión del espectador. Y es precisamente esto último lo que nos lleva directamente a descubrir el valor simbólico de esta obra, que en este caso, según Barceló, sería el mundo visto por todos los pueblos de la tierra. Con esto se puede decir que estamos ante una obra que es toda una muestra de la unión absoluta de contrarios, lo cual explicaría

³¹ Texto extraído de :
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula_de_la_Sala_de_los_Derechos_Humanos_de_la_ONU
(Revisado en la fecha 05/03/15)

los divergentes colores que la pueblan. Aquí, somos testigos del arte de Miquel visto como metáfora de la diversidad y complejidad del mundo, un mundo creado para iluminar y dar puerta a la oscuridad.

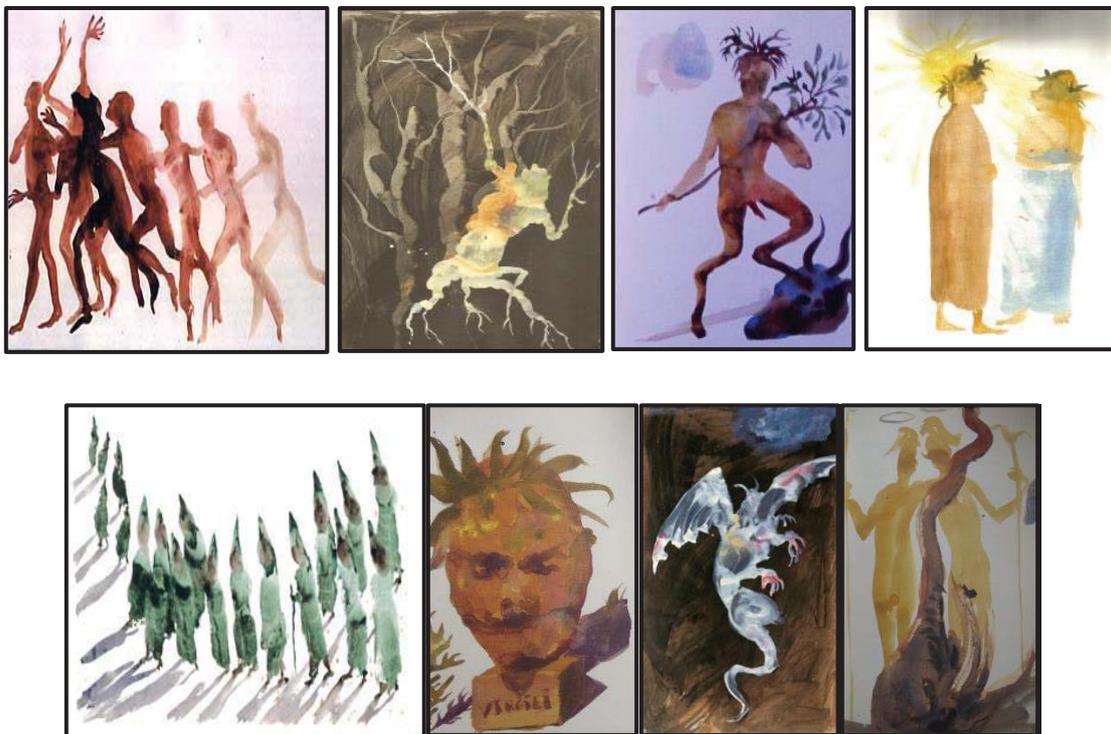
Dejamos el mundo de la pintura y nos adentramos en otro mundo, el de las acuarelas, ámbito en el que en esos momentos Barceló brilló de manera espectacular con la sobresaliente Divina Comedia. Se trata de de una recreación personal de Barceló de la obra de Dante Alighieri, dividida en este caso en 3 volúmenes, Infierno, Purgatorio y Paraíso, ilustrados con admirables acuarelas que componen una brillante obra editada y publicada por el Círculo de Lectores.

Y es que es precisamente el 40ª aniversario de dicha editorial, lo que origina esta obra de Barceló. El artista nada más hacerse cargo del proyecto tenía claro que **“lo contrario de lo que quería era ilustrar, así que no he leído la obra entera. Sí he visto muchas ilustraciones de otros artistas, de Boticelli, Brake o Doré, y ése fue mi apoyo principal. Era más rápido ver que leer, pero procuraba leer *a posteriori*. Los versos de la *Divina comedia* me gustan mucho, pero no me inspiran directamente”**³². Es decir, el propósito de Barceló era hacer una recreación de la famosa obra de Dante pero rehusando recurrir al texto, valiéndose únicamente de un pincel, tinta china y acuarela, logrando así, ser maestro de una obra poco convencional y casual.

³² Texto extraído de : http://elpais.com/diario/2003/10/02/cultura/1065045604_850215.html (Revisado en la fecha 09/03/15)

El resultado se saldó con 300 acuarelas bañadas por ese estilo salvaje, indomesticable y ambiguo propio de Miquel, predominando sobre todo, en cuanto a los motivos representados, seres humanos y animales poco detallados y definidos, algo que explica el carácter ininteligible que ofrecen muchas de estas representaciones barcelonianas, pues esa escasa aclaración figurativa, deriva en ciertos momentos, en problemas para lograr una impecable comprensión semántica concreta. Sin duda, lo más llamativo de esta obra de Miquel, es la capacidad de renovar la audacia y osadía de Dante desde un punto de vista plástico, evitando inundar las representaciones para dicha obra, del carácter medieval predominante en la obra del italiano.

En lo que respecta a su obra escultórica de esos momentos del siglo XXI, cabe señalar como producciones más sobresalientes Tête de gorille (2000), Mobili (2001), y Gran Elefant Dret (2009).

Tête de gorille, un bronce perteneciente a su obra africana, la he seleccionado por ser un ejemplo del estilo que mantenía Barceló en escultura a estas alturas de su trayectoria profesional. Se trata de una obra muy relevante de estos instantes que deja por sentado que África, en este caso sus animales, no dejan de inspirar al español, presentándonos una obra con el típico acabado rugoso que tanto lo caracteriza.

En lo que se refiere a Mobili, decir tiene que se trata de una representación basada en un cráneo, pero esta vez, dicho cráneo adopta la forma de un automóvil gracias a la inclusión de cuatro ruedas en cada extremo de dicho motivo. La razón por la que he querido destacar esta pieza, se debe a la presencia de color en la propia obra, algo insólito hasta el momento en la obra escultórica de Miquel, ya que únicamente era una pátina de barniz lo que revestía el bronce de este tipo de piezas barcelonianas.

