

art.es

international-contemporary-art 51

Bilingual
English / Spanish

art.es PROJECTS
exclusively for **art.es** in every issue

art.es PROJECT 42
Katinka Lampe

Katinka Lampe: la realidad escenificada

("porque la imagen original no me dice nada")

"Retratos". Preguntada por qué tipo de obra hace, Katinka Lampe responde "retratos", porque es la manera más fácil de describirla. "Pero no son retratos", se apresura a añadir, "no en el sentido de un personaje reconocible". Prefiere hablar de pinturas. Y no pasan desapercibidas en su estudio, dos espaciosas y luminosas aulas de un antiguo colegio de Rotterdam (Holanda): una pintura que representa a una joven en pose seductora y con una peluca extravagante sobre un fondo de color rosa chicle; el "retrato" de un chico (más bien un niño) a mayor tamaño del real y con una "sudadera" negra. ¿Tiene la mirada llena de ensueño o es algo insondable? Dándole un título a la obra, Lampe nos encaminaría en la interpretación correcta, pero eso es precisamente lo que no quiere. Todos sus lienzos se titulan sólo con números.

"Un título se referiría a una persona concreta. Pero eso no me interesa. Quiero que se interprete como referido a algo diferente. Mis pinturas son ideas sobre nuestro tiempo, sobre cosas que me preocupan". Aunque sus obras no llevan título, Lampe nos revela algo de sus intenciones en los de sus exposiciones. *Maestros clásicos, pandillas y modelos de moda*, por ejemplo. O *Kate, Bob y Luca*, como se tituló su retrospectiva en la Kunsthall de Rotterdam de 2010; aparentemente, nombres tomados al azar para dejar claro una vez más que es el espectador quien hace sus conclusiones en última instancia. A Lampe le intriga especialmente el concepto de la identidad. "¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo usamos y cómo es interpretado por otros?".

Su mesa está cubierta de imágenes: anuncios de revistas, cantantes, fotos procedentes de Internet, postales de pinturas del siglo XVII. Se apropia de cosas arbitrariamente. "Mira", y me muestra una foto de Rhianna. "Esta mujer le da a su aspecto un aire serio. Eso me fascina. Incluso la manera en que cubre siempre su ojo izquierdo tiene un significado. Me interesa especialmente la iconografía, los símbolos que usamos: el "glamur" del que se cubren los adeptos al hip-hop, los chales de las mujeres musulmanas o las gafas de sol de las modelos. Fijémonos en esos chales. Los vemos por todas partes aquí en Rotterdam, pero aquí también los hemos usado siempre. Eso me hace reflexionar. Cuando me agarro a un tópico me sumerjo en él. Leo sobre la religión musulmana y el cristianismo, recopilo imágenes, veo obras de los artistas clásicos. Digamos que me como todo eso. Y entonces surge una serie nueva de pinturas". En este caso, *¡Oh tú, quien crees!*. Espléndidas imágenes pero, a veces, muy conflictivas también. "Sí, busco imágenes que arañen. Pero cuando es muy explícito, como el niño con una corona de espinas, a veces le resulta difícil a la gente. Aunque eso significa que se han encontrado con una historia".

