

VIVARIUM

Textile Arbeiten von Francisca Artigues nach Zeichnungen ihres Sohnes Miquel Barceló

Textilmuseum St. Gallen
18. April - 15. November 2015
Vadianstrasse 2
CH-9000 St. Gallen
T +41 (0)71 222 17 44
www.textilmuseum.ch

In Kooperation mit Galerie Bruno Bischofberger, Männedorf

VIVARIUM

Textile Arbeiten von Francisca Artigues nach Zeichnungen ihres Sohnes Miquel Barceló

• Wie es allgemein üblich war, fing meine Großmutter im fortgeschrittenen Alter an zu sticken. Täglich, bis zum Tag vor ihrem Tod mit fast 100 Jahren arbeitete sie an Zierdeckchen oder Tagesdecken, Tischdecken und Vorhängen. So kam es, dass auch meine Mutter das Handwerk lernte und schon heute mehr Stickereien fabriziert hat als meine Großmutter zuvor.

Als ich ein Kind war, malte meine Mutter im Freien auf einer Staffelei Landschaften in Öl. Eines Tages aber beschloss sie, nie wieder zu malen. Sie gab mir ihren Farbkasten mit der seltsamen Begründung, mit mir als Maler in der Familie sei das genug.

Als ich dann mein eigenes Zuhause hatte, stickte meine Mutter die Initialen „MB“ auf mein Kopfkissen – so war es Brauch seit Jahrhunderten für das jeweils älteste Kind der Familie. Um ehrlich zu sein, hielt ich die mit Kingeln im Rokostil verzierte Typographie für ein bisschen zu pompös und überladen. Ich bemerkte, dass wenn ich mit meiner Wange auf dem Kopfkissen eingeschlafen war, jeweils mit dem Abdruck „BM“ auf meinem Gesicht wieder aufwachte. Bei diesen beiden Buchstaben handelt sich übrigens auch um die Initialen der Bank, in der sich mein Vater Jahrzehnte lang abmühte. Dass mir das Abbild jener Buchstabenfolge auf meiner Wange missfiel, war für meine Mutter nachvollziehbar. In der Folge vereinfachte sie die Initialen deutlich und übernahm zudem meine eigene ungeschickte Schreibweise: Das „M“ spitz zulaufend und das „B“ abgerundet. Meine eigenen Nachkommen werden nun wohl oder übel mit meiner Version leben müssen.

Auf diese Weise hat die Zusammenarbeit mit meiner Mutter begonnen. Allmählich entstanden zahlreiche besetzte Vorhänge, Tischdecken und dann immer größere Decken. Die Grundlage dafür bildeten zunächst meine eigens dafür kreierten Entwürfe. Anschließend bemalte ich die großen Stoffteile direkt mit Aquarellfarbe oder zeichnete darauf mit Kugelschreiber.

Über meine Entwürfe unterhalten wir uns regelmäßig: Zum Beispiel darüber dass die Fingerringe bestimmter Figuren in grüner Farbe oder einzelne Hände in Gelbtönen gehalten sind. Viele dieser Extravaganzen nimmt meine Mutter mit amüsiertem Schweigen hin: Dass ein Affe mit Pfeilen durchlöchert ist und dabei lächelt, findet sie in Ordnung. Jedoch ein Pferd mit fünf Beinen oder einen Drachentisch mit violetten Augen und langen Wimpern ist für sie nicht akzeptabel. Sie würde sagen „Dieser Drachentisch ist eher eine Muräne“ (Anm. Muräne auf mallorquinisch = Murus bedeutet sowohl wie Frauenmädchen in der Umgangssprache). Als ich den Kraken, die auf dem Wandbehang Mapa unsere auf dem Kopf stehende

Insel umzingeln, Tintenkleckse hinzufügte, war sie einige Tage lang leicht verärgert. Meine Feststellung nach Abschluss der Arbeit, dass der Entwurf doch sehr gelungen sei, kommentierte sie mit: „Ja, schließlich habe ich die Flecken auch stark ausgeblendet, um sie so wieder auszugleichen“. Damit hat sie natürlich Recht.

