

Albarrán

Bourdais

Pedro
Cabrita
Reis

Museum

Para la primera exposición individual del artista en la galería en Madrid, Pedro Cabrita Reis introduce un conjunto de instalaciones in situ meticulosamente concebidas, prometiendo una transformación radical del espacio expositivo. Esta exposición, titulada *Museum*, marca un hito en la carrera de Pedro Cabrita Reis, no solo por ser su primera muestra individual en la galería de Madrid, sino también por la oportunidad de presenciar la evolución de su práctica artística en diálogo directo con el espacio que lo alberga.

La estética minimalista de Reis no es solo superficial; es un portal hacia la complejidad y la reflexión. Cada obra es un diálogo entre los materiales y el espacio, creando instalaciones que invitan a la contemplación y despiertan una conexión única entre la obra y el espectador.

A lo largo de su trayectoria profesional, Pedro Cabrita Reis ha llevado su arte a nivel internacional, participando en exposiciones y bienales que han resonado en galerías y museos de renombre. Su capacidad para fusionar la arquitectura con la expresión artística ha establecido un nuevo paradigma en el arte contemporáneo, donde sus instalaciones se convierten en diálogos visuales y sensoriales que trascienden las barreras convencionales.

For the artist's first solo exhibition at the gallery in Madrid, Pedro Cabrita Reis introduces a set of meticulously conceived site-specific installations, promising a radical transformation of the exhibition space. This exhibition, titled "*Museum*," marks a milestone in Pedro Cabrita Reis's career, not only as his first solo show at the Madrid gallery but also as an opportunity to witness the evolution of his artistic practice in direct dialogue with the space that houses it.

The minimalist aesthetic of Reis is not merely superficial; it serves as a portal to complexity and reflection. Each work is a dialogue between materials and space, creating installations that invite contemplation and awaken a unique connection between the artwork and the viewer.

Throughout his professional career, Pedro Cabrita Reis has taken his art to an international level, participating in exhibitions and biennials that have resonated in renowned galleries and museums. His ability to merge architecture with artistic expression has established a new paradigm in contemporary art, where his installations become visual and sensory dialogues that transcend conventional boundaries.

Pedro

Pedro Cabrita Reis nació en Lisboa, ciudad en la que actualmente vive y trabaja.

Su obra no ha dejado de recibir reconocimiento internacional, convirtiéndose así en crucial y decisiva para la comprensión de la escultura a partir de mediados de los años ochenta. Su compleja obra puede caracterizarse por un idiosincrático discurso filosófico y poético que abarca una gran variedad de medios: pintura, escultura, fotografía, dibujo e instalaciones compuestas por materiales industriales y encontrados y objetos manufacturados. Mediante el uso de materiales sencillos sometidos a procesos constructivos, Cabrita Reis recicla reminiscencias casi anónimas de gestos y acciones primordiales que se repiten en la vida cotidiana. Centradas en cuestiones relativas al espacio y la memoria, sus obras adquieren un sugestivo poder de asociación que alcanza una dimensión metafórica al ir más allá de lo visual.

La compleja diversidad teórica y formal de la obra de Cabrita Reis procede de una reflexión antropológica, contraria al reduccionismo del discurso sociológico. De hecho, es sobre silencios e indagaciones sobre lo que se basa y construye la obra de Cabrita.

Pedro Cabrita Reis participó en importantes exposiciones internacionales, como la Documenta IX y XIV de Kassel en 1992 y 2017, la 21a y 24a Bienales de São Paulo, respectivamente en 1994 y 1998, en el Aperto de la Bienal de Venecia

en 1997. En 2003 representó a Portugal en la Bienal de Venecia, en 2013 presentó *“Un susurro remoto”*, 55a Bienal de Venecia y participó en la Xème Biennale de Lyon, *“El espectáculo de lo cotidiano”*, Lyon, 2009. En 2022 Cabrita presentó en las Tullerías *“Las Tres Gracias”* por encargo del Museo del Louvre, y con motivo de la 59a Bienal de Venecia Cabrita Reis presentó *“Campo”* en la Chiesa di San Fantin.