Esther Darley

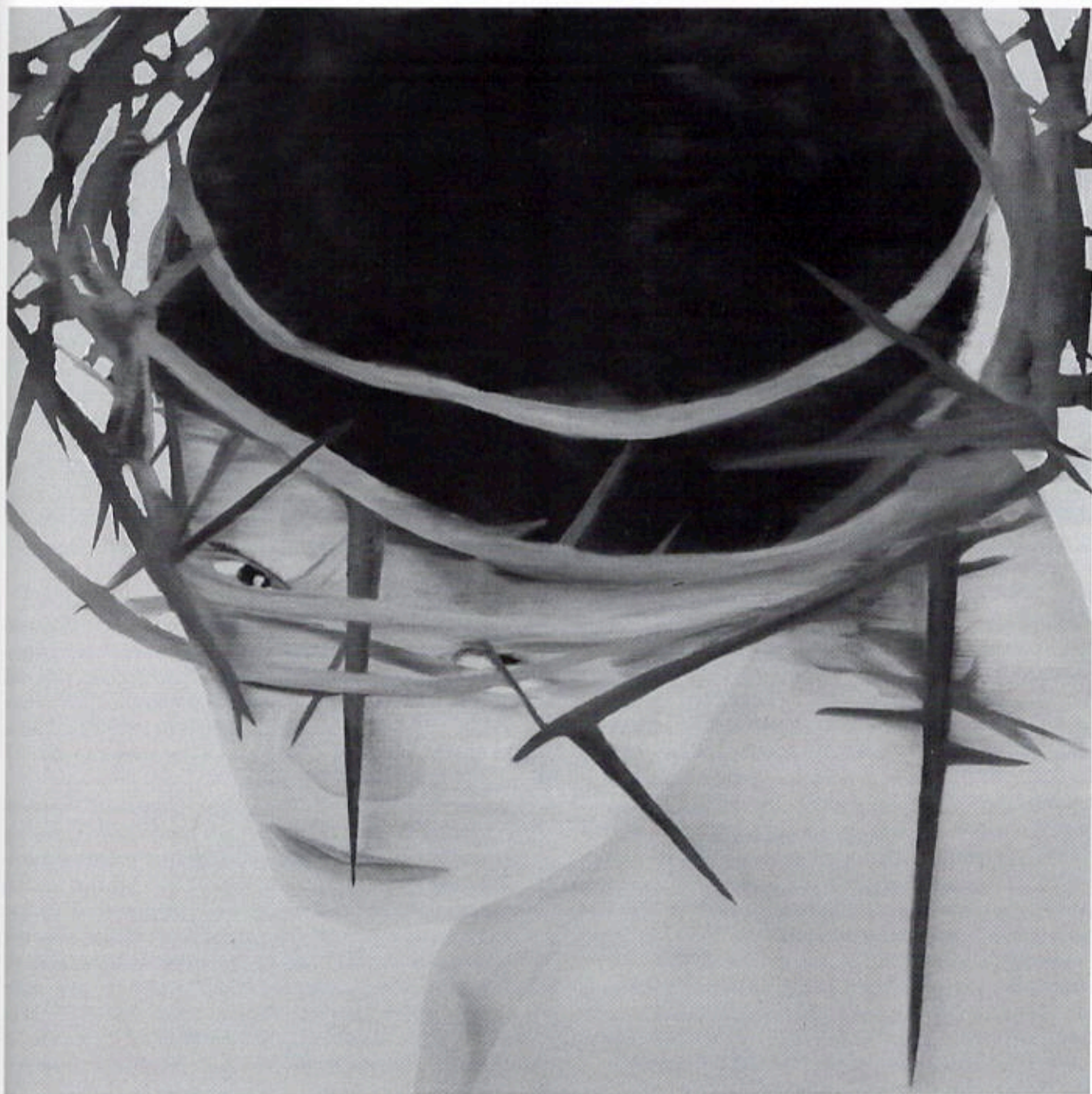
Katinka Lampe: reality staged

("because the original image says nothing to me")

"Portraits." When you ask Katinka Lampe what sort of art she makes, she says portraits, because that is the simplest way of describing them. "But they're not," she adds in a hurry, "not in the sense of recognisable character drawings." Lampe simply prefers to talk about paintings. And you cannot miss them here in her studio, two spacious, bright classrooms in a former Rotterdam (Netherlands) school: a painting of a girl in a seductive pose wearing a flamboyant wig against a bubble-gum pink background; a larger than life 'portrait' of a boy, a child really, with a black 'hoodie.' Is his glance dreamy or unfathomable? With a title, Lampe could point you into the right direction, but that is precisely what she does not want to do. All the canvasses bear only a number.

"A title would refer to a specific person", says Lampe. "But I'm not interested in that. I want you to see that it is about something else. My paintings are ideas about our time, about things that concern me." Although her paintings do not have any titles, Lampe does reveal something about her fascination in the titles of her shows. *Old Masters, Gangs & Fashion Models*, for instance. Or *Kate, Bob & Luca* as her overview exhibition in 2010 at the Kunsthall in Rotterdam was called: apparently names chosen at random, in order to once more make clear that it is the beholder who makes the associations in the end. Lampe is mainly intrigued by identity. "How do we handle it? How do people use it and how is it interpreted by others?"

