

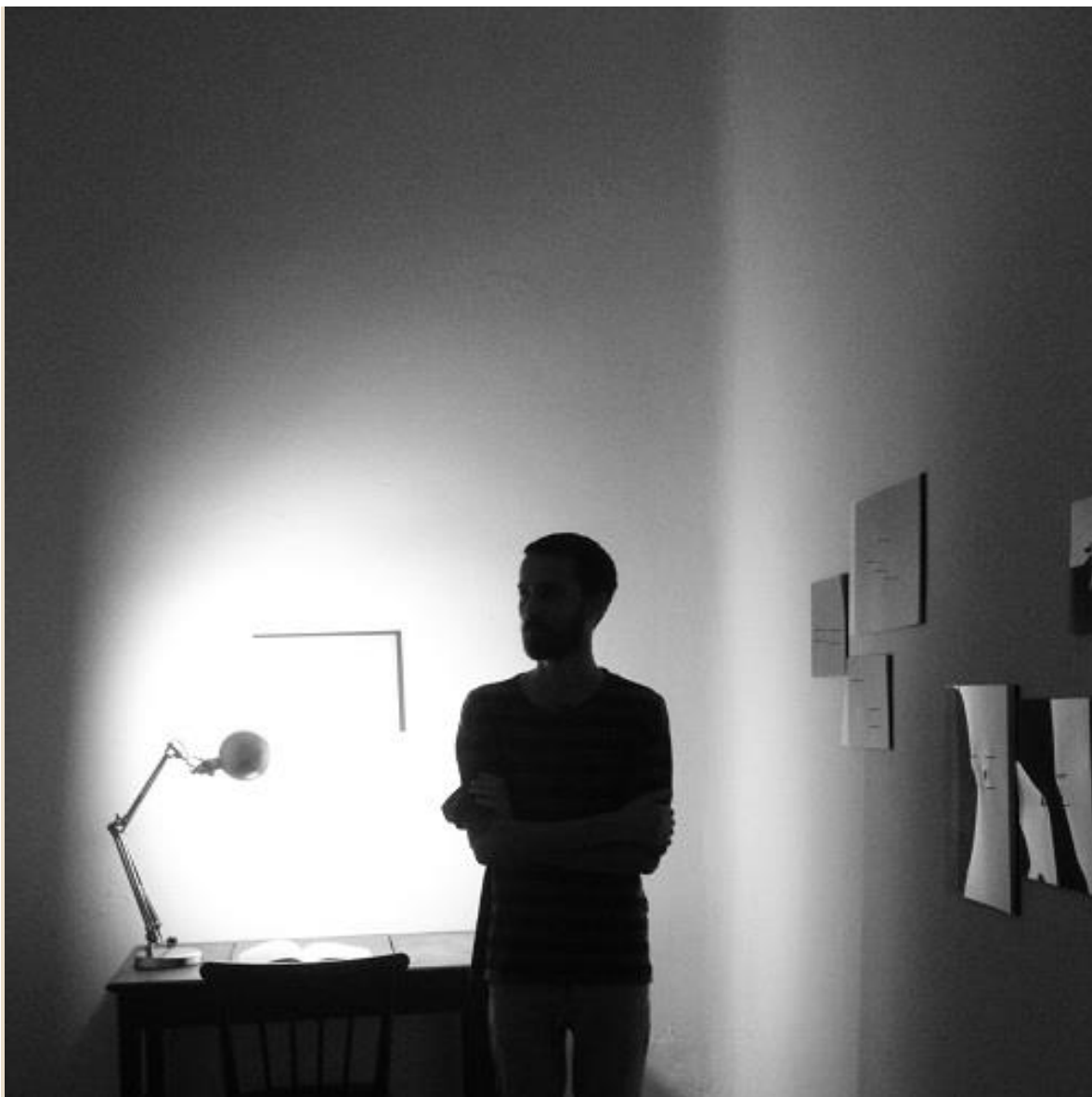
ENTREVISTA A THEO FIRMO

30 de enero de 2013 · de [Óscar García García](#) · en [Entrevistas](#) ·

Hace un par de años descubrí la obra de **Theo Firmo** (São Paulo, 1983) y pronto me di cuenta que sus dibujos tenían algo especial. [Open Studio](#) me dio la oportunidad de conocerle personalmente, junto a un gran proyecto comisariado por Susana Bañuelos ([Columpio](#)), y la verdad es que su obra creo que es tan especial como él.

