



URS LÜTHI
MORE OR LESS



URS LÜTHI
MORE OR LESS

Autor | Author: Urs Lüthi

Textos | Texts: Fernando Castro Flórez

Traducción | Translation: Manuel Castro

Imágenes | Pictures: Urs Lüthi, Susana Bañuelos y Aurora Ferrández

Diseño | Design: Aurora Ferrández

Edita | Edit: Aural Ediciones

Impresión | Printing: OFIBOOK SL

© Textos | Texts, Fernando Castro Florez.

© Imágenes | Pictures, Urs Lüthi y Aural Galería.

© de esta edición | of this edition, Aural Ediciones.

Del 17 de febrero al 23 de abril de 2022.

From February 17th to April 23rd of 2022.

Colabora | Collaborate: OTTO gallery

Primera edición numerada y firmada de 100 ejemplares.

First numbered and signed edition of 100 copies.

ISBN: 978-84-941516-9-9

Depósito Legal: A 176-2022

Impreso en España | Printing in Spain.

AURAL

Arte Contemporáneo

EDICIONES

www.auralgaleria.com

PLANTAR CARA EN TIEMPO DESQUICIADO
[SOBRE LAS “RARAS ESPECULACIONES” DE URS LÜTHI]

Fernando Castro Flórez

Muchas obras de arte contemporáneo se regodean en lo traumático sin que se llegue a superar lo epidérmico, solidario con el proceso de monumentalización de los juegos infantiles de *make-believe*¹. No hay que ser muy perspicaz para ver que han proliferado, en el terreno de las artes, las *tácticas melodramáticas*², intentando, tal vez, en vano, competir con el imperio del patetismo establecido por el *reality show*. Sin duda, se ha materializado, de forma literal, aquel pasaje de *Macbeth* en el que un idiota alegoriza la falta de significado de “todo”. Cuando ha declinado completamente el complejo de Edipo nos queda el placer inercial de disfrutar de nuestros *síntomas*. La rumorología “colegial” se expandió desde Facebook para imponer planetariamente un narcisismo que deriva en ansiedad; tristes por diseño, necesitados de la dopamina del *like*, experimentando una catástrofe que es simple *déjà vu*. Algunos artistas han intentado *plantar cara* a esta inercia glacial, reclamando el placer de lo diferente, intentando que no todo sea “lo mismo”.

¹ “Para comprender las pinturas, las obras de teatro, los filmes y las novelas, debemos dirigir nuestra mirada, en primer lugar, a las muñecas, caballos y camiones de juguete, y osos de peluche. Las actividades en las cuales las obras de arte representativas se encuentran inmersas, y que confieren a las mismas su verdadero sentido, son comprendidas mejor como una continuación de los juegos infantiles de *make-believe*” (K. L. Walton: *Mimesis as Make-Believe: On the foundations of representational arts*, Harvard University Press, Cambridge, Londres, 1993, p. 11).

² Kate Linker señaló que las obras de Cindy Sherman, Richard Prince o Richard Basman, tenían punto de contacto con los mecanismos del melodrama: “generalmente organizado por la antítesis y la hipérbole, el melodrama presume una relación clara y fiable con su audiencia, animándola a ser absorbida por y a comprometerse con el flujo de eventos. Esto lo consigue a través de efectos exagerados, producidos por los escenarios, iluminación, pose, y pintura, cuyas distorsiones expresionistas generan fantasía” (Kate Linker: “Melodramatic tactics” en *Artforum*, Nueva York, Septiembre de 1982, p. 31).



Urs Lüthi, 2018
"Spazio Umano" (the Enemy) Figure II, life-size. | "Espacio Humano" (El Enemigo) Figura II, tamaño real.
Mixed Media / Unique work. Photo by Marc Domage. | Técnica mixta / Obra única. Fotografía Marc Domage

Urs Lüthi ha desplegado, desde los años setenta, una obsesiva *especulación especular* en la que su cuerpo y semblante están activados "teatralmente". Como si fuera un *heredero* (sin sombra de "angustia de las influencias") de Rembrandt ha dedicado numerosas series a "ajustar su pose", reinventando el género de la *tronie*, simulando identidades o, mejor, poniéndolas en cuestión, gesticulando ante el espejo. Aunque se le ha localizado (en la habitual taxidermia pseudocrítica) como "artista conceptual", en realidad, su *pulsión reflexiva* y el placer que experimenta con el reflejo, le lleva más allá de las tautologías y contradicciones de la estetización lingüística. Su imaginario está más cerca de *El idioma analítico de John Wilkins* borgiano que de las obviedades de Kosuth y su pedantería "wittgensteiniana". Tampoco tuvo miedo a entregarse en los ochenta a la pintura, como en *Aus der Serie der grossen Gefühle* (1983-87), plantando cara al puritanismo reduccionista y a las nostalgias neo-vanguardistas.

