

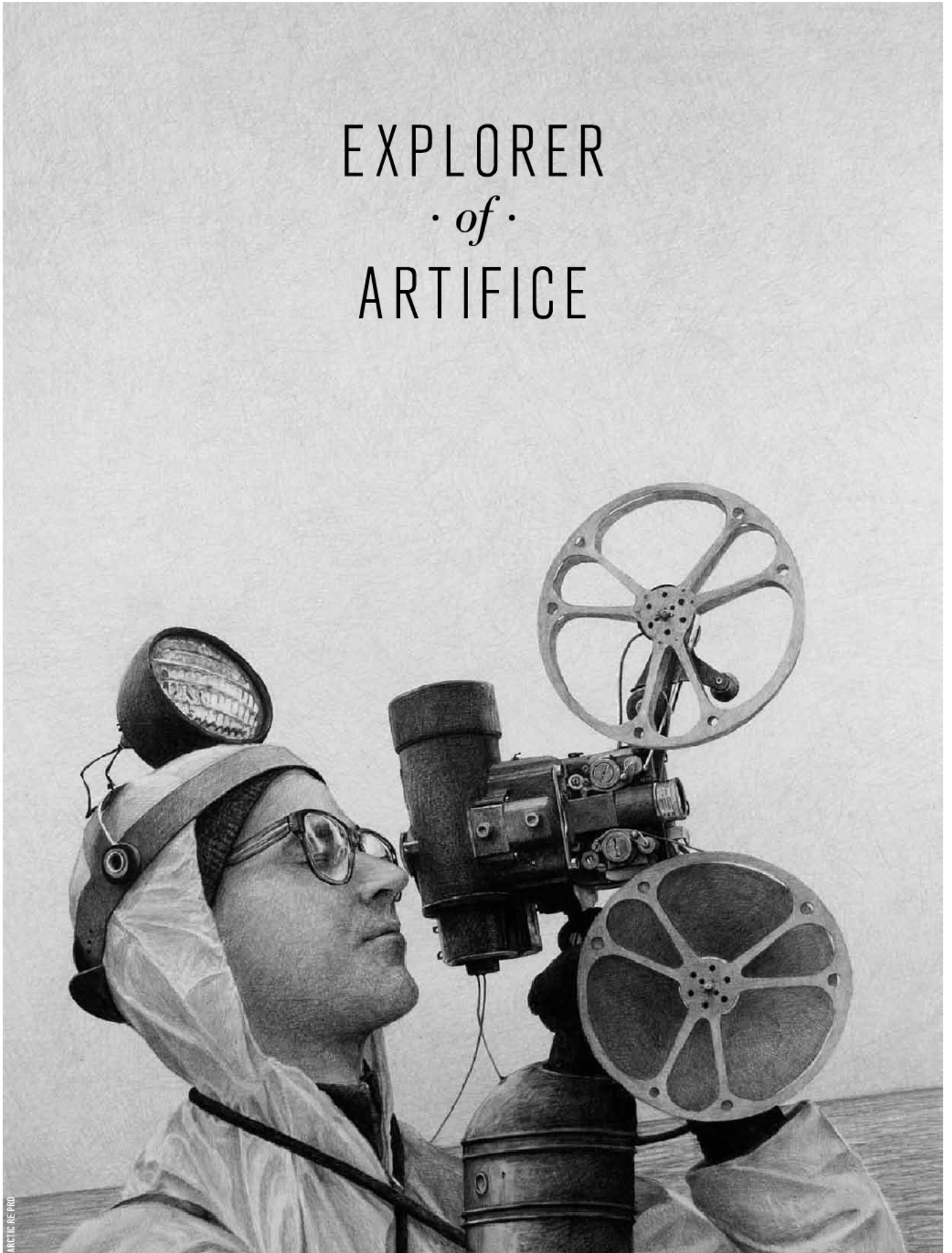
ETHAN MURROW

www.bigpaperairplane.com

Intensidad es misterio. Intensidad es pulsión. Intensidad es fascinación. Intensidad es obsesión. De todas estas intensidades está compuesta la obra del exquisito artista norteamericano Ethan Murrow. A través de sus dibujos en lápiz y papel, sus videos y sus instalaciones expuestas internacionalmente, Ethan Murrow crea audaces narrativas de un Realismo Mágico. Con la locura como energía y el fracaso como impulso, sus extravagantes personajes, retratos de una filosa autocrítica, experimentan en mundos paralelos sin olvidarse nunca de seguir al conejo blanco. Ethan Murrow refuta la premisa de que todas las cosas quieren preservar en su ser, para transformar y re-significar los símbolos. En sus trabajos, la lógica se fuga para hacer una rutina perfecta de malabares donde la ciencia, el arte y la metafísica son bolas de diferentes tamaños que convergen en equilibrio como cuerpos celestes en el espacio. Fascinado por la intensidad de la vida interior y la forma en que nuestros cerebros tienen aquél poder que está más allá del control consciente, Ethan Murrow bucea en un viaje profundo a ese sitio extraño, atractivo y melancólico donde lo posible es infinitamente grande o infinitamente pequeño.

Intensity is mystery. Intensity is instinct. Intensity is fascination. Intensity is obsession. Out of these intensities the exquisite work of the American artist Ethan Murrow is composed. Through his graphite drawings, videos, and installations, which are exhibited internationally, Ethan Murrow makes bold narratives of Magical Realism. With madness as energy and failure as drive, his quirky characters and self critical portraits live in parallel worlds, never forgetting to follow the white rabbit. Ethan Murrow refutes the premise that says that everything wants to preserve its state. In his work