¿Cómo fue tu primer acercamiento al arte?

Theo Firmo -No sé si me llega la memoria tan lejos... Mi padre también es artista y crecí jugando con un sin número de materiales que él coleccionaba. Pero no fue hasta venir a España que empecé a producir, trabajaba entonces en mi campo de formación y apenas se me ocurría llegar a la creación visual. Al llegar a Madrid, tras unos meses empecé a dibujar. Llevé mis primeros dibujos a la entonces recién abierta Galería Columpio, les gustó y empezamos a colaborar. Hoy pienso que de no haber venido a un país extraño con una lengua extraña, de no encontrarme en una zona de malestar expresivo no me hubiera puesto a dibujar.

Vives y trabajas entre tu ciudad natal, São Paulo, y Madrid. ¿Cuándo decides esta movilidad?

Theo Firmo -La idea de vivir entre las dos ciudades surgió tras empezar a trabajar con Emma Thomas, la galería que me representa en São Paulo. A principio me quedaba continuamente en Madrid, pero la relación con ellos me hizo buscar ese puente. Tuve una individual allí el año pasado y vi que la cosa funciona.

¿Cómo han influido en tu trabajo tus estudios universitarios en lingüística y semiótica?

Theo Firmo -Hay muchos elementos que traigo de la universidad: la narrativa, los sistemas de comunicación, las reglas y maneras de analizar dichos sistemas, etc. Por otro lado en semiótica aprendes que todo es un texto, que todo es leído y descifrado. Pienso que con mi trabajo busco

descubrir o inventar sistemas para todo lo que se presenta de manera invisible y subjetiva, pequeñas cosas que todos conocemos pero nadie sabe explicarlas.

Las formas de comunicación y el lenguaje son el núcleo de tu investigación artística, pero ¿cómo definirías tu obra?

Theo Firmo -Un ejercicio de aprendizaje, de descifrar códigos y atmósferas. Un trabajo de detective.

La mayor parte de tu producción artística está basada en el dibujo sobre papel, ¿qué encuentras en esta técnica y soporte para llegar a convertirlo en una seña de identidad?

Theo Firmo -Me interesa lo esencial, y por lo tanto el dibujo como comunicación primaria, algo que todos ya hemos hecho.

Sobre el papel, hay cierta obsesión. Más de una vez me ha pasado sentarme a dibujar y no poder hacerlo de lo bonito que era el papel. Cuando me voy de viaje hago turismo de papelería y vuelvo lleno de hojas de oficina. También compro sobres de cartas cuyo interior posee unos dibujos-trampilla que me fascinan, y suelen pasar desapercibidos. Pero también es importante el hecho de que el papel es un elemento universal y corriente.