Her desk is covered with images: ads from magazines, pop stars, pictures from the Internet, postcards of 17th century paintings. She grabs something arbitrary. "Look", Lampe holds up a photograph of Rhianna. "That woman has really given her appearance some serious thought. That fascinates me. Even the way she constantly covers her left eye has a meaning. I'm mainly interested in imagery, the symbols we use: the bling-bling with which hip-hop adepts cover themselves, the scarves of Muslim women or models' sunglasses. Take the scarves for instance. I see them all around me here in Rotterdam but we used to wear scarves as well. That makes me think. Once I've grabbed a topic, I submerge myself in it. I read about religion, Christianity, Islam, I collect images, look at old masters. I eat it so to speak. And then a series of works emerges." In this case the series *Oh you who believe!*. Splendid images but sometimes also very confrontational. "Yes, I look for images that scratch. But when it becomes very explicit, such as the boy with a crown of thorns, people sometimes find it difficult. Then you can tell that they have a history with it."

Katinka Lampe, 600942 (2009). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 60x60 cm.

Antes de empezar a pintar, Lampe hace que el imaginario documental que ha reunido sea escenificado, habitualmente por niños. "Tengo un cofre lleno de objetos en casa: pelucas, gafas de sol, bufandas... Los niños empiezan a enredar y a jugar con ellos". ¿No es un poco complicado? ¿No podría pintar las imágenes directamente? "No, para mí es muy importante romper con con la imagen original porque, realmente, no me dice nada". Lampe coge al azar una imagen de la mesa, un anuncio de champú. "Esta imagen no es mía, pero si la escenifico me apropio de ella. Sólo entonces me siento suficientemente libre de usarla como punto de partida de una pintura. La foto es simplemente una realidad intermedia".

Before Lampe starts to paint, she lets the image material she's collected be enacted, usually by children. "I have a chest full of attributes at home: wigs, sunglasses, scarves, all sorts of things. The kids start to mess around with that. Very playfully, really." Isn't that a bit complicated? Can't she paint the images directly? "No, it's very important for me to break away from the original photograph, because that doesn't mean anything to me really." Lampe picks up an arbitrary image from the desk, a shampoo ad. "This is not my image. By having it re-enacted, I appropriate it. Only then do I feel free enough to use it as a starting point for a painting. Such a photograph is really an intermediate reality."

Katinka Lampe, 600711 (2007). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 60x60 cm.

Lampe hace su primer dibujo sobre papel y luego lo pone sobre el lienzo. "Lo recorto y lo uso como un stencil. Entonces aplico una capa muy fina de óleo y sigo haciendo lo mismo en sucesivos dibujos. Es un método de trabajo que ha evolucionado despacio, especialmente desligando la imagen del entorno, lo que le da un aire ligeramente irreal".

Lampe encontró su método gracias a Frans Hals. "Me abrió los ojos. Hals demuestra que puedes pintar de manera muy realista, mientras se sigue tratando de pintura, forma y color". Que ella, a diferencia de Hals, no tenga una mano tan virtuosa no le importa. "Al contrario; puede parecer raro, pero prefiero desaparecer de la obra. Por eso borro cuanto puedo los rastros visibles de la pincelada. Yo no soy la protagonista". ¿Pero no hace Lampe una declaración con niños en poses provocativas? "No, no hago juicios de valor. Me gustan los equilibrios inestables. Las poses provocativas no son propias de los niños, no. Todo depende de tu perspectiva. De niña, recortaba pelucas de papel, con tiras largas. Y fantaseaba con que tenía el pelo largo. Disfrazarse y fantasear es propio de niños. Todo muy inocente. Esa dualidad, esas bromas..., eso es lo que busco".

Esa dualidad es un elemento que también aprecia a menudo en otros artistas. "Por ejemplo, las clásicas imágenes de John Currin, aunque pornográficas, o los estéticos performances de Vanessa Beecroft, aunque desagradables. Y Rothko, claro, no tanto por sus contrastes como por el pilar que representa en el arte. Tienes que ver su obra y vivirla. No es fácil recordarla. Para mí, ese es un hermoso mérito". ¿Es esa experiencia un alegato para la pintura, una razón para pintar sus propias fotos al cabo? "La pintura aporta mucha más significación que la fotografía. El acto de pintar tiene sucesivas fases, un montón de tiempos. Por eso, creas diferentes perspectivas. Y eso parece difícil de con-

Katinka Lampe, 600150 (2011). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 60x60 cm.

