

La moartea artistei Paula Rego, pictoriță rebelă

Paula Rego a murit miercuri, 8 iunie, în locuința sa din nordul Londrei. În vârstă de 87 de ani, artista care trăiește în Marea Britanie a făcut parte din a doua generație a Școlii de la Londra, alături de Francis Bacon și Lucian Freud.

Născută la Lisabona în 1935, Paula Rego s-a mutat la Londra la începutul anilor 1960, unde și-a continuat arta legată de lucrări figurative chinuite. Pe nedrept ignorată în Franța, mai multe instituții importante i-au pus în valoare opera în ultimii ani. Acesta este cazul galeriei Tate (2021) din Londra, Kunstmuseum (2021-2022) din Haga și Museo Picasso Málaga din Spania, care prezintă cea mai mare retrospectivă a operei sale până la 21 august 2022. O parte din lucrările sale sunt prezentate și în cadrul expoziției internaționale "The Milk of Dreams", la cea de-a 59-a ediție a Bienalei de la Veneția, până pe 27 noiembrie, precum și în cadrul expoziției "All I Want". "Artiști portughezi între 1900 la 2020" la CCC OD (Centru de creație olivier debré) din Tours până pe 4 septembrie, cu ocazia sezonului Franța-Portugalia. În 2015, Paula Rego ne-a primit în atelierul ei din Londra. Ca un omagiu, publicăm mai jos portretul ei publicat cu această ocazie.

*

Lumea chinuită a Paulei Rego

Manechine tulburătoare așezate în fotolii, măști de carnaval, păpuși îngrămădite pe o canapea, o maimuță împăiată abandonată într-un colț al camerei. Mobilier din toate

epocile, o schelă, accesorii, rafturi unde sunt agățate diferite costume.

Toate aceste elemente evocă o zonă de culise în care ar fi depozitate elementele de decor ale unei piese ciudate. Dar aici, în atelierul Paulei Rego, spectacolul are loc pe pânze uriașe, aliniat pe șevalete. Din aceste creaturi, personaje sau animale pe care le creează, le transformă sau le deghizează încă din anii '70, se nasc scene compuse care îi inspiră tablouri de mare forță, în care se intersectează realitatea și ficțiunea, visele și coșmarurile, copilăria și moartea, între trecut și prezent.

Naiade 1978

Necunoscută în Franța

Deși artista este celebră în țara sa natală, Portugalia, unde are propriul muzeu, și în Anglia, unde s-a stabilit de la începutul anilor 1960 (Galeria Națională de Portrete din Londra are două dintre tablourile sale), opera sa rămâne în mod misterios necunoscută în Franța. Trebuie să salutăm, așadar, inițiativa galeriei Sophie Scheidecker din Paris, care i-a oferit în 2012 prima expoziție monografică franceză (în paralel cu superba prezentare de lucrări de la Centrul Calouste Gulbenkian) și care a prezentat în 2015 un set de desene recente, gravuri și pasteluri revizuite.

Ange-1998 –pastel

Aceasta este o ocazie de a descoperi această operă figurativă, care a fost influențată de literatura secolului al XIX-lea (romanele lui José Maria de Eça de Queirós), de poezia lui Edgar Poe, de legende portugheze (Ciorba de piatră), de teatru și, bineînțeles, de istoria artei. Privind tablourile sale, cum să nu te gândești la Goya și Zurbarán, la Max Ernst și, mai ales, la universul populat de figurile macabre și grimasele pictate de James Ensor?

<https://www.youtube.com/watch?v=TftrTrQfUOo>

Viața așa cum este ea

La aproape 80 de ani, artista vorbește cu plăcere despre viața ei și despre tot ceea ce, conștient sau nu, i-a hrănit și îmbogățit imaginile. Dincolo de numeroasele sale influențe literare și artistice, ea își extrage materialul pentru picturile sale din adâncurile ei, exprimând pe pânză ceea ce a trăit, ceea ce trăiește și ceea ce vede. Cu sinceritate și luciditate. *Pictura mea nu este un "teatru al cruzimii", este viața așa cum este, ne asigură ea. Lumea și oamenii sunt așa, totul este adevărat.*

Paula Rego a crescut într-o familie din clasa de mijloc în timpul uneia dintre cele mai întunecate perioade din istoria Portugaliei. *"Dictatura lui Salazar a durat foarte mult timp. Era deja un dictator când m-am născut, era încă un dictator când eram adolescentă și era încă un dictator când am avut proprii mei copii. Când eram mică, tatăl meu mi-a spus că Portugalia nu este o țară pentru o femeie și că mă va scoate de acolo. M-a trimis la școală în Anglia când aveam 16 ani. Tatăl meu era foarte anglofil, în timp ce mama iubea Franța. Mergeau*

acolo în fiecare an, ea își cumpăra pălării de acolo..."

Servantele 1987-acrilic

Londra, orașul adoptat

De când se știe, Paula Rego a iubit să deseneze și a știut de la o vârstă fragedă că va deveni artistă. Sprijinită de părinți iubitori și solidari, a studiat la Slade School of Fine Art din Londra, unde a câștigat Premiul I pentru lucrarea sa intitulată *Under Milkwood*. "Atunci a început totul cu adevărat", spune ea. Prima sa expoziție a avut loc la Belas Artes din Lisabona în 1963. Artista a prezentat o serie de colaje inspirate de situația politică din țara sa, printre care și elocventul Salazar vomitând Patria, care, la fel ca toate celelalte, a fost cenzurat. Între timp, Paula s-a căsătorit la Londra, în 1959, cu pictorul Victor Willing.

Am cumpărat o casă în Albert Street House în 1961. În Anglia, era foarte dificil să organizezi o expoziție. Galerile nu s-au gândit nici măcar o secundă că munca unei tinere femei merită să fie expusă. Dar am continuat să pictez, asta e tot ce am putut face.