the logic escapes to make a perfect routine of juggling, where science, art, and metaphysics are balls of different sizes which converge to a state of equilibrium as celestial bodies in space. Fascinated by the intensity of inner life and the way our brains have a power which is beyond conscious control, Ethan Murrow dives deep into a journey to that strange, attractive, and melancholy place where both the infinitely large or infinitely small is possible.

EXPLORER
· of ·
ARTIFICE

¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?

Estoy particularmente interesado en la turbia línea entre el hecho histórico y la ficción. La historia es un método de narración y en su interior subyace el curso, la tendencia y la estrategia por parte del autor o documentalista. Es una tarea necesaria, pero imperfecta. Necesitamos registros y cuentos para entender quiénes fuimos, somos y seremos otra vez. Trato de recordar que si nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, si creemos que hemos descubierto la realidad o revelado una genialidad o contamos la historia a la perfección, entonces estamos realmente engañados. En la búsqueda de la cima o de lo que es demasiado abundante o demasiado lejos, nos definimos a nosotros como imperfectos pero pretenciosos incluso cuando la razón nos dice que debemos regresar. Admiro este ánimo humano, incluso cuando es una idiotez. Me siento inspirado por las historias, personas e ideas que tienen que ver con estas idas y vueltas desordenadas de la humanidad, donde el deseo se reúne con el fracaso y, sin embargo, algo inesperado, pero positivo, crece a partir de este desmoronamiento. Para mí, un explorador como (Ernest) Shackleton, que fracasó en su objetivo declarado, pero tuvo éxito en la protección de la vida contra todo pronóstico, es el mejor ejemplo de estas ideas.

¿Qué artistas te han influenciado a lo largo de su carrera?