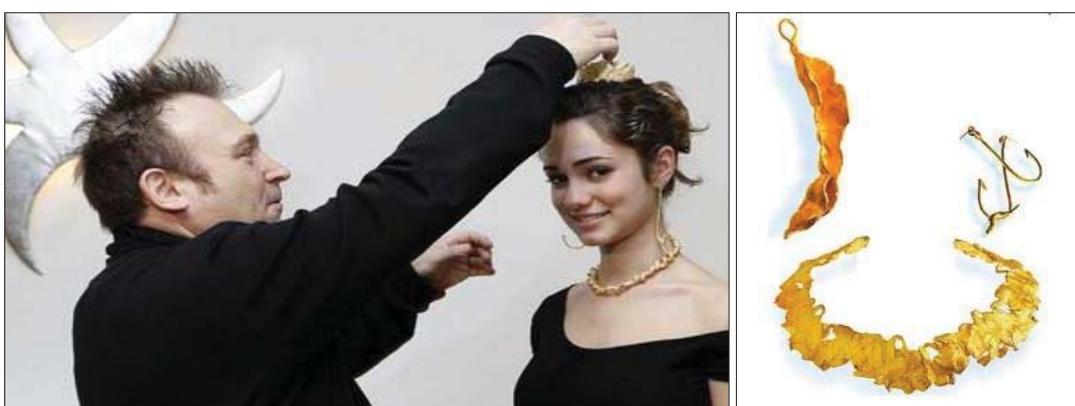
Y para terminar, Gran Elefant Dret, en mi opinión, su pieza escultórica más impresionante de la faceta de Bárceło como escultor. Es una escultura de bronce de 8 metros de altura que muestra a un elefante que, en un intento de desafiar la gravedad, se mantiene en equilibrio gracias al terrible esfuerzo que su trompa hace para mantener al animal boca abajo, un animal que ha de entenderse como suplantación del artista.

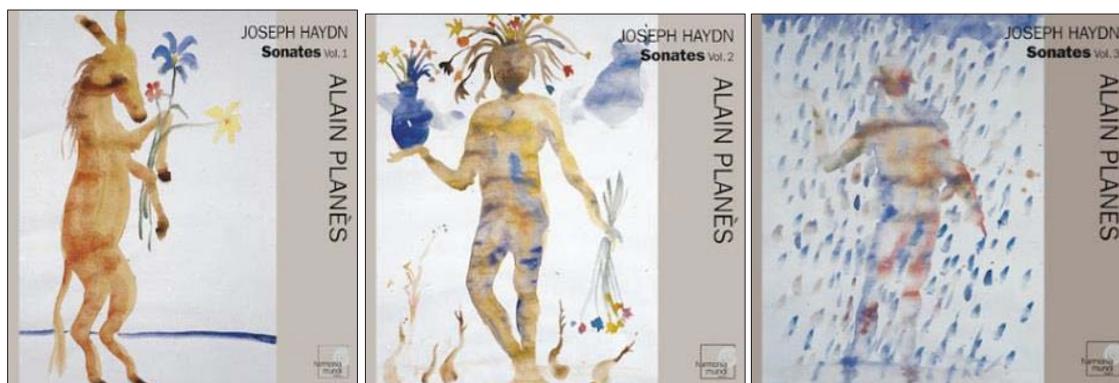
También en cerámica ha efectuado trabajos magníficos con obras como Plaque avec sole (2001), que nos ofrece una pieza de barro cocido y policromado en forma de plato con peces, o piezas excelentes como El cul dels meus cavalls (2002), perteneciente a su obra africana, en la que África y sus animales, siguen dominando el universo imaginativo del artista mallorquín, así como los colores terrosos que nos remiten a los paisajes africanos.

En esta primera década del s.XXI, Miquel, también se adentró en un mundo hasta ahora inusual para él como es el de la joyería, diseñando joyas, algo que para él es un original divertimento en medio de su actividad artística. Su inclusión en el mundo de la joyería nace gracias a la iniciativa del joyero Chus Burés, quién llama a la puerta de Barceló para pedirle el diseño de algunas joyas; **“Llegó en el momento oportuno. Nos conocíamos de antes, por sus trabajos con artistas que me gustan”**³³. Estas piezas, que son entendidas por el artista como extensión de su escultura, recogen unos motivos divergentes de formas muy presentes en su obra artística: vísceras de animales, piezas de carácter primitivo de reminiscencia africana, y otras referentes al mundo marino.

Antes de adentrarnos en el análisis de sus dos proyectos más interesantes de estos últimos momentos de la primera década de los años 2000, merece ser destacado, el hecho de que Barceló se volviera a poner al servicio de la música, realizando las portadas de los tres volúmenes de *Sonatas para piano de Joseph Haydn*, del pianista francés Alain Planés. Los protagonistas de las portadas son dos motivos con papeles decisivos en la obra de Miquel, los animales, y, el ser humano.

³³ Texto extraído de : http://elpais.com/diario/2008/02/17/tendencias/1203202802_850215.html
(Revisado en la fecha 11/03/15)

Una vez explicado esto último, por fin llegamos a la parte más jugosa de la labor barceloniana de estos inicios del s. XXI, pues es ahora cuando realiza dos de sus principales proyectos, una performance, Paso Doble, y, por otro lado, encontramos su impresionante intervención en la Capilla del Santísimo de la Catedral de Mallorca, un trabajo complejo que engloba diferentes campos del arte (cerámica, mobiliario...). Con respecto a Paso Doble, cabe decir que se trata de un espectáculo que se creó para el Festival de Aviñón (Francia) en 2006, en cuyo marco se realizó por vez primera, recorriendo después, Madrid, París, Atenas y Nueva York, entre otras ciudades. Es, en todo caso, una obra creada en vivo y en directo en un escenario, obra que se traduce en un muro de arcilla que Miquel va moldeando mediante puñetazos y manotazos, y que tiempo después destruiría con utensilios de madera y hierro. En escena, y eso es importante saberlo, aparece nuestro artista acompañado de Josef Nadj, un coreógrafo francés que junto a Barceló, quedan impregnados de arcilla al final de la representación, viviendo en sí mismos la propia pieza artística.

