

FUTURE PRESENT PAST: PEDRO PARICIO

The French Surrealist poet and novelist Louis Aragon wrote in his 1963 poem *Le Fou d'Elsa*, or *Elsa's Madness*: "J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir" - "I reinvented the past to see the beauty of the future". It is the perfect summation of Spanish artist Pedro Paricio's approach to painting. His latest exhibition is homage to the history of art, a celebration of the formation of today's visual culture. In this series of work, Paricio has used the iconic images in our collective unconscious to create a fresh take on how the modern artist can relate to the past. As he notes from his studio in Barcelona, "I have 40,000 years of painting history to use and I want to use all of them in my own way."

Paricio's current work fuses his own graphic style - which references everything from digital culture to Abstract Expressionism to Spanish traditions - with the compositions and approach of artists throughout history. Iconic works by Francis Bacon, Kazimir Malevich, Edward Hopper, Michelangelo, Caravaggio, Andy Warhol and Lucien Freud are reworked with humour and respect. It's a fresh approach to appropriation, where images are quoted and re-imagined. Gerhard Richter's *Emma* (1966) is transformed into a figure made of acid-coloured shapes descending stairs in the composition of *Pedro (naked at stairs)*. The vulnerability and simplicity of Modigliani's *Le Petit Paysan*, or *The Little Peasant*, of 1918 reverberates in *Times change but painters don't*. "I love Velazquez but I am not going to paint like him," Paricio notes. "Yet when I study his paintings, I learn something that I can't explain. I am not talking about symbolism or iconic stories. I am talking about why a Madonna by Raphael is different from other Madonnas from the same period. Why Bacon is Bacon. There is something in these paintings that you can take inside you and use."

The artist is a self-confessed addict of past cultures - Mayan, Indian, Arabic, Buddhist, African, as well as having an obvious fascination with

> *Tradition* [detail]

Western art. “Today there is the idea, which is totally wrong to me, that if you are young you should be opposed to tradition. That tradition is boring. It’s an idea that was born out of the avant-garde at the end of the nineteenth and beginning of the twentieth century. The idea of breaking completely with the past. But you need a past, a history that you can break,” Paricio argues, “I am tired of talking to young artists who know nothing about art history. If you don’t know where you come from, how can you know where you are going?”

There is a surprising complexity to Paricio’s approach to painting techniques and textures. In a single image there can be loose impasto, smooth graduated shading, and flat planes of pigment. This multiplicity of texture is part of what makes his work so absorbing. All the pieces are created with acrylics, rather than oils. “I love the speed. I work layer over layer over layer, and in oil this is impossible, because every layer needs a long time to dry. Acrylic is my tool, but I am not closed to anything. At University I was painting with oils. I changed to acrylics when I was influenced by the street art movement around 2006-2007.” Born in Tenerife in 1982, Paricio studied, and is still based in Barcelona - one of the most inventive centres of international street art. His work is infused with that vibrancy. His colours are wild and rich. Many are used directly from the bottle, or mixed with gold and silver or fluorescents. These are the colours of the digital world, video games, computer screens and spray cans.

The majority of the works in Paricio’s current series are self-portraits - even if a figure is not present, as in the re-imagining of Constable in *Study for a Tree*. Motifs are repeated throughout the works - the every-man figure in a black suit, tie and hat, and a white shirt. This faceless figure changes with each image. He is hyper-masculine in *The Big Painter* and

Tradition, or mysterious in *The Incredulous* and the diptych *The Magic of Painting*. The physical, human element in these figures is represented by graphic blocks of pattern and colour. Faces have no features. Skin has no obvious hue. Instead the soul of the figure is depicted – something that reflects the artist’s interest in shamanistic and spiritual beliefs. “I think that the idea of science as a new God is totally wrong. I believe in the need to build new contemporary myths. Myths are the key to understand us. There are many things in this world that we cannot explain. Shamanism cannot cure cancer, but maybe can cure our broken souls. Art is a kind of shamanism. The artist is a shaman - a human being who can expand the world, reinterpreting the keys and the facts to other people.”

Paricio’s work champions the continuing relevance of painting – the power of the brush. “Painting may be the most human and complex discipline. You only need a surface (canvas, wood, stone), brush (fingers, plants, bamboo) and some paint (pigment, coffee, flowers) in order to work,” the artist explains. While many other disciplines rely on electrical energy or manufacture, the painter depends only on himself.

Francesca Gavin

Visual Arts Editor at Dazed & Confused

Author of Creative Space, Hell Bound: New Gothic Art and Street Renegades.

FUTURO PRESENTE PASADO: PEDRO PARICIO

La antología de poemas *Le Fou d'Elsa (Loco por Elsa)* de 1963, del novelista y poeta surrealista francés Louis Aragon, contiene una frase que resume a la perfección el modo en que Pedro Paricio entiende la pintura: "J'ai réinventé le passé pour voir la beauté de l'avenir" - "He reinventado el pasado para ver la belleza del futuro". Su más reciente exposición es un homenaje a la historia del arte, una celebración de la génesis de la cultura visual actual. Se trata de una serie de obras en las que Paricio, empleando imágenes icónicas del subconsciente colectivo, nos muestra el modo novedoso en que un artista moderno se identifica con el pasado. Tal y como señala desde su estudio en Barcelona: "Tengo 40,000 años de historia de la pintura para usar y quiero aprovecharlos todos, pero a mi manera."