Charlie Chaplin podría ser el primero por su uso del humor y autodesprecio para contar una historia más grande e importante. El artista sudafricano William Kentridge es un héroe personal, sobre todo por su dedicación a contar historias con valentía y conciencia de sí mismo. Marlene Dumas ha sido muy influyente por las mismas razones. Ahora mismo estoy particularmente interesado en el pintor belga Michael Borremans y el alemán Neo Rauch. Miro mucho detrás de mí para aprender a dónde podría ir. Recorro a Van Eyck, Hans Holbein, Manet, Corot y otros. Eso en relación al arte occidental tradicional. Los artistas tal vez más influyentes son personas comunes como los fotógrafos que documentaron la vida a su alrededor por necesidad, alguien como Mike Dislarmer en Arkansas. He aprendido lo máximo sobre arte estudiando lo que es menos familiar para mí, como el arte de los Yoruba en África occidental o a escritores como Henning Mankell, reconocido por sus novelas negras. Me resulta fácil referirme a un pintor contemporáneo, pero es mucho más difícil conectar mi cerebro con alguien con quien tengo menos relación cultural o con lo que comprendo menos. Agradezco ese reto y el lugar en el que me mantiene.

En tu trabajo, las pseudociencias y los experimentos científicos con diversos instrumentos fantásticos son temas muy presentes. ¿Por qué tienes especial interés en estos temas?

Tengo un profundo respeto por la ciencia, por lo que nos ha permitido entender acerca de nuestro mundo y de nosotros mismos. Dicho esto, creo que todos podemos recordar momentos en los cuales ha sido mal utilizada o interpretada en perjuicio de la sociedad. Es otro tema delicado porque sé que la invención proviene de errores: prueba, torpeza y esfuerzo son necesarios, pero a menudo se paga caro cuando esas pruebas se expanden más allá del individuo.

Tus personajes viven aventuras extraordinarias que suelen terminar en fracaso. ¿Qué mensaje deseas transmitir? ¿Por qué nunca pueden alcanzar el éxito?

Tenía un amigo que me dijo una vez que pretendo contar historias sobre el fracaso y, sin embargo, nunca se ve que mis personajes fracasen. Eso es cierto. Rara vez, si acaso, muestro las consecuencias horribles, me quedo en el momento antes de la explosión. Este es mi mensaje esperanzador, supongo. Quiero que estos personajes sean exitosos incluso aunque sospeche que no lo serán. Esta ida y vuelta es la esencia de mi trabajo. Creo que el fracaso es necesario, pero le temo tanto como cualquier persona.

¿Cómo vienen a tu mente las historias fantásticas que cuentan tus obras?

Vengo de una familia de narradores, escritores, farsantes y luchadores. Este tipo de extravagancia está en mi sangre y ayuda a alimentar mi amor por la ridiculez romántica de la vida humana. También procedo de una familia de obsesivos racionales y lógicos. Así se hacen las dos mitades de la fruta.

¿Cuánto de real tienen tus personajes?

Algunos están basados en la realidad. Las narrativas Pinto Brothers están destinadas a ser la otra cara de los hermanos Wright, anti-héroes de ficción de los genios aeronáuticos reales. Todos los personajes tienen su origen en algún tipo de realidad, algunos de forma más específica que otros. Muchas de las historias surgen de sueños de mi infancia y de mis fantasías. He leído mucha ficción y eso impulsa gran parte de la obra. Me encanta tomar una pizca de la realidad, deformarla y hacerla mutar sin fin.

MI MENTE LÓGICA DICE
QUE HAY COSAS QUE NO SON POSIBLES,
· y mi parte romántica ·
INSISTE EN QUE LO HERMOSO DE LA VIDA
ES QUE NUNCA SE SABE

Tus personajes bordean una delgada línea entre el mundo real y el mundo onírico, están situados en paisajes de realidades paralelas. ¿Qué es la realidad para ti? ¿Cuál es el límite entre lo que llamamos realidad y otras realidades? ¿Cuán intensos son los juegos de la mente?

Una gran parte de mi obra está destinada a funcionar como un diálogo interior, son imágenes de ficción que están inmersas en el mundo real, siendo realmente imposibles. Todos ponemos reglas acerca de lo que estamos dispuestos a aceptar como real o no real, creo que eludo el comprometerme. Mi mente lógica dice que hay cosas que no son posibles, y mi parte romántica insiste en que lo hermoso de la vida es que nunca se sabe.