Hay algo que me llama la atención de esta performance, y es el valor que adquiere el público en ella, al que se le permite viajar a otro mundo que traspasa la realidad misma para ser testigos con sus propios ojos del universo del arte en toda su plenitud; al respecto Nadj dijo **“el público , por naturaleza pasivo, es aquí, por suerte, el contrapeso, y nos aporta un plus necesario”**³⁴, a lo que Barceló, nada habituado a recibir aplausos, dijo que para él éstos **“son divertidos y una cosa extraña”**³⁵. En relación con el público, conviene destacar que Paso Doble, en algunos momentos, llega a inundar al espectador de angustia y ansiedad, sobre todo en aquellos instantes en los que la música, extremadamente inquietante, se convierte en el ingrediente más sofisticado para conseguir dichos estados en el asistente.

³⁴ Texto extraído de : <http://www.lavanguardia.com/cultura/20090508/53699675487/el-paso-doble-de-barcelo-una-de-las-estrellas-en-venecia.html> (Revisado en la fecha 17/03/15)

³⁵ Op.cit.

Lo más relevante de este “cuadro-escultura” es el enorme éxito que ha alcanzado, y muestra de ello es el Premio FAD Sebastià Gasch d'Arts Parateatral que obtuvo Barceló en 2006 por esta performance.

Paso Doble, a su vez, resultó ser, como Miquel ha venido aclarando, un espectáculo muy ligado a su reforma de la Catedral de Palma, dejando por sentado, que el germen de dicho espectáculo **“es eclesiástico, se creó en una iglesia desacralizada de Aviñón (Francia) y es una especie de rito pagano y todo rito es una forma de invocación”**.³⁶

Una vez analizada esta performance, podemos cerrar el capítulo de esta primera década de los años 2000, con su obra maestra de estos momentos, su actuación en la Capilla de San Pedro de la Catedral de Mallorca.

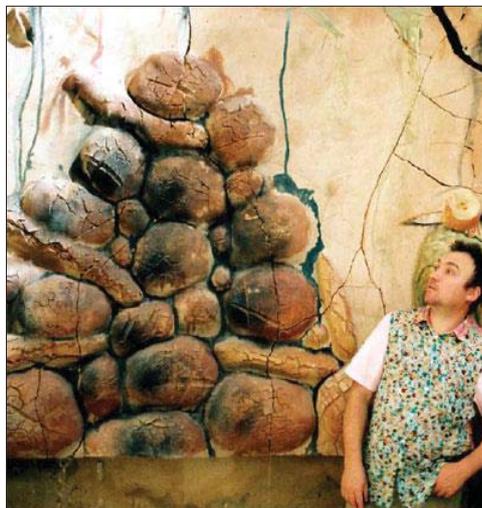
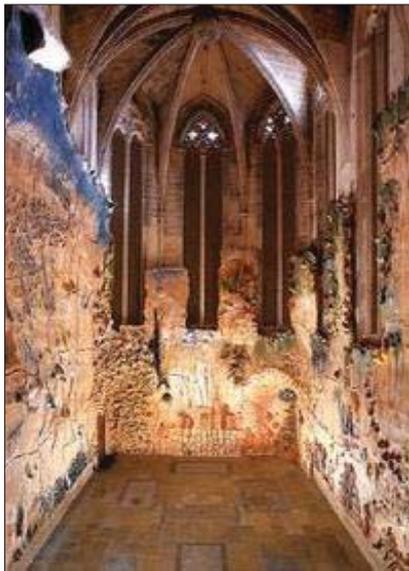
En primer lugar, sería importante aclarar cómo nace esta grandilocuente obra. Todo surge a raíz del momento en el que Barceló es nombrado Doctor Honoris Causa en 2001, nombramiento que incentivó a Miquel a realizar en su tierra, dado que el premio vino directamente de la Universidad de las Islas Baleares, una obra que tendría que ser espectacular, pues sería, el agradecimiento del de Felanitx por tal reconocimiento.

El escenario elegido para esa obra monumental fue la Capilla de San Pedro, hoy del Santísimo de la Catedral de Palma.³⁷ Después se procedió a la aprobación por parte del cabildo catedralicio, quién aceptó que el tema de dicho lugar sagrado fuera la multiplicación de los panes y peces. Una vez elegido el tema, se le pidió a Miquel la realización de una maqueta que reflejara su futuro proyecto, y en cuanto lo concluyó, se empezaron los trabajos hasta su conclusión.

Entrando ya en el aspecto final de la obra, decir tiene que lo que se buscaba con dicha intervención barceloniana, no era sino la penetración del arte contemporáneo más actual en un edificio histórico y de una envergadura sin precedentes, y la pervivencia de una continuidad con respecto al modernismo de Gaudí y Josep María Jujol.

³⁶ Texto extraído de : <http://www.lavanguardia.com/cultura/20090508/53699675487/el-paso-doble-de-barcelo-una-de-las-estrellas-en-venecia.html> (Revisado en la fecha 17/03/15)

³⁷ El motivo de tal elección, se debe a que se trataba de una capilla que en su conjunto, a diferencia del resto de capillas vecinas de la cabecera catedralicia, era poseedora de una desigual calidad artística.

Teniendo en cuenta esto, se puede decir que la reforma barceloniana ha consistido en la realización de una pared cerámica policromada de unos 300 m² que cubre los muros de la capilla en su totalidad. Esto lo completan cinco vitrales de casi 12 m de alto con inclusión de labor de grisalla, mobiliario litúrgico pétreo que incluye un altar, silla presidencial, ambón y dos bancos para el coro, y, finalmente, la consecuencia de todo este trabajo, ha sido un **“retablo escenográfico que se configura en torno a un tríptico de cerámica con tres frescos y dos cuevas. El mar, la tierra y la humanidad central. Las grutas marinas, replicantes de la arquitectura de trompas, marcan la conexión del circuito escénico como simulacro, como segunda piel”**³⁸.

³⁸ GAMBÚS SAIZ, Mercé , <<Miquel Barceló y la reforma de la capilla del Santísimo>> , en *Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea*, Nº 1, véase p. 218

Por otro lado, en cuanto a los aspectos más compositivos, es conveniente destacar que la estructura agrietada presente a lo largo de toda la capilla es entendida por Barceló como un conjunto de grietas que **“son una gran red, son como las termitas de África, dan un sentido involuntario a todo, dan una ligazón, una idea del tiempo. Las grietas hacen ligar perfectamente esta piel de arcilla con Gaudí y Jujol, las grietas hacen que la obra coja su lugar allá dentro gracias a su organicidad. El dibujo que hacen las grietas seguro que Gaudí y Jujol lo habrían firmado de golpe. Seguro. [...] Creo que hay una especie de comunión, de diálogo de mi obra y las suyas.”**³⁹

En lo que respecta a la iconografía de esta obra, es obligado señalar que todo lo que ésta recoge, supone un itinerario espectacular de su propia obra y vida. Y es que la obra, de gran complejidad técnica, supone ser toda una recreación de un fondo marino lleno de algas, pulpos...y, recreación, también, de la superficie de un huerto con panes, frutas, jarras de vino...Por supuesto, todo nace a partir de la parte central, parte en la que se aloja Cristo como “presidente” de toda esta capilla, receptor de la luz y el silencio, un silencio como palabra de Dios, un Dios habitante de este universo eucarístico cargado de belleza matérica.