Es beruhigt mich zu wissen, dass jede Sekunde ihres Lebens und die des meinen ein mit gelb oder violett farbenem Faden ausgeführter Stich ist, einer Linie anderer Stiche folgend. Zusammen bilden sie die verlängerten Extremitäten einer Riesenskrake, welche man nicht gänzlich wahrnehmen kann – erst wenn sie dann vollendet ist und man sie aus der Distanz betrachtet.

Miquel Barceló, Paris 2015

VIVARIUM

Embroideries by Francisca Artigues after drawings of her son Miquel Barceló

• My grandmother, true to tradition, started embroidering at a fairly old age – at the age when her grandchildren were about to start their own families. She stitched doilies, bedcovers, tablecloths and curtains: every day up until the eve of her death, at the age of almost one hundred years. So my mother acquired the skill of needlecraft too – and turns out to be more prolific than her mother.

When I was a child, my mother painted with oils – mostly landscapes, outdoors with an easel. One day however she handed me her box of paints and chose never to paint again. She remarked: “One painter in the family is enough”. What a peculiar reasoning if you come to think of it.

Ever since I have made a home of my own, my mother has stitched my initials, MB – those of the eldest in the family for centuries – on the pillowcases for my bed, with a typography overloaded with rococo filigree. Not quite to my taste. I pointed out that if I slept with my cheek on the pillow, I would end up with the letters BM marked on my face – incidentally the initials of the bank where my father plodded for decades. This argument proved beneficial as my mother stitched my initials all over again, this time simplified to the utmost. She took up my clumsy calligraphy with the pointy M and the rounded B. So now my descendants will be stuck with those willy-nilly. That’s how our collaboration started.

My mother began to embroider again on a more regular basis. She started off making curtains, tablecloths then even larger cloths with floral and maritime motifs based on my sketches. With time

I would draw directly onto linen with a ballpoint pen or with watercolours and she freely stitched along my illustrations and blotches of paint.

We often have conversations on this subject, for example, about the color of nails: green on a yellow hand... My mother accepts all my outlandish ideas with the same amused silence – for example, a monkey pierced with arrows yet smiling – but she refuses to accept that a horse could have five legs or that the eyes of a scorpion fish could be purple with long eyelashes. She would pronounce “This scorpion fish looks like a moray.” (Note: moray in Majorcan = Murus - colloquially for Cat Girl). When I added blotches of black India ink to the octopuses that surrounded our upside-down island (on the work Mapa), she was in a huff for days. When I pointed out the work looked very agreeable in the end, she retaliated “that’s only because I covered all your blotches with heavy embroidery to fix it”. And she is of course right.

It’s reassuring to know that every second of her life and of mine is a stitch made of yellow or purple thread that follows the line of other stitches in turn forming the long limbs of a giant octopus that you never see in its entirety; only at the very end, when it’s completed and you behold it from a distance.

Miquel Barceló, Paris 2015

VIVARIUM

Obres tèxtils de Francisca Artigues segons els dibuixos del seu fill Miquel Barceló

• La meva padrina, com es costum, va començar a brodar a una edat avançada - a aquella en que els seus nets podien arribar a pensar de reproduir-se. Tapets, cobrellits, estovalles i cortines; cada dia fins a la nit abans de la seva mort, gairebé als cent anys. Ma mare també, però molt més encara.

Quan jo era nín, ma mare pintava a l’oli, paisatges a l’aire lliure amb cavallet, però un dia em va passar la seva capsa de pintures i no va voler pintar mai més, amb el pretext que ja n’hi havia bastament amb que pintés jo; estrany argument, si ho penses bé.