Su obra actual combina el propio estilo gráfico del artista - que incorpora todo tipo de referencias, desde la cultura digital y el expresionismo abstracto a las tradiciones españolas - con composiciones y enfoques de artistas de épocas diversas. Obras icónicas de Francis Bacon, Kazimir Malevich, Edward Hopper, Michelangelo Caravaggio, Andy Warhol y Lucien Freud se ven retomadas con humor y respeto. Es una forma original de apropiación en la que las imágenes son citadas y reimaginadas. Así, en la composición *Pedro (naked at stairs)*, la *Emma* (1966) de Gerhard Richter se transforma en una figura formada por bloques de colores ácidos que baja una escalera, y en *Times change but painters don't*, se sienten los ecos de la vulnerabilidad y la sencillez de *Le Petit Paysan* de Modigliani. "Me encanta Velázquez, pero no pienso pintar como él", comenta Paricio. "Aún así, cuando estudio sus cuadros, aprendo algo que no puedo explicar. No me refiero a simbolismo ni a historias icónicas. Hablo de por qué una Madonna de Rafael es distinta de otras madonnas de la misma época, de por qué Bacon es Bacon. Estos cuadros tienen algo que puedes asimilar, llevar a tu interior y utilizar."

> *Pedro (naked at stairs)* [detalle]

Paricio se confiesa fanático de culturas pasadas - la maya, la india, la árabe, la budista, la africana - pero su fascinación por el arte occidental es también obvia. “Hoy en día existe la idea, en mi opinión totalmente errónea, de que si eres joven tienes que estar en contra de la tradición, de que la tradición es algo aburrido. Esta idea nació del movimiento vanguardista entre finales del siglo XIX y principios del XX. Se trataba de romper completamente con el pasado. Pero necesitas un pasado, una historia con los que romper”, alega Paricio. “Estoy cansado de hablar con artistas jóvenes que no tienen ni idea de la historia del arte. Si no sabes de dónde procedes, ¿cómo vas a saber adónde vas?”

Paricio combina técnicas pictóricas y texturas con una complejidad que sorprende. En un mismo cuadro, puede haber impasto aplicado con soltura, suaves graduaciones de color y planos de pigmentos lisos. Es en parte esta multiplicidad de texturas lo que hace sus obras tan fascinantes. Todos los cuadros están pintados con acrílico en vez de óleo. “Me encanta la rapidez. Trabajo aplicando capa, sobre capa, sobre capa y con el óleo es imposible porque cada capa necesita mucho tiempo para secar. Mi herramienta es el acrílico, aunque no le digo que no a nada. En la universidad, pintaba con óleo. Me pasé al acrílico influido por el arte urbano entre 2006 y 2007.” Paricio, nacido en Tenerife en 1982, estudió y aún vive en Barcelona, uno de los núcleos más creativos de arte urbano internacional, y su trabajo está impregnado de esa vivacidad. Sus colores son desenfrenados y ricos, a menudo aplicados directamente del tubo o combinados con tonos fluorescentes o con oro y plata. Son los colores del mundo digital, de los videojuegos, de las pantallas de ordenador y los aerosoles de pintura.

La mayoría de las obras de la serie actual son autorretratos, incluso cuando no hay una figura presente, como en la re imaginación de Constable *Study*

for a Tree. Motivos, como la figura del hombre cualquiera, con traje negro, corbata, sombrero y camisa blanca, se repiten de obra en obra. Se trata de una figura sin rostro que cambia en cada cuadro, y puede ser ultramasculina, como en *The Big Painter* o en *Tradition*, o misteriosa, como en *The Incredulous*, o en el díptico *The Magic of Painting*. El elemento físico humano de estas figuras está formado por bloques gráficos de formas y color, los rostros carecen de rasgos, no se obvia el matiz de la piel. Lo representado es el alma de esas figuras, en reflejo del interés del artista por las creencias espirituales y chamánicas. “La idea de que la ciencia es el nuevo Dios me parece totalmente errónea. Existe una necesidad de crear nuevos mitos contemporáneos, pues los mitos son la clave para entendernos. En este mundo hay muchas cosas que no podemos explicar. El chamanismo no puede curar el cáncer, pero quizá sí pueda curar almas destrozadas. El arte es una especie de chamanismo; el artista es el chamán, un ser humano que puede ampliar el mundo, reinterpretar las claves y los hechos para otras personas.”

El trabajo de Paricio se alza en adalid de la vigencia continuada de la pintura, del poder del pincel. “La pintura posiblemente sea la disciplina más humana y compleja. Para trabajar, no necesitas más que una superficie (lienzo, madera, piedra), un pincel (dedos, plantas, bambú) y pintura (pigmento, café, flores)”, explica el artista. Muchas otras disciplinas se apoyan en la energía eléctrica o en cosas fabricadas; el pintor, sin embargo, no depende más que de sí mismo.

Francesca Gavin

Editora de *Dazed & Confused*

Autora de *Creative Space*, *Hell Bound: New Gothic Art* y *Street Renegades*.