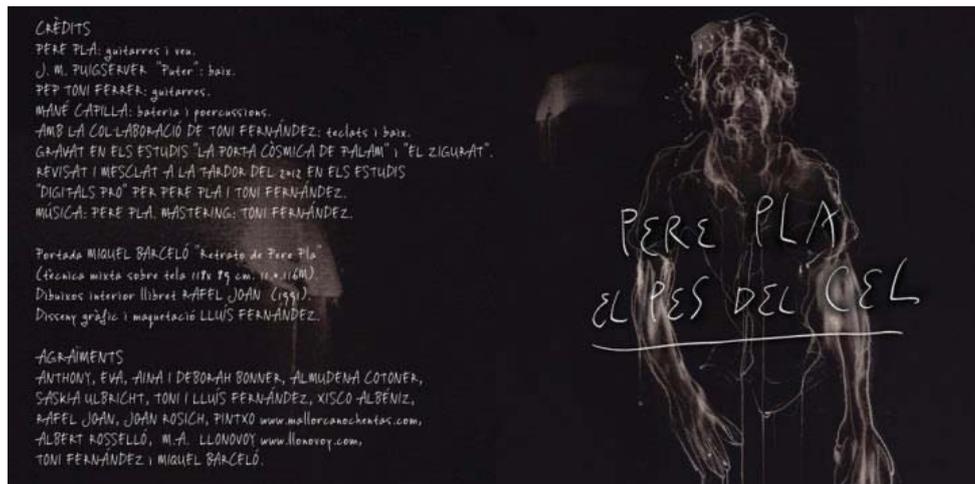
Antes de terminar con esta espléndida obra, me veo en la obligación de objetar que este proyecto, ha marcado un hito en la carrera artística de Miquel, y lo ha marcado porque jamás se había visto depositando su arte en un edificio de tal envergadura como es la Catedral de Palma de Mallorca, catedral de raíz profunda, en la que lo gótico, lo renacentista, y ahora, lo contemporáneo, conviven en armonía total día tras día sin inconveniente.

2.2.2.5 Segunda década del s. XXI: la experimentación no cesa

Hoy en día, y en lo que engloba esta segunda década de la centuria actual, Barceló ha estado activo en el campo artístico, dado que es un artista que jamás encuentra tiempo para cansarse de su pasión, el arte. En este sentido, he de decir que lo más reciente en la obra barceloniana no son sino una nueva portada de CD, y, unas pinturas novedosas y llenas de originalidad y exceso de personalidad.

³⁹ GAMBÚS SAIZ, Mercé , <<Miquel Barceló y la reforma de la capilla del Santísimo>> , en *Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea*, Nº 1, véase p. 226

En lo que respecta a la portada de CD, decir tiene que de nuevo vemos a Barceló poniéndose al servicio de la música. En este caso, el destinatario de su arte es Pere Pla, un compositor de rock y amigo de Barceló. La imagen que nos ofrece Miquel en la portada del disco *El pes del cel*, parece una auténtica radiografía del músico, dominada por un fondo negro inquietante que deriva en una composición poderosa pero a la vez amenazadora y escalofriante. Curiosamente, la representación que nos deja en dicha portada se constituyó a base de lavandina, una disolución acuosa que veremos empleada de manera reiterada en sus últimos trabajos retratísticos.

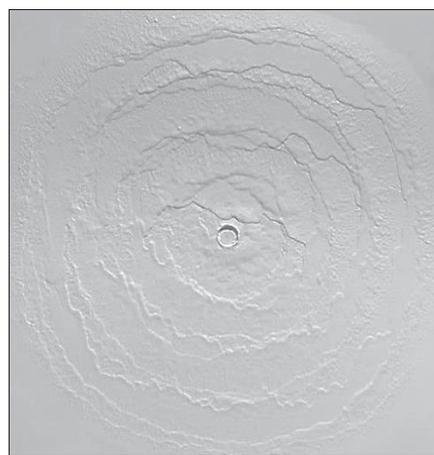
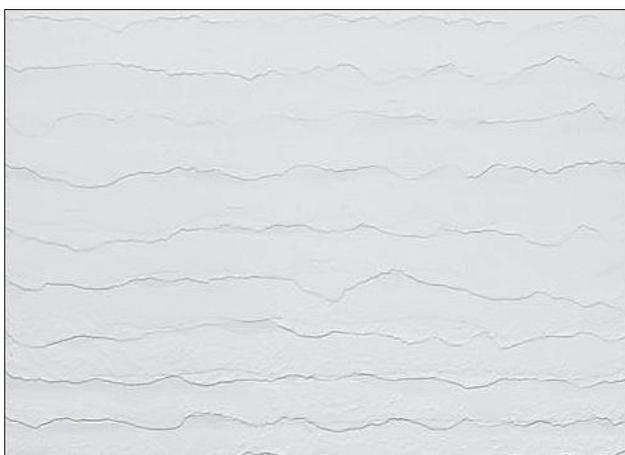

En lo que se refiere a estos últimos, cabe señalar que se trata de retratos de familiares y amigos íntimos (escritores y poetas) en tela pintados y más tarde despintados mediante la aplicación de lejía sobre éstos. Sin duda, una arriesgada aventura por parte del de Felanitx, que vuelve a demostrar que sus propuestas no cesan en originalidad ni en innovación, y ejemplo de ello son Dore (2013), Gimferrer (2010) y Marcella (2012).

Y si estos retratos suponen todo un testimonio de audacia creativa, no menos lo son una serie de cuadros totalmente blancos, constituidos por relieves que semejan olas, y que sin lugar a duda, nos remiten a esos desiertos blancos de una de sus etapas anteriores.

Se trataría de pinturas realizadas a partir de pigmentos blancos únicamente, que adquieren movimiento y vivacidad mediante la inclusión de salientes que imitan sucesiones de olas, volviendo así, a la temática marina, una temática que habita muy profundamente en el corazón de Barceló. Los ejemplos más llamativos de este tipo de obras son Houlographie, y, Plaza de toros de Ronda, ambos de 2012.