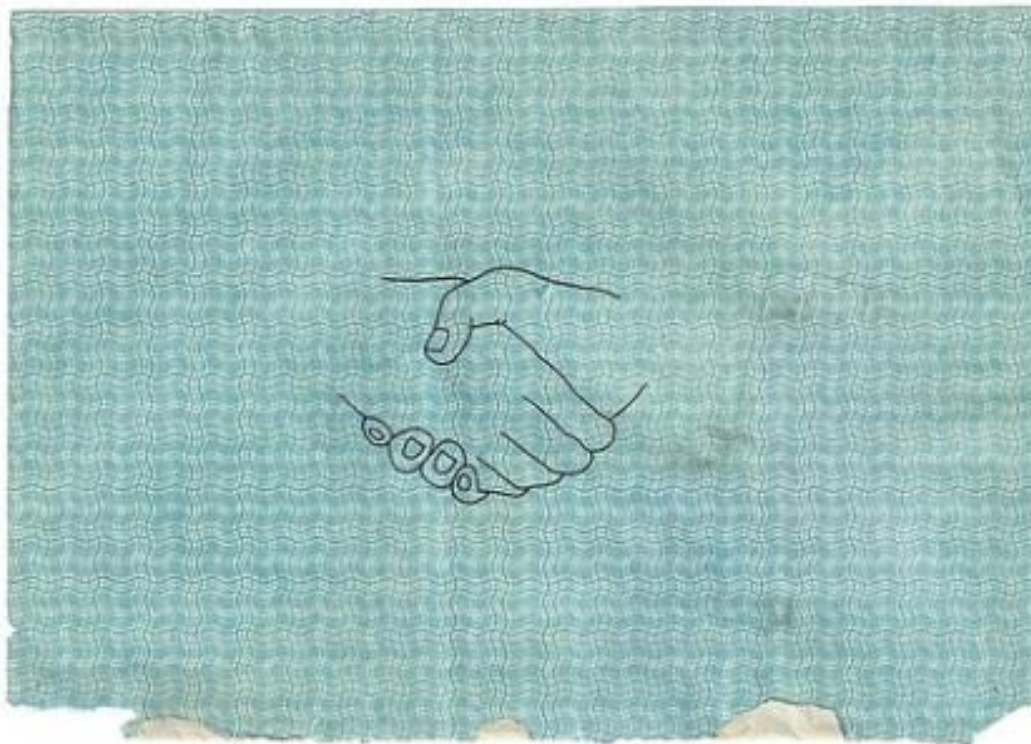

El papel que utilizas adquiere un peso primordial en tus dibujos, ¿qué aporta a tu obra el papel milimetrado o renglonado?

Theo Firmo -A nivel gráfico, sostiene un dibujo hecho de líneas muy ligeras y frágiles, pero sobre todo aporta una característica analítica y cartográfica a dibujos que son primordialmente emotivos y subjetivos.

La mayoría de las veces el dibujo y su papel suele tener un objetivo instalativo.

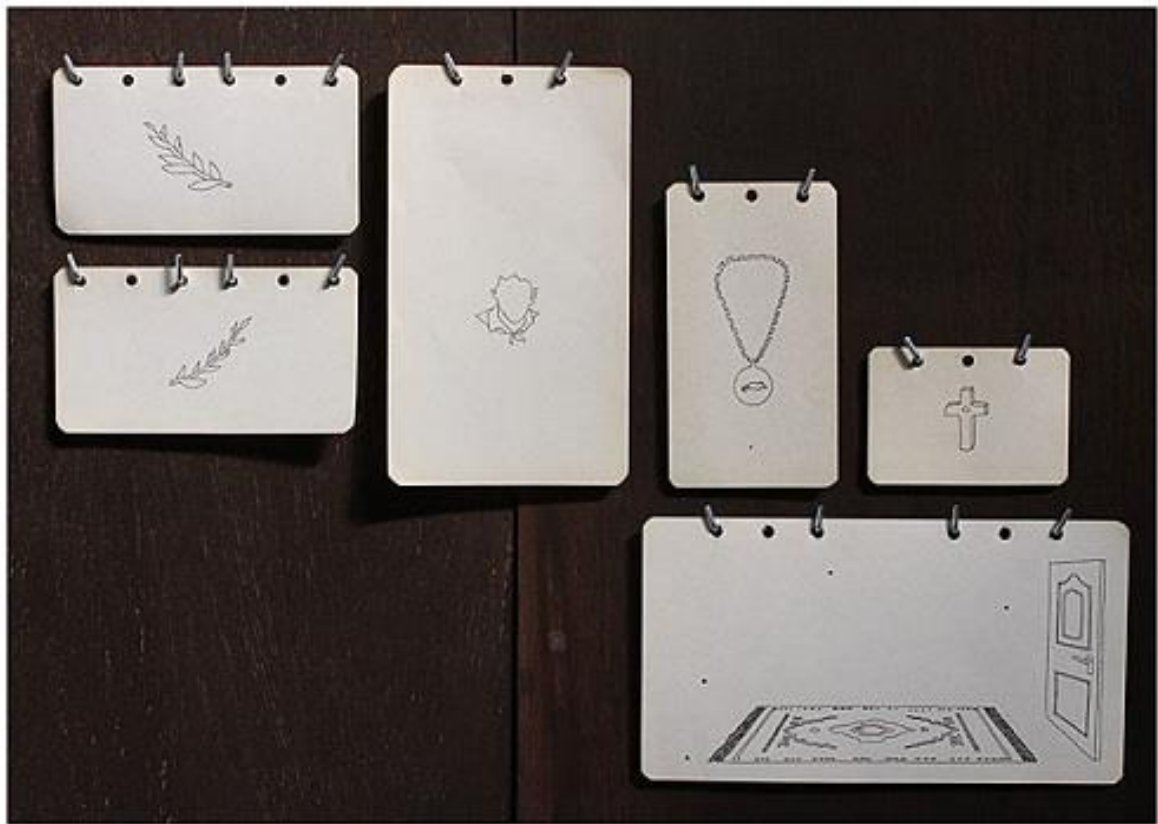
Theo Firmo -Sigo pensando que trabajo con dibujo y que el resultado final es siempre dibujo, por mucho que se presente como un video o una instalación. Muchas veces elementos de montaje (como clavos y pinzas) pasan a ser parte de los dibujos. Además, el papel tiene una fragilidad y unas calidades físicas muy sutiles que la instalación se encarga de potenciar.