Nuestro monotema es INTENSE. ¿En qué área artística profundizas más tu intensidad?

Creo que todos mis personajes caminan por un lado obsesivo. Los protagonistas de mi obra son retratos de una autocrítica de mí mismo, y en parte, una discusión sobre la manía y el vehículo que se necesita para lograr dicha autocrítica, algo a lo que estoy muy acostumbrado gracias a mi práctica y a mi mente. Creo en la obsesión y la repetición, en el rigor y la costumbre (sabiendo que es peligroso creer en todas estas cosas), gracias a ellas se puede ser bueno en algo e inventar de formas diferentes, aunque esto es una pendiente con dos caras.

Tus obras, especialmente las de las series Narcissistic Excess, Thinking Freud y Doppler Doppelganger, parecen representar diferentes niveles de la consciencia humana. Metáforas de los extraños y complejos mundos interiores. ¿Cómo haces para indagar en la intensidad de la mente?

Supongo que mis comentarios anteriores sobre el diálogo interior hablan un poco de esto. Cuando era más joven solía volver a discutir cada ligera pérdida percibida en un encuentro entre mi hermano y yo. Poco sabía él que yo estaba elaborando el perfecto “come-back”, para no ser utilizado nunca. Todavía estoy fascinado por la intensidad de la vida interior y la forma en que nuestros cerebros tienen el poder y un diseño que está más allá del control consciente.

¿De qué manera puedes relacionar las experiencias intensas con la locura?

La locura es real, y en mi opinión, es una parte de todos nosotros. Puede inclinar a alguien hacia lo correcto o lo incorrecto muy fácilmente y esta inclinación puede irse por otro camino por las circunstancias, el medio ambiente, el azar, etcétera. La locura es también impulso y energía. Es un espectro, no un interruptor blanco o negro.

¿Cuál es tu obra más intensa según tu criterio?

Espero que mi próximo proyecto sea el más intenso. Tengo una exposición individual que se realizará en septiembre de 2013 en La Galerie Particuliere de París donde incluyo el dibujo “No Parley” -grafito sobre papel 30x60, 2013- que es un relato cínico de la historia americana. Tengo la intención de que esta labor sea mordaz, divertida y esté llena de mis propios sentimientos encontrados acerca de mi propio país. En mi opinión, esta obra tiene un núcleo más oscuro que algunos de mis proyectos anteriores.

Los astros son objetos que se repiten en tus obras, ¿qué significan para ti?

Son una manera de hacer referencia al más allá, lo distante como un símbolo de posibilidad, de lo desconocido. Quiero manifestar que hay peligro y sospecha. Es mucho mejor ser divertido, cuidadoso, curioso y cuestionador.

Se llamó “Bombardeo Intenso Tardío” a los frecuentes impactos de asteroides de gran tamaño que causaron los cráteres en la Luna. ¿Qué cosas causan un “bombardeo intenso” en ti?

Dos cosas. Mi encantadora esposa, que me recuerda que no soy tan inteligente como creo que soy, y mis dos hijos -de 4 años y 8 meses-, que me recuerdan que no estoy aquí sólo para hablar y hacer ruido, también para hacer algo que valga la pena.

¿Cómo describirías tu pasión por el vuelo y los cuerpos en movimiento?

Todo mi trabajo trata de vivir indirectamente a través de mis personajes. En una parte de mi cerebro tengo el profundo deseo de lanzarme en paracaídas desde un avión. En otra parte estoy pensando: “¡Cállate imbécil!”. Ahí está el problema.

¿Cómo te sientes trabajando con tu esposa, cómo describes esa experiencia?