Así, con lo más llamativo de sus propuestas más recientes, llegamos al final del análisis de la producción artística de Barceló, una producción que nos ha permitido ver, etapa tras etapa, que estamos ante un auténtico genio del arte español e internacional, que vivió, vive y vivirá para crear, inventar y concebir arte.

2.2.3- Miquel Barceló en el panorama artístico actual

2.2.3.1 Valoración del artista

Miquel es el artista contemporáneo español vivo más reconocido de las últimas décadas, ofreciendo una obra única e inimitable, una obra capaz de dejar sin palabras al corazón más férreo. Por eso, si alguien a estas alturas del partido no admite lo que dicen mis palabras, le recomendaría leer con atención este apartado que he querido incluir para que se sea consciente de la valoración que ha ido ganando Barceló con el paso de los años en el mundo artístico, convirtiéndose en una de las figuras más impresionantes del arte español actual.

2.2.3.1.1 Nombramientos, premios y galardones de Miquel Barceló

Por todo lo dicho anteriormente, me dedico, a continuación, a citar cada uno de los premios y galardones que el de Felanitx ha ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria artística, trayectoria que empezaba tímidamente en los años ´70 del s.XX, y que hoy, en el s.XXI, no ha encontrado fin.

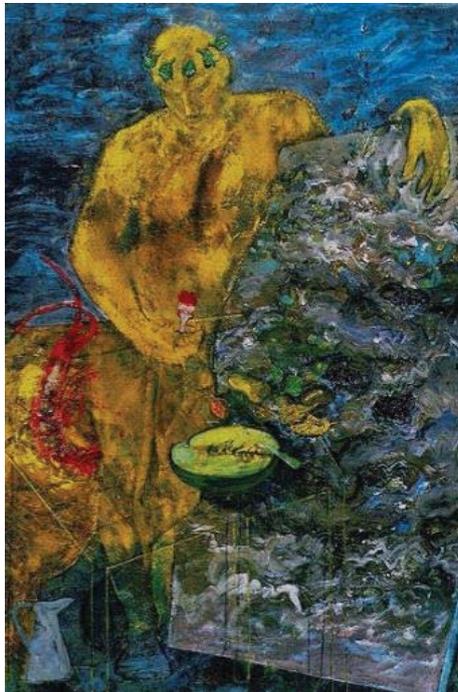
1984→ Premio Icaro de Artes Plásticas, concedido por Diario 16
1986→ Premio Nacional de Artes Plásticas
1999→ Premio Diario de Mallorca, y, Premio Nacional de Cataluña de Artes Plásticas
2000→ Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
2001→ Doctor Honoris Causa, nombrado por la Universidad de las Islas Baleares
2002→ Hijo Ilustre de Felanitx
2003→ Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Premio Alzina (dado por el GOB), y, Premio AECA en ARCO concedido por la Asociación Española de Críticos de Arte por considerarlo el mejor artista internacional vivo
2007→ Premio Sorolla, concedido por la Hispanic Society of America de Nueva York
2012→ Doctor Honoris Causa por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
2014→ Premio Nacional de Arte Gráfico, otorgado por la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

2.2.3.2 Situación del artista en el mercado nacional e internacional

Barceló es, a día de hoy, el más firme representante nacional e internacional del arte español actual. Su carrera artística fue y es envidiable de cara a su proyección internacional, algo que, sin lugar a duda, ha sido todo un beneficio en lo que se refiere al arte español de su generación, puesto que lo ha favorecido extraordinariamente.

Por todo esto, se entiende no sólo que sus obras hayan y sigan formado parte de las colecciones más prestigiosas del momento, sino también, que dichas obras hayan y sigan ocupando un lugar importante en las salas de los museos más importantes del mundo.

En lo que respecta a su situación en el mercado nacional e internacional, conviene señalar que estamos hablando del artista más cotizado y valorado del panorama artístico español actual. No obstante, es verdad, por otro lado, que Barceló, a pesar de ser elogiado por muchos, la crítica no ha sido del todo justa, en mi opinión, con él, sin embargo, los precios de sus obras siempre han rozado cifras desorbitadas y cuantiosas, cifras a las que, en ocasiones, ni el propio artista mallorquín podría hacer frente. Digo esto, porque muy poca gente es conocedora de que Miquel, en ocasiones, y cuando el dinero se lo permitía, llegó a adquirir sus propias obras, y un ejemplo de ello fue lo que pasó con la obra Giorgione a Felanitx (1984), una pintura de su etapa juvenil, por la que el artista español siente un especial afecto.

Así, hay que dejar claro, que a pesar de que Barceló sea uno de los pocos artistas que han tenido su valor reconocido en vida, y de que sus obras tengan alta cotización, no hay que olvidar, que la relación del de Felanitx con el mercado del arte no es precisamente cordial, sino más bien distante y fría. Y es que, por todos es sabido el comportamiento “egoísta” que el artista manifiesta en el momento en que algún galerista lo visita a sus estudios para hacerse con alguna de sus piezas. Esto último, es comprensible si entendemos que nos enfrentamos a un hombre que, en ocasiones, se encariña demasiado con sus producciones, situación que lo lleva a esconder sus obras favoritas para evitar que éstas sean vendidas, sobre todo cuando se trata de alguna de sus cerámicas.

Por tanto, estamos ante un artista que aunque sea constantemente demandado en el mercado del arte, lo difícil que se le hace desprenderse de sus obras provoca que éstas sean muy poco cedidas a galeristas y coleccionistas. Esa elevada demanda a la que su obra se ve sometida hoy en día, así como su escasa oferta, explicarían que Barceló sea, en la actualidad, el artista contemporáneo vivo más cotizado de España; ejemplo de ello se pudo ver en una ocasión en la que en la sala de subastas londinense Christie's, una persona se haya hecho con un "barceló" pagando un total de 4,4 millones de euros.

Por otro lado, Miquel, y eso es a tener en cuenta, es uno de los pocos artistas españoles por los que llegan a pagar cantidades excesivamente elevadas, y digo que es uno de los pocos porque esa es la realidad. Esto es fácil de entender, sólo es preciso y necesario ser conscientes de que al ser extranjeros la gran mayoría de los coleccionistas, los artistas más cotizados del mercado artístico serán también los extranjeros. Los coleccionistas extranjeros son los que más compran, y por ello, en sus manos está el orden de los artistas en el ranking de cotización actual. Los artistas españoles sólo llegarán a ocupar los primeros puestos cuando el coleccionista español se sumerja en la compra de arte con más frecuencia y más audacia.