Lampe makes the first drawing on paper which she then places on the canvas. "I cut it out and use it as a stencil. Then I lay out a very thin layer in oil. And then I do the same with another form." It is a working method which has evolved gradually, especially disconnecting the figure from the background, which gives it a slightly surreal touch.

Lampe found the right path thanks to Frans Hals. "That was an eye opener: Hals shows that you can paint in a very realistic manner, while it still concerns paint, form and colour." That she herself, unlike Hals, doesn't possess such a virtuous hand, doesn't matter to her. "Quite the contrary; it might sound strange, but I prefer to disappear from the painting. That's why I rub out any visible brush strokes as much as possible. It's not about me." But doesn't she make a statement with children in provocative poses? "No, I'm not driven by judgement. I like balancing on the edge. A provocative pose does not suit children, no. But it all depends on your perspective. As a child, I cut a wig out of a sheet, a wig with long strips. And then I fantasized that I had really long hair. Dressing up and fantasizing is part of their world. All very innocent. That duality, that tongue in cheek... that's what I'm looking for."

Quite often that duality is also an element which she appreciates in other art. "The classic yet pornographic images of John Currin for instance, or the aesthetic yet nasty performances of Vanessa Beecroft. And Rothko, of course, not for the sake of those contrasts, but rather as a pillar of painting. You have to see his work, experience it. You can't really remember it. That's a beautiful value as far as I'm concerned." Is that experience a plea for painting, a reason to paint her own photographs at last? "Painting generates much more significance than photography. There are different phases during painting, a lot of time passes. Because

Katinka Lampe, *141017* (2011). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 140x100 cm.

Katinka Lampe, 50021 (2012). Óleo sobre lienzo / oil on canvas, 50x50 cm.

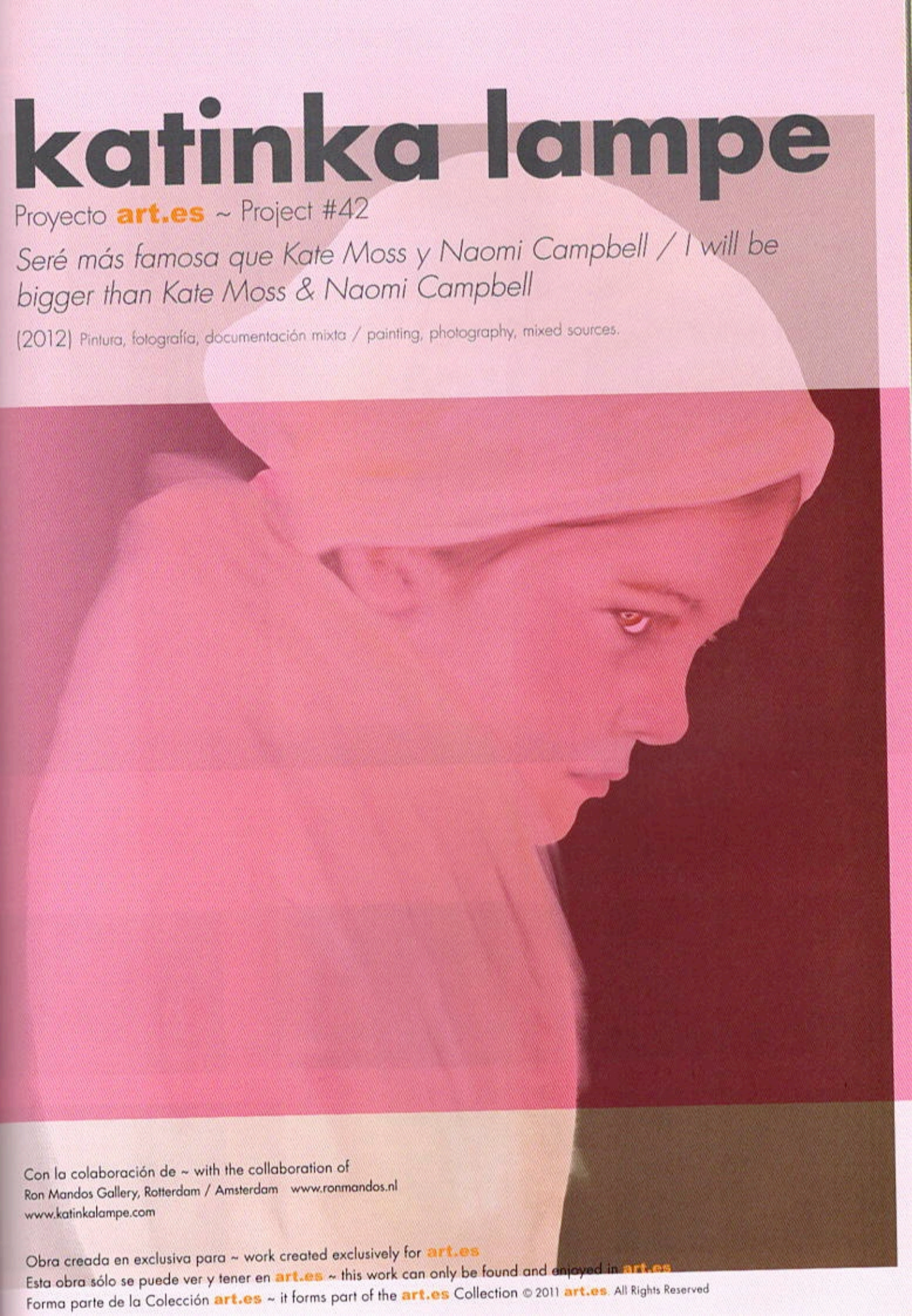
seguir con la fotografía. La pintura es..." Lampe duda unos instantes. "Hay tantos medios, tantas imágenes, todo es tan volátil. Usando la pintura, quiero detener el tiempo un poco, desacelerar, darle a la imagen su significado como tal. Me baso en que mi obra también contiene ese significado gracias al contexto en el que trabajo. Antes pensaba que se podía decir algo con la pintura, pero he abandonado esa idea. Ahora intento atrapar los tiempos en que vivo..., pero reconozco, al mismo tiempo, que eso es básicamente imposible".