Conocedor de la duchampiana maldad de que no se puede ser "tonto como un pintor" y admirador de *Rose Sélavy*, nunca ha dejado de poner en juego su particular sentido del humor. Lüthi se "esculpe" (en una pieza que pudo verse en la exposición *Just another dance* en el Centre Culturel Suisse, París, 2018) de forma hiperreal y coloca su figura encima de una plataforma con ropa deportiva negra y un tercer brazo suplementario que torna la situación fundamentalmente grotesca. Este artista nada apolíneo se *expone* tal cual, *ni más ni menos*, con su barriga, calvo y sin camuflar su aspecto patético. No tiene que demostrar nada y tampoco está manifestando algo así como la genialidad ni quiere buscar el "virtuosismo", incluso llega a disfrutar con la regresión infantil en la representación y un monigote puede ser bastante divertido en el clima de impostura global.



Urs Lüthi, 1976
"Selfportrait" (Carpet) | "Autorretrato" (Alfombra), 115 x 200 cm.
Photo on canvas / Unique work. | Impresión fotográfica sobre lienzo / Obra única.

**“EACH ONE OF US IS TRULY HIMSELF, BUT ALSO ALWAYS
CHANGING IN RELATION TO WHAT IS IN FRONT OF HIM”**

Urs Lüthi

Este artista suizo ha declarado que “each one of us is truly himself, but also always changing in relation to what is in front of him”. A veces ser algo puede suponer aparecer como *cualquiera*, aunque sin duda el narcisismo de Lüthi no tiende hacia lo “convencional”, al contrario, *activa la “identidad” queer*, juega con los roles, pone en escena su androginia. Su referencial serie *The numbergirl* (1973) nos seduce con sus poses travestidas, sin pedir excusas por nada, dirigiendo al espectador, en un autorretrato de 1976 una mirada franca, desnudo sobre una alfombra, disfrutando aunque esté solo o sacando la lengua (*Tell me who stole your Smile*, 1974) con la complicidad del que sabe que lo cómico puede liberarnos de la pesadez cotidiana.

Para Lüthi el fundamento de su trabajo es la *condición humana*: “Desde mediados de los años 60, parto de la convicción de que uno tan sólo puede experimentar el mundo y comprenderlo de manera subjetiva. He tomado mi cuerpo, a mí mismo como sujeto de mi arte, como espejo del universo”. Puede dar la impresión de que este artista está en ocasiones buscando *tres patas* (como en la escultura *Spazio Umano*) no tanto porque necesite mayor estabilidad sino para disfrutar de lo diferente y, si su semblante puede estar enrojecido en *Shame* (2021), la impresión que da es la de divertirse parodiando el sentimiento de “estar fuera de lugar”. Lüthi despliega un imaginario lúdicamente *perverso* en el que, como sucediera en la serie de *Trademarks* que presentó en la Bienal de Venecia del 2001, se ríe descaradamente del mercado del arte.