Ha sido una manera muy satisfactoria, humilde y difícil de trabajar. Ahora, con los niños, trabajamos más separados que en los últimos años, pero todavía estamos comprometidos en colaborar y en encontrar lo que nos obliga a ser claros acerca de nuestras ideas y opiniones. Nuestra mejor colaboración es, probablemente, Dust, la película que hicimos con Harvest Films en 2007/08. Ampliar la colaboración más allá de nuestro dúo fue gratificante y estamos continuando con este tipo de proyectos, ya que nos ayuda a mantener el trabajo entorno a un relato de héroes y anti-héroes, pero abriéndolo a algo que tiene más cambio y mutación.

What are your sources of inspiration?

I am particularly interested in the shady line between historical fact and fiction. History is a method of storytelling and within it lays bias, tilt, and strategy on the part of the author or documenter. It is a necessary but flawed endeavour. We need records and we need tales to understand who we were, are, and will be again. I try to remember that if we take ourselves too seriously - if we believe that we have found fact or discovered genius or told the tale with perfection - then we are truly deluded. In seeking out the peak or that which is too much or too far, we define ourselves as imperfect but aspirational even when sense tells us to turn back. I admire this human spunk even when it is idiotic. I am inspired by stories, individuals, and ideas which deal with this messy back and forth of humanity; where desire meets failure and yet something unexpected but positive grows from this crumbling. For me an explorer like (Ernest) Shackleton, who failed in his declared goal but succeeded in protecting life against all odds, best exemplifies these ideas.

Which artists have influenced you throughout your career?

Charlie Chaplin would have to be the first for his use of humour and self deprecation to tell a larger more important story. South African artist William Kentridge is a personal hero, primarily for his dedication to telling a story with gritty reality and self awareness. Marlene Dumas has been very influential for the same reasons. Right now I am particularly interested in the Belgian painter Borremans and the German painter Neo Rauch. I look behind me a lot to learn where I might go. I turn to Van Eyck, Holbein, Manet, Corot, and others. But that is all with the traditional western art world. Artists who are perhaps more influential are common everyday photographers who documented life around them because they had need to, someone such as Mike Disfarmer in Arkansas. I have learned the most from studying art that is much less familiar to me, such as art from the Yoruba in Western Africa or writers like Henning Mankell of noir and gripping Scandinavian mystery fame. It is easy for me to relate to a contemporary painter, much harder to wrap my brain around someone I have less cultural connection with or understanding of. I have a deep appreciation for that challenge and the place it keeps me in.

In your work, the pseudo sciences and scientific experiments with various fantastic instruments are very present subjects. Why are you particularly interested in these issues?

I have a deep respect for science and what it has allowed us to understand about our world and ourselves. That said I think we can all recall event after event when science has been misused or misinterpreted to the detriment

of society. It's another tricky issue because I know that invention comes from mistakes. So testing, bumbling, and striving is necessary but there is often a cost when those tests expand beyond the individual.

Your characters live extraordinary adventures that tend to end in failure. What message do you want to convey? Why can't they ever succeed?

I had a friend who said to me once that I claim to tell stories about failure and yet you never SEE my characters fail. This is true. I rarely, if ever, show the horrific aftermath, only the moment before the explosion. This is my hopeful game I suppose. I want these characters to succeed even though I suspect they won't. This back and forth is the essence of my work. I believe failure is necessary but I fear as much as the next person.

How do the fantastic stories of your works come to your mind?

I come from a family of storytellers, writers, bullshitters, and strivers. This kind of ridiculousness is in my blood and it helps feed my love of the romantic ridiculousness of human life. I also come from a family of rational, logical obsessives. Thus the two halves of a fruit are made.

How many of your characters are real?

Some are based on reality. The Pinto Brothers narratives are intended to be the flip side of the Wright Brothers; the fictional anti heroes to the actual aeronautical geniuses. All the characters are rooted in some kind of reality but some more specifically than others. Many of the storylines arise from boyhood dreams and fantasies. I read a lot of fiction and this drives much of the work. I love that I can take a shred of reality and warp and mutate it endlessly.