Su obra está presente en las colecciones de museos internacionales como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; MoMA PS1, Nueva York, USA; Tate Modern, Londres, Gran Bretaña; Centre Pompidou, París, Francia; Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Ciudad de México, México; Hamburger Kunsthalle, Serralves, Portugal; Fundación María Cristina Masaveu Peterson, Madrid, España; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, España; Museo JUMEX, Ciudad de México, México; IVAM, Valencia, España, entre otras.

«Me interesa la construcción, no exactamente la arquitectura [...] Me interesa el proceso en sí, que es un enfoque mucho más, yo diría, antropológico, o poético, o filosófico.»

– Pedro Cabrita Reis a Hans Ulrich Obrist, Julio 7, 2023

Cabrita Reis

Pedro Cabrita Reis, *Les Trois Graces*

Pedro Cabrita Reis was born in Lisbon, the city where he currently lives and works.

His work has steadily received international acknowledgement, thus becoming crucial and decisive for the understanding of sculpture from the mid-1980's onwards. His complex work can be characterized by an idiosyncratic philosophical and poetical discourse embracing a great variety of means: painting, sculpture, photography, drawing, and installations composed of industrial and found materials and manufactured objects. By using simple materials that are submitted to constructive processes, Cabrita Reis recycles almost anonymous reminiscences of primordial gestures and actions repeated in everyday life. Centered in questions relative to space and memory, his works gain a suggestive power of association which reach a metaphorical dimension by going beyond the visual.

The complex theoretical and formal diversity of the work of Cabrita Reis proceeds from an anthropological reflection, which is contrary to the reductionism of sociological discourse. In fact, it is on silences and indagations that the work of Cabrita is based and built on.

Pedro Cabrita Reis participated in important international exhibitions, such as Documenta IX and XIV in Kassel in 1992 and 2017, the

21th and 24th São Paulo Biennales, respectively in 1994 and 1998, in the Aperto of the Venice Biennale in 1997. In 2003, he represented Portugal in the Venice Biennale, in 2013 he presented *“A Remote Whisper”*, 55th Biennale de Venezia and participated in the Xème Biennale de Lyon, *“The Spectacle of the Everyday”*, Lyon, 2009. In 2022 Cabrita presented in the Tuileries *“The Three Graces”* commissioned by the Louvre Museum, and on the occasion of the 59th Venice Biennale Cabrita Reis presented *“Field”* at Chiesa di San Fantin.

His work is present in the collections of international museums such as the Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, Spain; MoMA PS1, New York, USA; Tate Modern, London, Great Britain; Centre Pompidou, Paris, France; Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico; Hamburger Kunsthalle, Serralves, Portugal; Fundación María Cristina Masaveu Peterson, Madrid, Spain; Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Barcelona, Spain; Museo JUMEX, Mexico City, Mexico; IVAM, Valencia, Spain, among others.

«I'm interested in construction, not exactly in architecture [...] I am interested in the actual process, which is a much more, I would say, anthropological, or poetical, or philosophical approach.»

– Pedro Cabrita Reis to Hans Ulrich Obrist, Julio 7, 2023

Una conversación entre Pedro Cabrita Reis & Hans Ulrich Obrist Julio 7, 2023

«Pedro, esta entrevista es para la revista. ¿Va a salir con motivo de tu exposición?»

– Hans Ulrich Obrist

Si, es esta encantadora revista, un periódico que hacen que creo que es una muy buena idea.

– Pedro Cabrita Reis

«¿Puedes contarme algo más sobre la próxima exposición en Madrid? ¿Cómo reaccionará la exposición ante el increíble espacio de Albarrán Bourdais?»

– Hans Ulrich Obrist

La galería Albarrán Bourdais es un espacio sorprendente. Tiene un «sensación» que las palabras no describirían adecuadamente. Se percibe más bien como una sensación espacial, física, que reclama un enfoque creativo profundamente centrado. «Museum», mi propuesta específica para la galería, recorrerá todas las salas las salas de forma aleatoria pero estructurada, creando así una estructura interna que conecte las distintas zonas como un solo «cuerpo». De hecho, es una gran escultura construida con tubos de aluminio. De esta escultura colgarán varios cuadros, en su mayoría pequeños paisajes sobre lienzo crudo. Las lámparas LED también se integrarán en el objeto global, así como artefactos dispares. De hecho, este «Museo» de la galería existirá como un prototipo enigmático que que nos habla de la compleja fragilidad tanto de los museos como de nuestra percepción que tenemos de nosotros mismos.