Esther Darley es escritora y crítico de arte radicada en Amsterdam. Ha trabajado en diferentes puestos para numerosos museos e instituciones artísticas (Kröller-Müller Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Museum de Fundatie, Centrum Beeldende Dordrecht...).

of that, you create different perspectives. That seems to be quite difficult to establish with a photograph. Painting is..." Lampe hesitates momentarily, "You have so many media, so many images, everything is so volatile. By painting, I want to halt time for a bit, add deceleration, and give the image significance as such. And I rely on the fact that the work also contains that significance because of the context I work in. I used to think that you could tell something with paintings. I've let go of that idea. I now try to grasp the times we live in..., but at the same time I know that that's basically impossible."

Esther Darley is an Amsterdam-based writer and art critic. She has worked in various positions for numerous museums and art institutions, including the Kröller-Müller Museum, Gemeentemuseum Den Haag, Museum de Fundatie, and the Centrum Beeldende Dordrecht, among others.

katinka lampe

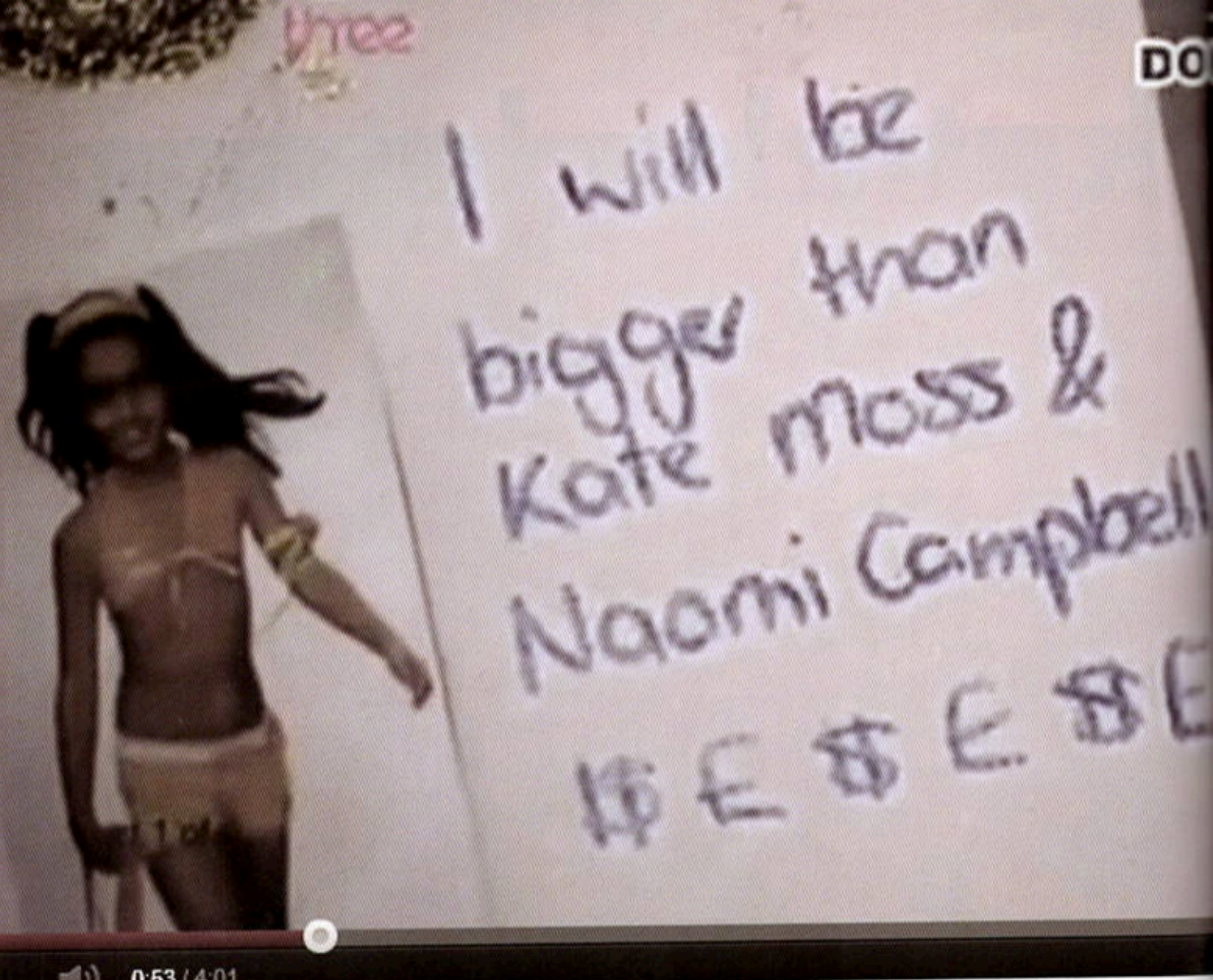
Proyecto **art.es** ~ Project #42

Seré más famosa que Kate Moss y Naomi Campbell / I will be bigger than Kate Moss & Naomi Campbell