Un vivo reflejo de esta situación es la lista de los quinientos artistas contemporáneos más cotizados del mercado actual. En dicha lista, se aprecia como son sobre todo los artistas europeos, que no españoles, los que dominan el ranking, aunque entre ellos no es difícil encontrar artistas chinos, chinos que no gozan de reconocimiento fuera de su país pero que al haber un número desorbitado de coleccionistas de dicha nacionalidad, pone a éstos últimos en una situación envidiable de cara a artistas de otras nacionalidades, como es el caso español. Con respecto a esto último, conviene señalar que nuestro artista, Miquel Barceló, ocupó, atendiendo a la clasificación de 2012/2013, el puesto 42 del ranking de los artistas contemporáneos más cotizados del mercado actual, un puesto que no mantuvo en la clasificación de 2013/2014, bajando hasta la posición 120, una posición que deseo con todas mis fuerzas mejore para la clasificación 2014/2015 y para las posteriores, claro está, porque no creo que el de Felanitx merezca tan mezquino puesto, a pesar de que el motivo por el que haya descendido en dicha clasificación haya sido por un asunto de autofalsificación de su propia obra.

3.- REFLEXIÓN PERSONAL ACERCA DE LA OBRA Y PERSONALIDAD DE MIQUEL BARCELÓ

Este trabajo me ha hecho conocer a un artista especial, pues nada ni nadie es comparable a él. Y es que ya de niño le decían a Barceló que era un animal, y parece ser que dicho calificativo pareció tomárselo muy en serio, pues hoy sigue devorando el arte con la misma pasión, furor y sentimiento con el que lo hacía en los años ´70 del s. XX. Esto es precisamente lo que yo admiro de él, el hecho de que sea incapaz de conformarse. Vive desconforme con el mundo y con la vida, no le gusta lo estático, lo inmóvil, lo “sin vida”, ama lo que muta, lo que se transforma, es amante del cambio. Y es que a pesar de que él no admita ser un depredador, lo es; devora cada imagen que crea, quizás, y eso es al menos mi opinión, porque es incapaz de transmitir con palabras lo que traduce materialmente en sus obras, actuando éstas como el mejor instrumento para verbalizar aquello que no puede decir usando la boca. ¿Puede ser dicha situación una muestra de lo patético que para él resulta hacer efímero el arte?, la respuesta es SÍ.

Todo esto se debe, también, a que estamos tratando a un artista enormemente original, pues cada obra suya es pura originalidad y exceso de personalidad, y lo que más caracteriza a esta última es ese cariño, afecto, apego, predilección y amor que siente todavía hoy por su “segunda esposa”, la materia. Ese conjunto de sentimientos que Barceló destila y deja ver por la materia, recorre cada vena de su cuerpo, adoptando ésta, un papel esencial en el ADN de Miquel. Y es que, algo que me resulta asombroso hoy, es que desde el principio de su carrera, siempre estuvo muy vinculado al ART-BRUT, también a todo el arte catalán de ese momento, Tápies...y, por supuesto, a toda esa escuela que se dedicaba a trabajar con la materia, pero Barceló, supo tratarla como el ingrediente esencial de su obra, y lo hizo como nunca nadie antes fue capaz de hacerlo, acercándose a ella desde una perspectiva y óptica muy personal.

Así, nadie puede negar que la materia fue y es su principal amante, pero, ¿y qué decir de sus “amores de juventud”? Hablar de amores de juventud en Barceló es hablar de Jackson Pollock, y eso lo demuestra bien en sus obras elaboradas mediante el dripping, e incluso en muchos de sus cuadros “soperos”. Pollock, no fue el único que pudo gozar de estar en el corazón del mallorquín, pues ese puesto se lo ganaron también Millet, Courbet, Delacroix... todos ellos, personajes a los que Barceló siempre guardó especial

admiración pero nunca una admiración de fan psicótico con deseos de imitación directa, en absoluto.

En este sentido, hay que decir que Miquel Barceló siempre demostró una genialidad autóctona e innovadora, incluso desde su etapa más juvenil. Recordemos que el de Felanitx, en su época más prematura, a pesar de esas exigencias de coherencia que dominaban al arte, él, sin ningún tipo de miedo, decidió escoger la incoherencia como método artístico, algo que se observa ya desde principios de los ´80 en sus producciones. Y es que el mallorquín nunca tuvo como propósito ni romper con toda la tradición artística ni transformar el arte, pues él mismo defiende que el arte es arte y punto, negándose a aceptar la idea de un arte mejor o peor, ya que para él, la valoración de una obra artística varía con el tiempo puesto que, tal y como afirma el balear, los criterios de clasificación cambian constantemente; debo decir al respecto, que esta postura barceloniana yo la comparto tajantemente.

Otra cosa que he descubierto de Miquel, es su singular y excepcional concepción de la imagen, a la que el artista mallorquín considera insuficiente en una obra de arte, pues alega que el arte de crear debe ser algo más que la búsqueda de un icono, dado que detrás de cada imagen, siempre hay algo que ha empujado al creador a engendrarla, y ese algo es lo que da el adjetivo de mágica a esa imagen.

Y es que su manera de entender y hacer arte, es la causante de que la llegada del éxito a su vida fuera algo prematuro, algo que a día de hoy, le resulta increíble de asimilar, puesto que él era incapaz de concebir que un artista de provincia, en su caso Felanitx, pudiera llegar tan lejos, gozando en muy poco tiempo de estabilidad económica, así como de reconocimiento a nivel internacional y nacional. Digo todo esto para responder de la manera más moderada que puedo, la inoportunidad que ha demostrado tener el “artista” Santiago Sierra con Barceló, a raíz de unas declaraciones de éste último acerca de la “mala conducta” de Sierra en la Bienal de Venecia. Me gustaría dejar claro que no creo que sea lo más justo, el responder con tan repugnante ataque a una simple opinión, y tampoco creo necesario el uso de calificativos tales como “Picasso de pacotilla”, “ricachón monárquico mallorquín”, “tonto cerebral”... Así, me veo obligada a dedicarle unas palabras a Don Santiago: *Señor Sierra, ¿dónde se ha dejado olvidada su elegancia?, eso en el caso de que alguna vez haya sido poseedor de ella. Usted dice que las creaciones barcelonianas están bañadas de cierta idiotez, pero déjeme decirle que*

eso no es así, y si en algún caso así usted lo considera, le recomendaría echar una ojeada a sus producciones, verá como es imposible decidir cuál de todas ellas tiene menos grado de idiotez.