D’ençà que he tingut casa pròpia, ma mare ha anat brodant les meves inicials, MB - les del fill més gran de la família des de fa segles - a les fundes de coixí per al meu llit, amb una tipografia carregada de volutes rococó. Una mica feixuc, tot sia dit. La vaig avisar que si dormia amb la galta aradada al coixí, em quedaria la marca BM a la cara

— les inicials del banc on feia feina el meu pare, avorint s’hi mortament durant desenes d’anys seguits. L’argument la degué convèncer, perquè em va tornar a brodar les inicials, que suposadament

serien dels meus hereus 1000 anys més tard, simplifícades fins al màxim. Va adoptar la meva cal·ligrafia maldestre. La M purveguda i la B arrodorida. I així va començar tot.

Lavors, amb el pretext de les estovalles, les cortines, i les estovalles més grans encara, va anar fent un recull de brodats. Al principi, amb croquis fets a posta i després directament sobre teixes grans danant les quals jo pintava a l’aquarella i dibuixava amb bolígraf.

Parlem del tema ben sovint, per exemple del color de les ungles - verdes - d’una mà groga. Ma mare acceptava amb el mateix silenci divertit tota casta de temes extravagants - per exemple, que una monia travessada de fletxes sorrigués - però hauria trobat inacceptable un cavall de cinc potes o que els ulls d’un cap roig fossin violetes i tenguessin les cels llargues: “aquest cap roig pareix una morena”, diu ella. Quan danant una tela vaig afegir unes taques de tinta xinesa negra als pops que envoltaven la nostra fila girada cap per avall, ma mare es va enfadar una mica i durà un parell de dies. Quan al final li vaig dir que al cap i a la fi havia quedat millor així, em digué: “perquè he brodat ben molt danant les taques per arreglar-ho.” I segur que és cert.

És tranquil·litzador saber que cada segon de la seva vida i de la meua és un punt fet de fil groc o morat que segueix una línia d’altres punts que formen les extremitats allargades d’un pop gegantí, que no es pot veure mai tot sencer; només a la fi, quan s’acaba i ens en allunyam.

Miquel Barceló, Paris 2015

VIVARIUM

Obres tèxtils de Francisca Artigues segons els dibuixos del seu fill Miquel Barceló

• La meva padrina, com es costum, va començar a brodar a una edat avançada - a aquella en que els seus nets podien arribar a pensar de reproduir-se. Tapets, cobrellits, estovalles i cortines; cada dia fins a la nit abans de la seva mort, gairebé als cent anys. Ma mare també, però molt més encara.