(2012) Pintura, fotografía, documentación mixta / painting, photography, mixed sources.

Con la colaboración de ~ with the collaboration of
Ron Mandos Gallery, Rotterdam / Amsterdam www.ronmandos.nl
www.katinkalampe.com

Obra creada en exclusiva para ~ work created exclusively for **art.es**
Esta obra sólo se puede ver y tener en **art.es** ~ this work can only be found and enjoyed in **art.es**
Forma parte de la Colección **art.es** ~ it forms part of the **art.es** Collection © 2011 **art.es**. All Rights Reserved

De arriba izquierda a abajo derecha / top left to bottom right:

1. BBC, 3 baby beauty queens: Madison's believe board (2009).
2. Jan Lievens, *Head of a Girl with Loose Hair* (ca. 1632 - 1634).
3. Jan Lievens, *Portrait of a Young Girl in Profile* (ca 1632 - 1634).
4. Youtube; pageant girls' swimwear (2009).
5. Youtube; pageant girls' swimwear (2009).
6. Youtube; little miss perfect (2011).
7. Salomon de Bray, *Bathing Woman Combing Her Hair*.
8. 3 suisses (1970).
9. Youtube; pageant girls' swimwear (2009).
10. Nanrenzhuang Magazine, 05 - 2009.
11. Thérèse Schwarte, *Portrait of Lizzy Ansingh* (1918).
12. Hairdressers.eu, laat je haar groeien.
13. Citizen K España Magazine, 02 - 2007
14. 97 Magazine 10, 2008
15. Gregor Erhart, *Saint Mary Magdalen* (ca. 1470 - 1540).

