

ELINA BROTHERUS
“The New Painting”

[English version below]

Elina Brotherus, París, abril de 2001:

"La fotografía es la nueva pintura", dijo mi amiga Edda Jonsdottir, directora de la galería i8 de Reikiavik. Con esta frase un tanto provocadora en mente, en junio de 2000 empecé mi serie, aún en curso, "La nueva pintura". Utilizo medios de expresión contemporáneos (fotografía en color de gran formato), pero debo mucho a la estética de la pintura figurativa clásica. Con la cámara intento abordar los mismos problemas que los pintores llevan siglos tratando: luz, color, composición, figuras en el espacio, proyección de lo tridimensional en lo bidimensional. Estas cuestiones me parecen fundamentales en todas las artes visuales.

Los temas proceden de mi entorno más cercano: de donde vivo, de donde viajo, con quien comparto mi tiempo. Las imágenes se dividen en dos categorías: paisajes, sobre todo las obras Horizonte (denominadas Horizontes, Horizontes bajos y Horizontes muy bajos, según la división del plano pictórico), y obras con la figura humana.

Como en mis obras anteriores, me utilizo a menudo como modelo. Sin embargo, estas nuevas obras huyen del problema inherente al autorretrato, el problema de "representarse a uno mismo". No pretenden dibujar un retrato psicológico del sujeto, sino presentarlo como un objeto de investigación, no por las propiedades interiores, sino por las exteriores. La persona retratada es un modelo, en el mismo sentido en que los pintores han venido utilizando modelos. La figura humana ofrece infinitas posibilidades. ¿Cómo interactúan las figuras con el espacio y entre sí? ¿Cómo revela la luz la forma? ¿Qué ocurre si cambia la dirección de la mirada? El cuerpo humano, en su belleza y su banalidad, nunca deja de fascinarme.

Para mí es importante combinar estas dos categorías de trabajo. Me gusta la simplicidad formal; los paisajes contruidos con unas pocas líneas funcionan como lugares de descanso para el espectador. Las obras de La nueva pintura buscan la belleza y están motivadas por ella, aunque la "belleza" pueda considerarse controvertida en el arte contemporáneo.

Elina Brotherus

ELINA BROTHERUS **“The New Painting”**

Elina Brotherus, Paris, April 2001:

“Photography is the new painting”, said my friend Edda Jonsdottir, director of i8 gallery in Reykjavik. With this somewhat provocative sentence in mind in June 2000 I started my still ongoing series, “The New Painting.” I use contemporary means of expression (large format color photography), but I owe a lot to the aesthetics of classical figurative painting. With the camera I try to approach the same problems that painters have been dealing with for centuries: light, color, composition, figures in space, projection of the three-dimensional into the two-dimensional. I find these questions fundamental in all visual arts.

The subject matters come from my close surroundings - from where I live, where I travel, with whom I share my time. The images fall into two categories: landscapes, notably the Horizon works (called Horizons, Low Horizons, and Very Low Horizons, depending on the division of the picture plane), and works with the human figure.

Like in my earlier work, I frequently use myself as a model. However, these new works escape from the inherent problem of self-portraiture, the problem of «representing oneself». They do not aim at drawing a psychological portrait of the subject, but rather presenting him/her as an object of investigation, not for the inner properties but for the external ones. The person in the picture is a model, in the same sense as painters have been using models. The human figure offers endless possibilities. How do the figures interact with space and with each other? How does the light reveal the form? What happens if the direction of the gaze changes? The human body in its beauty and its banality never stops to fascinate me.

It is important to me to combine these two categories of work. I like formal simplicity; the landscapes constructed of only a few lines function as resting places for the spectator. The works in The New Painting search for beauty and are motivated by it, even if “beauty” might be considered controversial in contemporary art.

Elina Brotherus