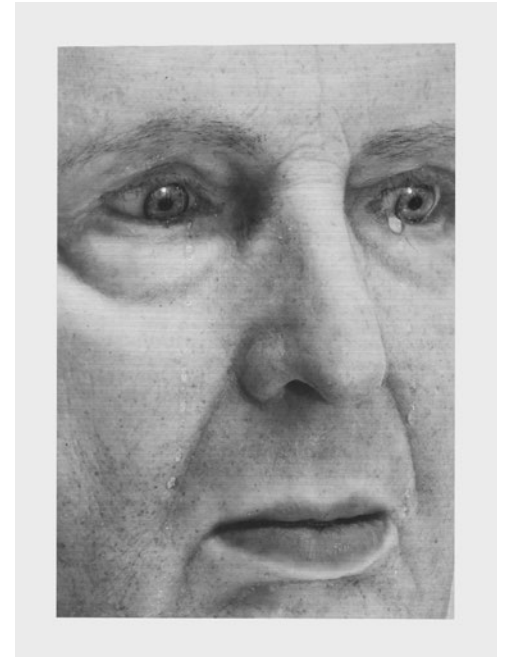
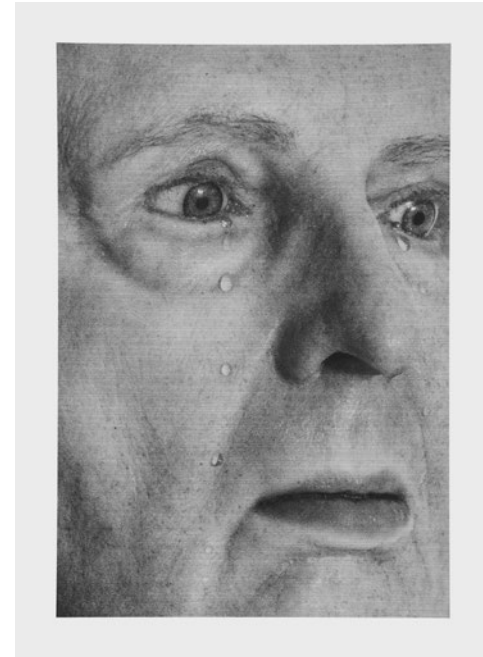
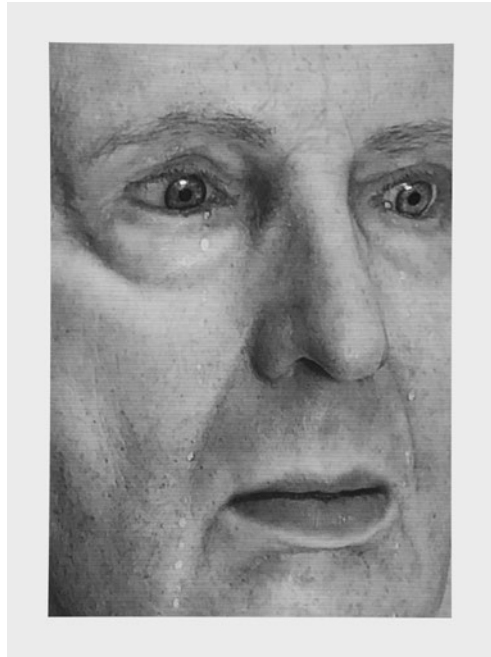
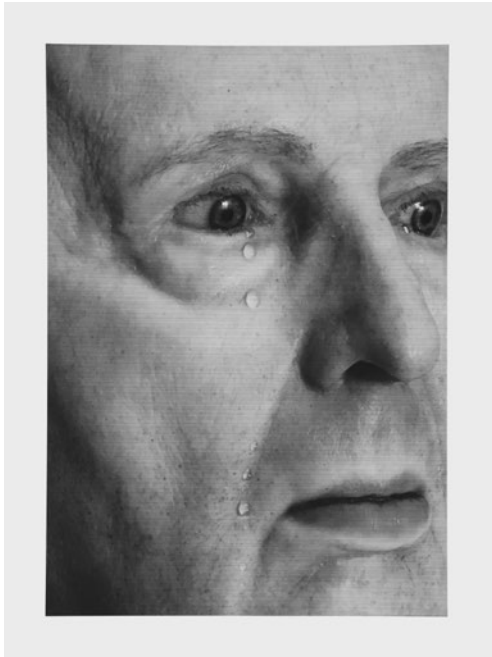
Urs Lüthi, 2018
"Selfportrait" (The Numbergirl seen through the pink glasses of desire) | "Autorretrato" (La Numbergirl
vista a través de las gafas rosas del deseo), 62 x 50 cm (each | c/u).
20 Ultrachrome pigment prints / Unique work. | 20 Impresiones de tintas *Ultrachrome* / Obra única.



Urs Lüthi, 2007 - 2021.
"Selfportrait" (Spazio Umano) | "Autorretrato" (Espacio Humano), 160 x 50 x 50 cm.
Patinated bronze on lacquered wooden base / Edition 1/3. | Bronce patinado con base de madera lacada / Edición 1/3.



Urs Lüthi, 2020.
"Selfportrait" (Shame) | "Autorretrato" (Vergüenza), 62 x 44 cm.
Ultrachrome pigment print, wooden frame / Unique work. | Impresión de tintas *Ultrachrome*, marco de
madera / Obra única.



Urs Lüthi, 2020.
"Four Selfportrait" (Tears) | "Autorretrato" (Lágrimas), 62 x 44 cm (each | c/u).
4 Ultrachrome pigment prints / Unique works. | 4 Impresiones de tintas *Ultrachrome* / Obras únicas.