– Pedro Cabrita Reis

A conversation between Pedro Cabrita Reis & Hans Ulrich Obrist July 7th, 2023

«Pedro, so, this interview is for the magazine. Is it coming out on the occasion of your exhibition?»

– Hans Ulrich Obrist

Yes, it's this lovely journal, a newspaper they do which I think is a very good idea.

– Pedro Cabrita Reis

«Can you tell me more about the forthcoming exhibition in Madrid? How will the exhibition react to the amazing Albarrán Bourdais space?»

– Hans Ulrich Obrist

The Albarrán Bourdais gallery is an amazing space. It has a particular "feeling" which words would not properly describe. It's perceived more like a spacial, physical feeling that claims for a deeply focused creative approach. "Museum", my site specific proposal for the gallery, will cross all the rooms in an aleatory but still structured form, thus creating an internal like bone structure connecting the different areas as just one "body". In fact, its a large sculpture constructed on aluminium tubes. Hanging from this sculpture there will be several paintings, mostly small landscapes on raw canvas. LED lamps will also be integrated in the overall object as well as disparate artefacts. In fact, this "Museum" in the gallery will exist as an enigmatic prototype which tells us about the complex frailty both of Museums it selves and our own perceptions of it selves.

– Pedro Cabrita Reis

Pedro Cabrita Reis, Landscapes (series XIII) #2, 2020
Pedro Cabrita Reis, Landscapes (series XX) #2, 2020

«Al pensar en Madrid, ¿puedes contarnos de tu historia con la ciudad? Y ¿cómo percibes la ciudad en la actualidad? Es un momento muy emocionante aquí.»

– Hans Ulrich Obrist

Madrid ha sido siempre mi segunda ciudad. Empecé a viajar allí a principios de los ochenta y he sido testigo en estos últimos 40 años de la misma energía, ya sea en la vida callejera, los estudios de artistas, las galerías, los teatros, los museos y, por último pero no menos importante, los restaurantes y bares. La famosa «movida» de los 80 dio espacio a formas de intensidad diferentes y permanentemente renovadas. Madrid sigue igual y me gusta. Una «sensación» que las palabras no describirían adecuadamente. Se percibe más bien como una sensación espacial, física, que reclama un enfoque creativo profundamente enfocado.

– Pedro Cabrita Reis

«In thinking about Madrid, can you tell us about your history with the city? And how you see the city now? As it's a very exciting moment here.»

– Hans Ulrich Obrist

Madrid has been always my second city. I've started travelling there in the early eighties and witnessed in these last 40 years the same energy, be it in the street life, artist studios, galleries, theatres, museums and, last but not least, restaurants and bars. The famous "movida" from the 80's gave space to different and permanently renewed forms of intensity. Madrid remains the same and I like it. "feeling" which words would not properly describe. It's perceived more like a spacial, physical feeling that claims for a deeply focused creative approach.

– Pedro Cabrita Reis

Pensé que quizá deberíamos empezar por el principio. Antes de hablar de este nuevo proyecto, quería hacerte algunas preguntas generales, ¿cómo llegó al arte, o cómo el arte llegó a ti?

– Hans Ulrich Obrist

Bueno, yo siempre fui, quiero decir... ya sabes, te voy a dar un ejemplo un poco naïf. Yo era, desde mi época escolar, era el artista de la sala... de la clase. Solía hacer dibujos para mis compañeros. Siempre han estado ahí. Quiero decir... Mis primeros trabajos se remontan a 1970. Entonces tenía 14 años, así que siempre he sido artista. Quiero decir, otros amigos míos, artistas, simplemente, ya sabes... Un día descubrieron que eso era lo que querían hacer... Yo nunca lo encontré, simplemente vino conmigo.