Tus composiciones se caracterizan por una fragmentación que enfatiza el espacio vacío, cuéntanos de donde surge esa realidad desdibujada.

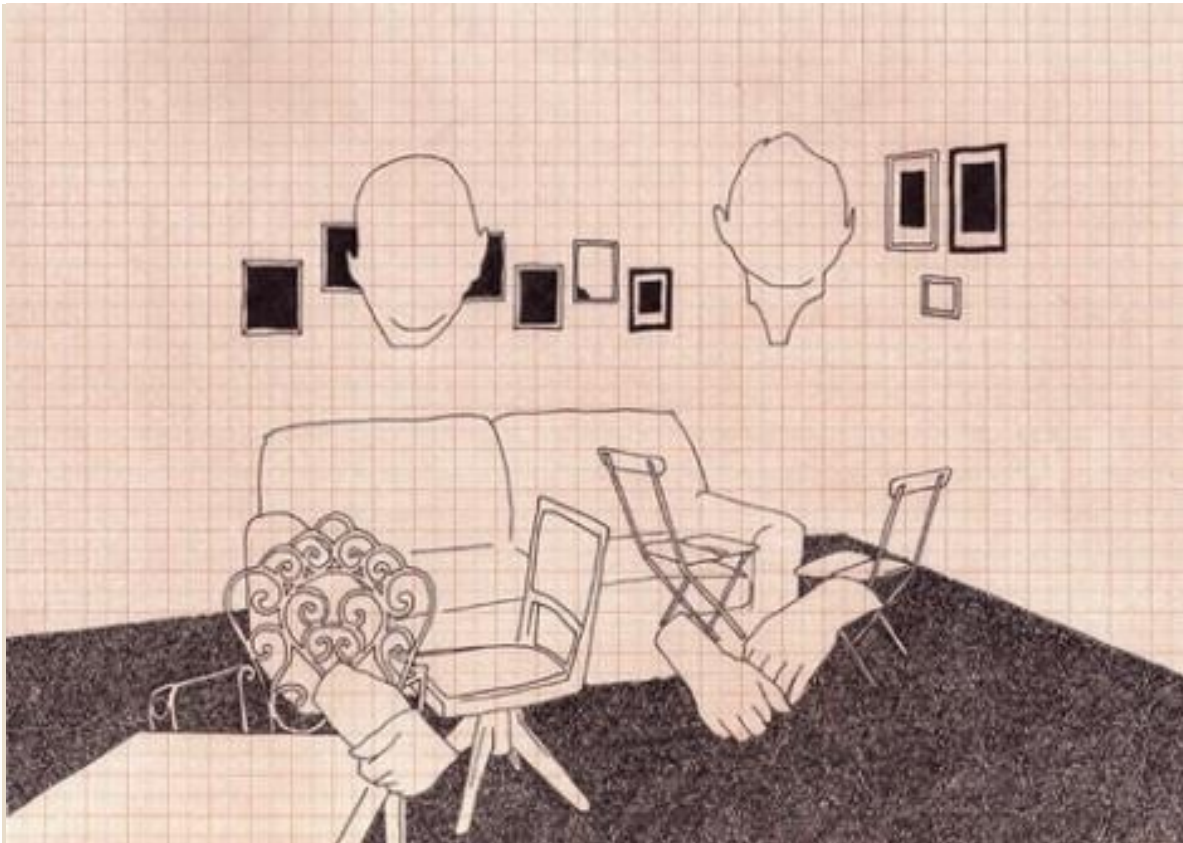
Theo Firmo -Lo que no está presente tiene tanta o más importancia que lo que sí está. Lo veo como una realidad cotidiana y en mi trabajo no podría ser distinto.