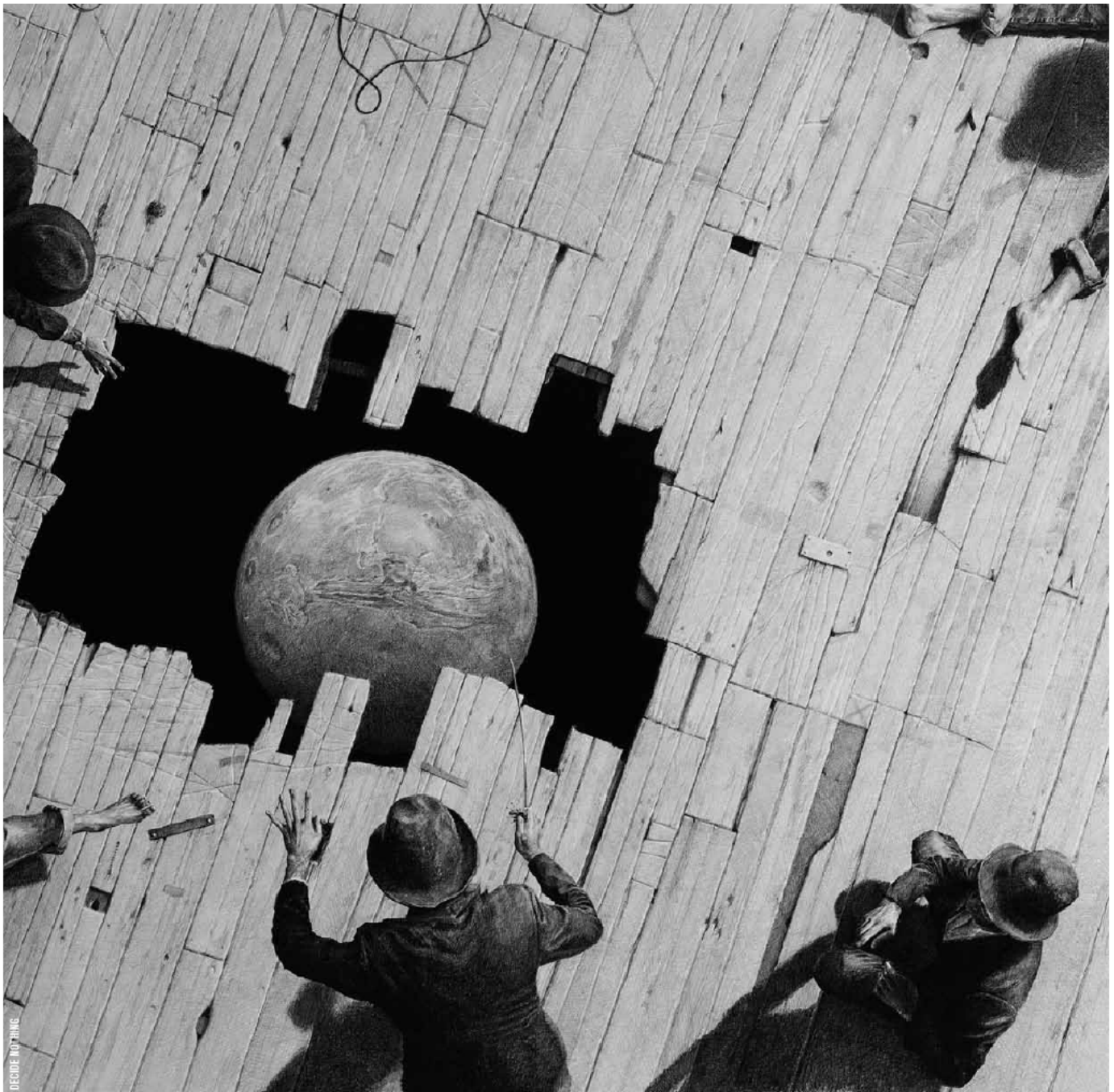
Your characters walk a thin line between the real world and a dream world, located in landscapes of parallel realities. What is reality to you? What is the line between what we call reality and other realities? How intense are the mind games?