– Pedro Cabrita Reis

«I thought we should maybe begin with the beginning. Before we talk about this new project, I wanted to ask you a few general questions, how you came to art, or how art came to you.» – Hans Ulrich Obrist

Well, I was always, I mean... you know, I'm going to give you a bit of a naïf example. I was, since my school days, I was the artist in the room... the class. I used to do drawings for my colleagues. They have always been there. I mean... My first works go back to 1970. I was 14 years old back then so I have always been an artist. I mean, some other friends of mine, artists, they just, you know... One day they found that's what they wanted to do... I never found it, it just came along with me – Pedro Cabrita Reis

«Entonces, siempre has hecho, según dijiste, lo que querías y lo que sería luego el número uno en tu catálogo raisonné. ¿Cuál es la primera obra tuya que ya no es un trabajo de estudiante que consideras válida y con la que estás contento?» – Hans Ulrich Obrist

Bueno... Diría que esas obras son de 1981. Realicé un trabajo que sería considerado como una instalación, que era un poco una reflexión sobre la guerra colonial. Sabes, nuestro país estuvo bajo una dictadura fascista hasta 1974 y tuvimos esta guerra colonial y... ya sabes, fue muy dramático. Realmente traje a la sociedad portuguesa muchos problemas... quiero decir, todavía hay problemas relacionados con eso. Recuerdo que en 1981 hice una exposición, un proyecto, en un espacio de una cooperativa de artistas, que se basaba en ese tema. – Pedro Cabrita Reis

«So, you've always done, you said, what you wanted, and what would then be the number one in your catalogue raisonné. What is the first work of yours which is no longer student work you consider to be valid and which you are happy with?» – Hans Ulrich Obrist

Well... I would say that those works come from 1981. I did a work that would be considered as an installation, which was a bit of a reflection on the colonial war. You know, our country was under a fascist dictatorship until 1974 and we had this colonial war, and... you know, it was very dramatic. It really brought to Portuguese society a lot of... I mean, there are still problems related to that. I remember that in 1981 I did an exhibition, a project, in an artist's cooperative space, which was based on that topic. – Pedro Cabrita Reis

«Portugal, al igual que España, tiene una escena artística tan dinámica, ya sabes, y personas de todo el mundo se están mudando allí. En un momento muy diferente, tú, por supuesto, de alguna manera no solo experimentaste esos momentos tan diferentes, sino que también, por supuesto, contribuiste de manera significativa para hacer que Portugal fuera emocionante como una especie de escena artística también interesante. Entonces, en ese momento, era un mundo del arte muy pequeño, ¿no?» – Hans Ulrich Obrist

Era incluso más pequeño... la mayoría de los artistas que estaban presentes provenían de los años 50 y 60, y mi generación, que éramos aproximadamente cinco o seis personas, empezamos a ser conocidos por el público a mediados de los años 80. En aquellos días solía hacer exposiciones junto con un grupo de artistas y realizamos un par de muestras juntos, y de alguna manera, a principios de los años 90, cada uno tomó su propio camino. Pero hoy en día, la escena es vibrante, hay muchos, muchos artistas jóvenes que surgieron con, ya sabes, alta velocidad, y hay más galerías, más exposiciones de arte, etc. Era diferente en aquellos días. Así que, de alguna manera, modelamos los años 90 y los años 2000 en el sentido de que, por ejemplo, yo escribí muchas cartas de recomendación para artistas muy jóvenes que querían ir al extranjero: Nueva York, Londres, etc. De alguna manera, esto realmente ayudó a que la esce-

na mejorara y se volviera más dinámica. – Pedro Cabrita Reis

«Portugal, like Spain, is such a dynamic, you know, art scene, and people from all over the world are moving there. In a very different time, you, of course, in a way not only experienced these very different moments but you also, of course, in a significant way contributed to make Portugal exciting as a kind of art scene that's also interesting. So, at that time, it was a very small artworld, no?» – Hans Ulrich Obrist

It was less than small... most of the artists who were around came from the 50's and 60's, and my generation, which was roughly five or six people, came to be known by the public in the mid 80's. In those days I used to do exhibitions together with a group of artists and we did a couple of shows together, and somehow at the start of the 90's each one of us went our own way. But now, the scene today is vibrant, there are a lot, an large number of young artists that came up with, you know, the highspeed, and there are more galleries, there are more art exhibitions, etc. It was different in those days. So, in a way we shaped the 90's and the 2000's in the sense that, for instance, myself, I wrote a lot of recommendation letters to very young artists who wanted to go abroad: New York, London, etc. In a way this really helped the scene to improve and to become more dynamic. – Pedro Cabrita Reis