Por ejemplo en la serie "Storytelling" y su sucesora "Otros Cuentos", se crean pequeñas lagunas entre los dibujos. Esos espacios funcionan tanto como elemento semántico como sintáctico: lo primero, al generar tensión entre los elementos dispuestos y así cambiar sus significados, y lo segundo al aportar una estructura, crear ritmo e incluso nuevos dibujos dentro de lo que es la instalación.

Tu obra establece una línea narrativa que está quebrada, ¿es el espectador el encargado de configurar estas historias inconclusas a través de la memoria?

Theo Firmo -El otro día vi en el CGAC de Santiago una entrevista con Esther Ferrer, ella hacía un paralelo entre las ideas de “incompleto” e “infinito”, afirmando que la raíz de ambas palabras es la misma y por lo tanto nos pueden llevar al mismo lugar. Me pareció una idea muy bonita y una manera inteligente de explicar porque la imaginación funciona mejor con poca información. Todavía sigo descubriendo los artificios que usa la gente para llenar los huecos, unos recurren a la memoria y otros a la ficción, que en el fondo es lo mismo. Pienso que con eso la obra se multiplica, se convierte en muchas otras dependiendo de cada espectador. Lo cierto es que el cerebro rechaza la duda y busca maneras de taparla, aunque sea con una mentira.

También investigas otro tipo de formatos que juegan con su apariencia invisible.

Theo Firmo -Llevo un par de años investigando con transparencias. Empecé a trabajar con ellas porque era consciente de que el papel tenía mucha importancia en mi obra, y me apetecía buscar una superficie más neutral. Lo curioso es que la transparencia responde siempre con la imagen del que está delante, reflejándola, distorsionándola o ocultándola. En lugar de la neutralidad que buscaba, encontré un material muy vivo y a la vez plástico, que da al dibujo una característica casi escultórica. Al principio lo quemaba y lo rayaba, luego logré cortarlo y ahora estoy probando con incisiones sobre ese material. El resultado es siempre oscuro, distante, algo siniestro y a veces malrollero. Creo que desvela más de mí que lo que yo buscaba desvelar, y por eso pienso seguir en ello, porque me sigue revelando cosas a mi mismo.

La edición y producción de material audiovisual, fundamentalmente animación, vídeo y audio digital, ocupa un espacio importante en tu trabajo artístico.

Theo Firmo -Sobre todo el audio, por que es algo que nunca he abandonado. Recientemente he empezado con Juan Zamora un proyecto musical llamado Dios. Hacemos música y buscamos sus paralelos con el dibujo: ambos son lenguajes básicos y cercanos. En algún momento queremos involucrar a otros dibujantes en ello.

No hacer mucho hemos visto tu obra la colectiva Iceberg de Matadero, pero ¿tienes algún proyecto cercano en marcha?

Theo Firmo -Llevo unos meses trabajando junto con Susana Bañuelos (de Columpio) en un proyecto que parte de un dibujo mínimo y pretende expandirlo a algo casi enciclopédico. Es un ejercicio largo y laborioso. Lo hemos presentado como trabajo en proceso en los Open Studio de Madrid a principios de octubre, y estamos en busca de un espacio para realizarlo como exposición finalizada.

Para terminar, ¿qué es el arte para ti?

Theo Firmo -Algo doloroso y necesario.

Gracias por tus palabras. Nos encanta tu trabajo.

Texto original de **"PAC Plataforma de Arte Contemporáneo"**