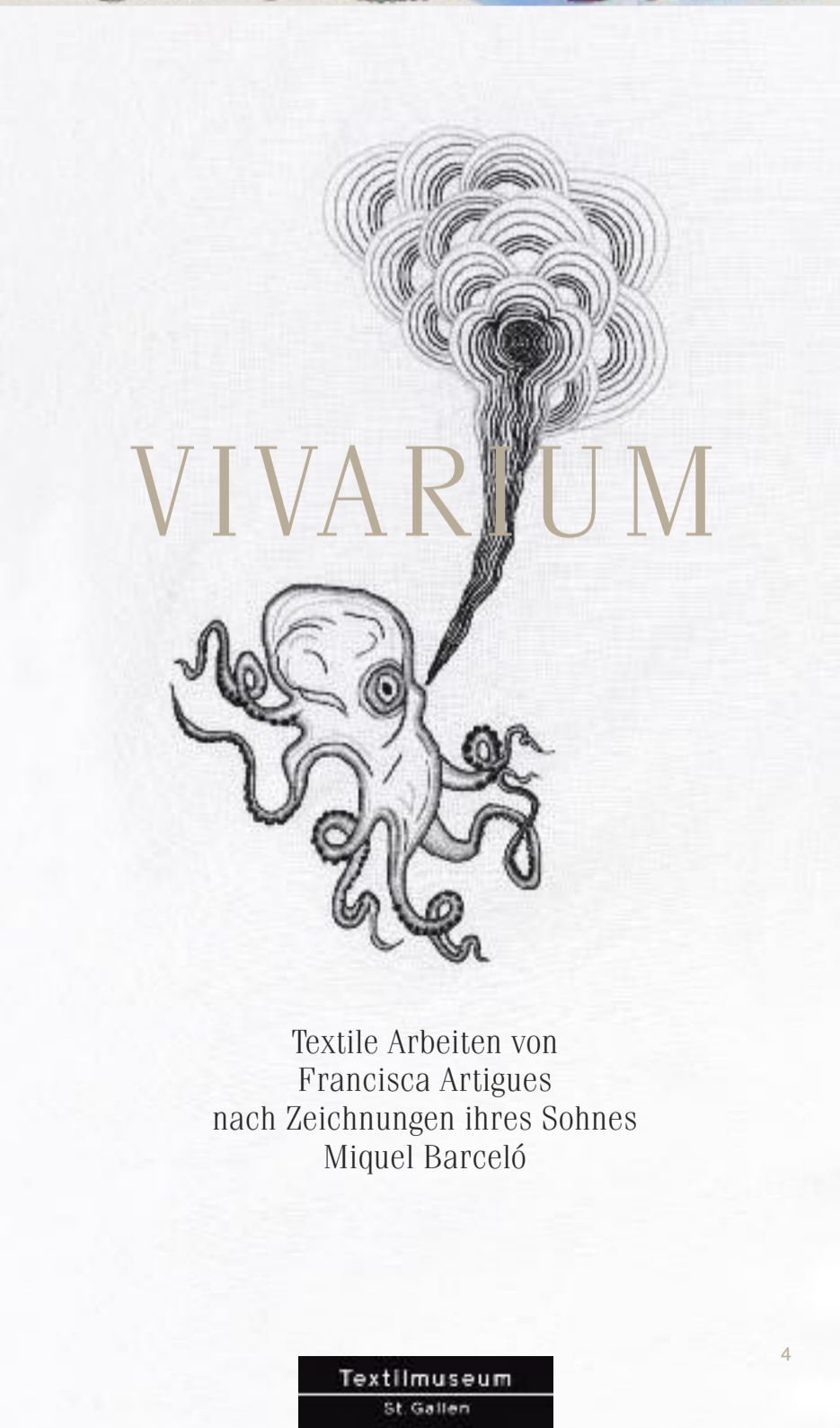
Quan jo era nín, ma mare pintava a l’oli, paisatges a l’aire lliure amb cavallet, però un dia em va passar la seva capsa de pintures i no va voler pintar mai més, amb el pretext que ja n’hi havia bastament amb que pintés jo; estrany argument, si ho penses bé.

D’ençà que he tingut casa pròpia, ma mare ha anat brodant les meves inicials, MB - les del fill més gran de la família des de fa segles - a les fundes de coixí per al meu llit, amb una tipografia carregada de volutes rococó. Una mica feixuc, tot sia dit. La vaig avisar que si dormia amb la galta aradada al coixí, em quedaria la marca BM a la cara

— les inicials del banc on feia feina el meu pare, avorint s’hi mortament durant desenes d’anys seguits. L’argument la degué convèncer, perquè em va tornar a brodar les inicials, que suposadament

- 1 Mapa, 2014, 243 x 300 cm
- 2 Vivarium, 2013 (Detail) 244 x 444 cm
- 3 Francisca Artigues, Miquel Barceló
- 4 Estovalles Cefalòpodes, 2010 (Detail) 185 x 405 cm
- 5 Peixos Plans, 2012 (Detail) 158 x 408 cm
- 6 Mapa, 2014 (Detail) 243 x 300 cm
- Verso
- Vivarium, 2013, 244 x 444 cm

1/2/4/5/6 © Agustí Torres
3 © Jean-Marie del Moral
Trad eng & catalan © Deborah Bonner
Trad german © Martina Heiger

VIVARIUM

Textile Arbeiten von Francisca Artigues nach Zeichnungen ihres Sohnes Miquel Barceló

Textilmuseum
St. Gallen