Sin embargo, yo he podido darme cuenta de que Barceló no es un “santo” en cuanto a personalidad, y en eso debo ser franca, pues a través de toda la bibliografía que he empleado para mi TFG, he descubierto que Miquel no es una persona modesta, y también, que no se divierte hablando de los artistas coetáneos a él; dos afirmaciones que justifico dejando claro que él mismo siempre se ha venido catalogando como un ser egocéntrico y narcisista, dejando frases letales a preguntas de Juncosa tales como “¿**Qué te parece la pintura española? Pienso que hay un montón de pintores ahora y algunos están bien**”⁴⁰, a lo que Miquel responde “**Desde luego, sobre todo que hay un montón es verdad**”⁴¹. También existen otras sentencias que demuestran mis anteriores calificativos acerca de Barceló, entre las que se encuentran otras respuestas dadas por éste a Juncosa a afirmaciones como “**Antes has dicho que los pintores son muy cultos**”⁴², a lo que el mallorquín manifiesta “**Yo jamás he dicho eso, en todo caso lo decía refiriéndome a mí mismo**”⁴³.

Pero a pesar de todo ello, cuando se trata de aceptar las críticas, su posición se decanta por destilar cortesía, respeto y atención, pero, y eso hay que dejarlo claro, nunca éstas fueron un vehículo hacedor de cambios en la obra barceloniana. Y es que él siempre ha asegurado que está tan acostumbrado a cualquier cosa que se diga de él, que ya nada le sorprende. Así, defiende que nunca hay que quejarse de las críticas que de uno se hagan, porque de ellas sólo puedes y debes aprender.

Y para terminar, sólo he de decir que con esta escueta pero intensa reflexión personal, he revelado mis más íntimas impresiones acerca de este artista, un artista poseedor de una autoconfianza envidiable que, sin duda, le aportó esa valentía de probar todo sin miedo a perder en este juego que resulta ser el arte, un juego en el que es innegable que el de Felanitx, ha salido campeón nacional e internacional, y como tal, espero que así lo siga demostrando.

² JUNCOSA, Enrique: *Miquel Barceló, sentimiento del tiempo*, véase p.20

⁴¹ Op.cit, véase p.20

⁴² Op.cit, véase p.25

⁴³ Op.cit, véase p.25

4.- CONCLUSIÓN FINAL

Llegamos al punto más decisivo del trabajo, ese punto dedicado a admitir si los objetivos propuestos en un primer momento han sido satisfactoriamente conseguidos. Al respecto, no puedo sino dejar claro que todas las metas citadas al comienzo del trabajo, creo que han sido logradas, tanto las centradas en descifrar la personalidad de Barceló, como las ocupadas en interpretar el arte del mallorquín. Pero, además, se han cumplido objetivos tales como, ser testigo de la influencia de la biografía de Barceló en su obra, conocer los motivos de la evolución que ha experimentado su valoración como artista, destapando sus momentos más álgidos, sin echar de menos los más bajos, dejando ver, también, como éstos últimos han actuado de manera poco favorable de cara a su posición en el mundo del mercado del arte.

No obstante, creo que el mayor enriquecimiento que este trabajo me ha brindado, ha sido el darme la capacidad de generarme una visión propia acerca de la vida y obra de Miquel Barceló, algo que hace años jamás se me hubiera pasado por la cabeza. Por ello, en estas últimas líneas de la conclusión final, tengo que admitir que gracias a este proyecto final de carrera, he podido descubrir a un artista único, capaz de recrearse en cada momento, capaz de dejar en cada obra una parte de su vida haciendo todo con un furor envidiable, y capaz de emocionarme con sus producciones, algo que hasta el día de hoy, pocos artistas han logrado conseguir de mí, y eso yo, como futura historiadora del arte, lo valoro mucho.

5.- BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- ASHTON, Dore. *Miquel Barceló. A mitad del camino de la vida*. Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, Barcelona, 2008.
- BARCELÓ, Miquel. *La arcilla, la obra escultórica: PINTURA*. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2013.
- BARCELÓ, Miquel. *La catedral bajo el mar*. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2005.
- BARCELÓ, Miquel. *Obra africana*. CAC Málaga, Ayuntamiento de Málaga. Turner, Madrid, 2008.
- CALVO SERALLER, Francisco. *El taller de esculturas de Barceló*. TF Artes Gráficas, Alcobendas, 2002.
- CALVO SERALLER, Francisco. *Pintores españoles entre dos fines de siglo (1880-1990). De Eduardo Rosales a Miquel Barceló*. Alianza Editorial, Madrid, 1990.
- CANTARELLAS CAMPS, Catalina. *L'univers artístic de Miquel Barceló*. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2003.
- DAMIANO, Michael. *Porque la vida no basta. Encuentros con Miquel Barceló*. EDITORIAL ANAGRAMA, S. A, Barcelona, 2012.
- JUNCOSA, Enrique, *Miquel Barceló: sentimiento del tiempo*. Editorial Síntesis, Madrid, 2004.
- NEGUERUELA CEBALLOS, Jacinta, *Un arte presencial: Yves Bonnefoy a Miquel Barceló*. Devenir, Madrid, 2007.

Revistas:

- ANAUT, Alberto. <<La pintura es un oficio solitario. Una conversación con Miquel Barceló>> en *Minerva: Revista del Círculo de Bellas Artes*, Nº19, 2012, págs.64-67.
- GAMBÚS SAIZ, Mercé. <<Miquel Barceló y la reforma de la capilla del Santísimo. Una intervención contemporánea en la Catedral de Mallorca>> en *Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea*, Nº1, Universidad de La Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2007, págs. 218-231.
- LARRABEITI, Gorka. <<Barceló por Barceló>> en *Revista del Instituto Cervantes*, Nº4, 2003, págs.13-19.

- NASINI, Belén. <<Reflexiones en torno al origen de la creación pictórica de Miquel Barceló>> en *Bajo Palabra: Revista de Filosofía*, N°5, 2010, págs.107-114.