Departe de a fi descurajată, a făcut din Londra casa ei. Și în cartierul Camden locuiește și lucrează și astăzi. "Atelierul meu este locul în care mă simt cel mai bine", spune Paula Rego, referindu-se la acest spațiu vast compus din două camere cu pereți de un alb imaculat. Munca este o plăcere pentru ea, dar și o necesitate. Ea vine la studio în fiecare zi a săptămânii, cu excepția duminicii. "În acea zi îmi pun o fustă și îmi invit familia la ceai!"

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=vDZGh1O72uQ&t=1s>

Paula Rego la Curwen Studio | TateShots

De câțiva ani, lucrează cu asistenta sa, Lila Nunes, care o ajută să își mute echipamentul, să aranjeze spectacolele complicate și pozează de bunăvoie printre păpuși, măști, jucării și alte figuri din papier-mâché. *Este prietena mea și muza mea. Eu îi spun povestea pe care vreau să o spun și ea, ca o actriță, o joacă.*

Carne și curaj

Nimic nu o interesează pe Paula Rego mai mult decât ființa umană. Pentru ea nu există naturi statice și cu atât mai puțin peisaje. Peisajele sunt ceea ce se vede de la ferestrele hotelurilor", spune ea. Pentru ca o poveste să

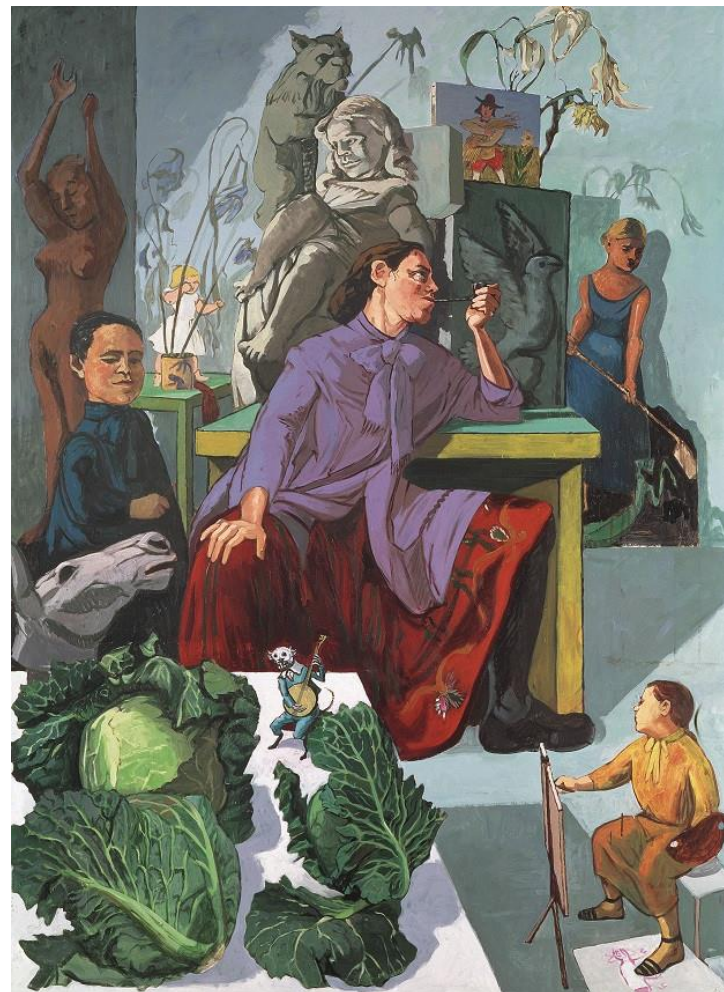
înceapă, trebuie să existe personaje. Iubește narațiunea, poveștile și istoria, după cum o demonstrează recenta sa serie Moartea regelui, un omagiu adus lui Manuel al II-lea, ultimul rege al Portugaliei, încoronat în 1908 și exilat în Anglia doi ani mai târziu, după lovitura de stat și proclamarea Republicii. Pe de altă parte, ea urăște ilustrațiile simple. Un tablou trebuie să aibă carne, curaj și să evoce emoții. Există ceva din Lucian Freud în realismul rece al fețelor sale, în modul frontal și fără compromisuri de a arăta corpurile personajelor sale.

Target -1995 pastel

Prin intermediul picturilor, pastelurilor (tehnica ei preferată) sau al gravurilor, Paula Rego evocă lumea noastră. Există referiri frecvente la război, suferință, dominație, avort, viol și chiar excizie. O viziune întunecată a umanității, îndulcită ici și colo de câteva tușe de umor (Iepurașul însărcinat care povestește pățania părinților săi) sau de o notă de tandrețe, atunci când artista o reprezintă pe mama sa ca pe o varză în "Varza care plânge".

Artista în atelierul său 1993 –acrilice

O poveste în evoluție

Pentru fiecare dintre lucrările sale, Paula procedează în același mod. Începe cu o idee pe care o schițează pe hârtie, producând uneori câteva zeci de desene și schițe pregătitoare. Urmează apoi momentul punerii în scenă în atelier, repetând la nesfârșit ipostazele și aranjamentele figurilor, până când "pictura" finală îi convine. Evident, pe măsură ce lucrarea avansează, povestea va evolua și totul se va schimba", spune ea. *Și pot ajunge să simt compasiune pentru unele dintre personajele mele, oricât de detestabile ar fi ele. Și dacă încep să simt simpatie pentru Salazar, ar fi bine să nu-l mai pictez imediat și să trec mai departe.*

**

Preluat din :

<https://www.connaissancedesarts.com/>

traducere- AG Editura SAGA

Alte desene - Internet

**