A lot of the work is intended to function as if it is interior dialogue, images of fiction that are steeped in the real but actually impossible. I think we all make rules about what we are willing to accept as real and not real, I think I just hedge on the side of not wanting to commit. My logical mind says things are not possible, the romantic in me says that the beautiful thing about life is that you never really know.

This edition's theme is INTENSE. In what artistic area do you think lies your deepest intensity?

I think all of my characters tread upon a term like 'obsessive'. The protagonists in my work are all self critical self portraits and are in part a discussion on the mania and drive it takes to achieve - something I am very aware of

MY LOGICAL MIND SAYS
THINGS ARE NOT POSSIBLE,
· *the romantic in me* ·
SAYS THAT THE BEAUTIFUL THING ABOUT LIFE
IS THAT YOU NEVER REALLY KNOW

within my own practice and mind. I believe in obsession and repetition, I believe in rigour and habit (knowing these are all dangerous things to believe in). That is how we get good at something, how we invent anew, but it is also a slope that has another side.

Your works, especially the series *Narcissistic Excess*, *Thinking Freud*, and *Doppelgänger Doppler*, seem to be representations of different levels of human consciousness. Metaphors of strange and complex inner worlds. How do you look into the intensity of the mind?

I guess my comments above about interior dialogue speak to this some. When I was younger I used to re-argue every perceived slight and loss in a game between myself and my brother. Little did he know I was crafting the perfect comeback, never to be used. I am still fascinated by the intensity of this interior life and the ways in which our brains have power and design that is beyond conscious control.

How can you relate intense experiences with madness?

Madness is real, and in my view, a part of all of us. I see that it can tilt someone towards the right or the wrong very easily and that this tilt can almost always have gone another way for some other circumstance, environment, chance, etc. Madness is also drive and energy as much as it is total insanity. It is a spectrum, not a black and white switch.

In your opinion, which is your most intense piece of work?

I hope that the most recent body of work comes closest to being the most intense. I have an upcoming solo show in September 2013 at La Galerie Particulière in Paris where I will be the drawing "No Parley"- graphite on paper 30"x60" 2013-, deals with a cynical retelling of American History. I intend this work to be biting, funny, and filled with my own mixed feelings about my own country. In my view this work has a darker underbelly than some of my past projects.

The celestial bodies are objects that are repeated throughout your work, what do they mean to you?

They are a way to refer to the beyond, the distant as a symbol of possibility, of the unknown. I want to state that there is danger and suspicion in fact. It's much better to be amused, wary, curious, and questioning.

The "Late Heavy Bombardment" was called to frequent large asteroid impacts that caused craters on the moon. What things cause a "heavy bombardment" in you?

Two things, my lovely wife, who reminds me that I am not so smart as I think I am and my two kids (4 and 8 months) who remind me that I am not here just to talk and make noise but to do something worthwhile.

How would you describe your passion for flying and bodies in movement?

All my work is about living vicariously through my characters. In one part of my brain I have a deep desire to parachute out of a plane. In another part of my brain I am thinking "shut up fool!" Therein lies the problem.

How do you feel working with your wife? How can you describe that experience?

It has been a deeply satisfying, humbling, and challenging way to work. Now, with kids, we work together somewhat less than we did in years past, but we still are committed to collaboration and find that it forces us to be clear about our ideas and opinions. In a way we don't have to be on our own. Our finest collaboration is probably "Dust", the film we made with Harvest Films in 2007/08. Extending the collaboration beyond our duo was rewarding and we are continuing these kinds of projects because they help keep the work from rotating exclusively around a narrative that deals with heroes and anti-heroes and towards work that has more shift and mutation.