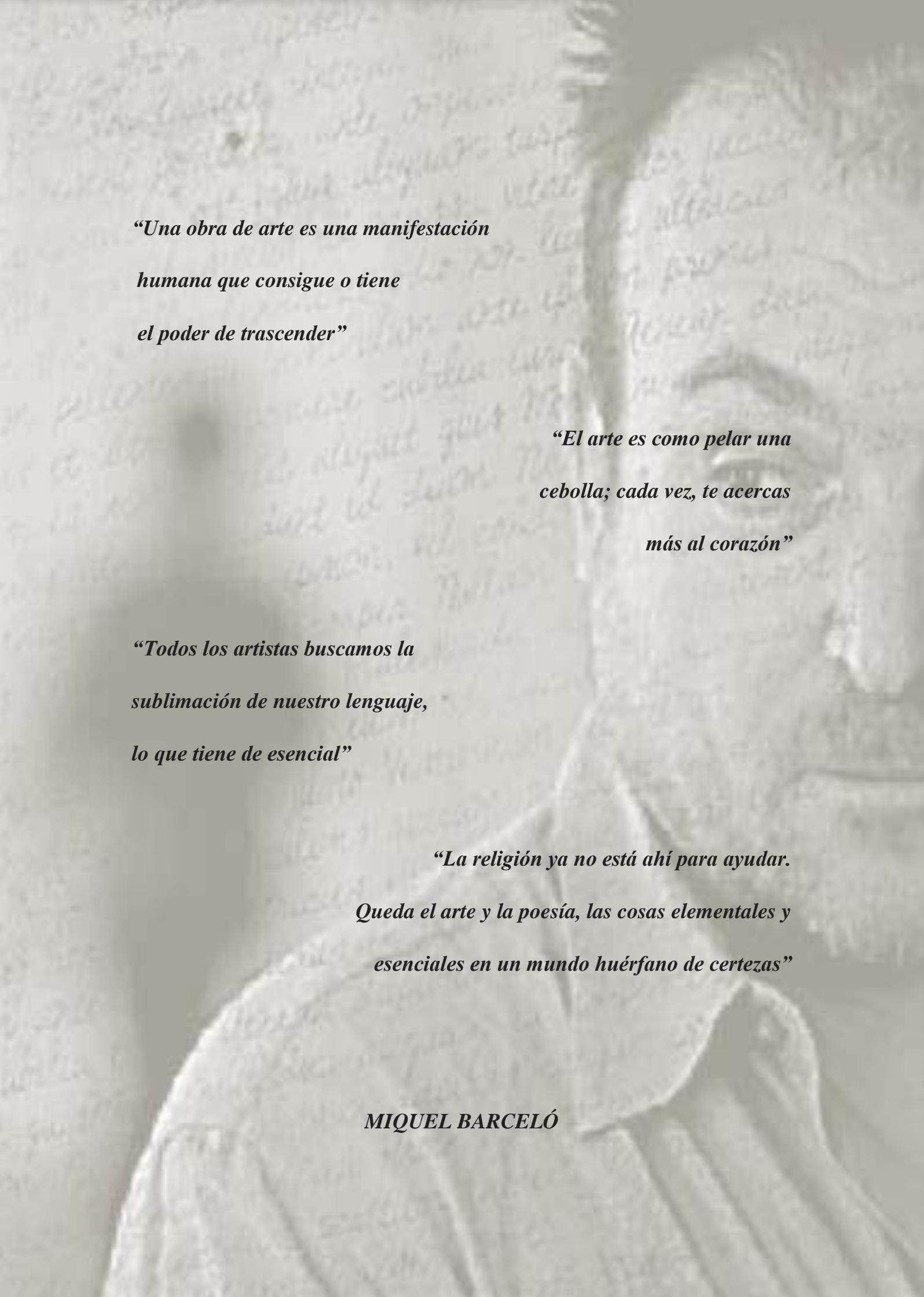
Sitios web para extracción de imágenes:

- www.artnet.com
- www.gallerimda.com
- www.grabados-chillida.com
- www.guggenheim-bilbao.es
- www.kunstforumwien.at
- www.macba.cat
- www.museoreinasofia.es
- www.slideshare.net
- www.sothebys.com
- www.todocoleccion.net

Sitios web para extracción de textos:

- LLADÓ, Albert. <<El 'Paso Doble' de Barceló, una de las estrellas en Venecia>>. *La Vanguardia*. 08/05/2009. [Consulta: 17/03/2015]. Disponible en: <http://www.lavanguardia.com/cultura/20090508/53699675487/el-paso-doble-de-barcelo-una-de-las-estrellas-en-venecia.html>
- ARIAS, Juan. <<Miquel Barceló, recibido en Brasil como el nuevo Picasso, deslumbra en São Paulo>>. *El País*. São Paulo ,15/12/2003. [Consulta: 09/03/2015]. Disponible en: http://elpais.com/diario/2003/12/15/cultura/1071442802_850215.html
- DÍAZ DE TUESTA, M. José. <<El arte accidental de Barceló>>. *El País*. Madrid, 17/02/2008. [Consulta: 11/03/2015]. Disponible en: http://elpais.com/diario/2008/02/17/tendencias/1203202802_850215.html
- MANRESA, Andreu. Entrevista a Miquel Barceló; 'No sé si tiene sentido crear una cosa que ya hizo otro'. *El País*. Saint Paul de Vence (Francia) ,14/04/2002. [Consulta: 20/03/2015]. Disponible en: http://elpais.com/diario/2002/04/14/cultura/1018735202_850215.html

- MANRESA, Andreu. <<Miquel Barceló expone los favoritos de su biblioteca>>. *El País*. 11/08/2000. [Consulta: 15/03/2015]. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2002/08/11/revistaverano/1029016817_850215.html
- MORA, Miguel. <<Barceló acaba su 'Divina comedia', aunque no quiso leer la obra de Dante>>. *El País*. Madrid, 02/10/2003. [Consulta: 09/03/2015]. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2003/10/02/cultura/1065045604_850215.html
- SUBIROS, Pep. <<Las entrañas de la vida>>. *El País*. 05/03/1996. [Consulta: 10/03/2015]. Disponible en:
http://elpais.com/diario/1996/03/05/cultura/825980404_850215.html
- UTRERA, Federico. <<Lanzarote y la cúpula de Barceló>>. www.eldiario.es. Islas Canarias. 21/11/2008. [Consulta: 12/03/2015]. Disponible en:
http://www.eldiario.es/canariasahora/canariasopina/Lanzarote-cupula-Barcelo_6_99100139.html
- 16-04-2010. *Miquel Barceló. La Solitude Organisative*, video de YouTube, 19:50-20:14, publicado por “UNED”. [Consulta: 18/04/2015]. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=nWhC1mvwokc>.

*“Una obra de arte es una manifestación
humana que consigue o tiene
el poder de trascender”*

*“El arte es como pelar una
cebolla; cada vez, te acercas
más al corazón”*

*“Todos los artistas buscamos la
sublimación de nuestro lenguaje,
lo que tiene de esencial”*

*“La religión ya no está ahí para ayudar.
Queda el arte y la poesía, las cosas elementales y
esenciales en un mundo huérfano de certezas”*

MIQUEL BARCELÓ