«Dices que siempre has hecho muchas cosas diferentes: dibujo escultórico, trabajo basado en fotos, mucha arte público también, y mencionas que hay una especie de oscilación entre la pintura y la escultura, no como una práctica fija, sino que oscila entre todas estas formas de expresión, claro, en el contexto de Solo Houses, y lo que básicamente está sucediendo allí donde hay un diálogo entre arte y arquitectura. Tu obra ha tenido conexiones frecuentes con el arte público y también con la arquitectura, pero no encontré muchas entrevistas donde hables específicamente de arquitectura. Me interesa preguntarte acerca de tu relación con la arquitectura y cómo percibes la conexión entre el arte y la arquitectura.» – Hans Ulrich Obrist

De hecho, siempre he enfatizado que me interesa la construcción, no exactamente la arquitectura. La gente tiende a creer que estoy interesado en la arquitectura, lo cual no es absolutamente cierto. Quiero decir, lo que me interesa es el proceso de construcción. La arquitectura, para mí, es una intervención política en el paisaje urbano, o rural, con el fin de construir la presencia de las diferentes clases sociales, etc. Me interesa el proceso real, que es un enfoque mucho más, diría yo, antropológico, poético o filosófico. Por lo tanto, no estoy interesado en el resultado, sino en el proceso. Para mí, la arquitectura se reduce, de una manera muy rudimentaria, al resultado de una cierta estrategia para organizar el espacio urbano, mientras que yo estoy más interesado en el proceso de cómo se construye algo. Algo que podría ser una casa, un refugio, un puente, etc. Tal vez esa sea la razón por la cual no hablo demasiado sobre arquitectura, trato de destacar y compartir con la gente que mi perspectiva, en lo que estoy interesado, fue en el proceso de construcción, más que en el resultado. – Pedro Cabrita Reis

«You say that you've always done many different things, sculptural drawing, photo based work, a lot of public art also, and you say a painting will, now to the next sculpture, back to paint, it kind of oscillates, not a practice, oscillates, between all these different, forms of expression, of course in the context of Solo Houses, and what basically is happening there where there is a dialogue between art and architecture. Your work has often had connections to public art, also to architecture, but, I didn't find many interviews where you talk about

architecture, so I was kind of interested in asking you about your relationship to architecture, and how you view art and architecture connected.» – Hans Ulrich Obrist

I, in fact, have always stressed that I was interested in construction, not exactly in architecture. People tend to believe that I am into architecture which is not absolutely true. I mean, what I'm interested in is the process of construction. Architecture for me is a political intervention in the urban scape, or landscape, in order to construct the presence of the, you know, different social classes, etc. I am interested in the actual process, which is a much more, I would say, anthropological, or poetical, or philosophical approach. I'm therefore not interested in the result, I'm interested in the process. Architecture for me comes down to, in a very rough way, the result of a certain strategy to organize the urban space, while I'm more interested in the process of how something is built. Something that could be a house, a shelter, a bridge, etc. So, maybe that's the reason why I never talk too much about architecture, I try to stress and to share with people that my perspective, what I'm interested in, what I was interested in, was in the construction process, more so the building process. – Pedro Cabrita Reis

«Sí, y el proceso de construcción nos lleva directamente a tu nueva exposición, la razón por la cual estamos haciendo esta entrevista. Obviamente, esta es una conversación virtual que no está en el estudio, sino a través de zoom, por lo que no puedo ver realmente lo que está sucediendo en el estudio. Sería genial escuchar un poco de ti acerca de las piezas de la exposición que estás realizando y sobre cualquier nueva construcción. ¿Qué estás construyendo ahora?» – Hans Ulrich Obrist

Bueno... Diría que esas obras son de 1981. Realicé un trabajo que sería considerado como una instalación, que era un poco una reflexión sobre la guerra colonial. Sabes, nuestro país estuvo bajo una dictadura fascista hasta 1974 y tuvimos esta guerra colonial y... ya sabes, fue muy dramático. Realmente traje a la sociedad por-

Pedro Cabrita Reis, Blossom, 2023

tuguesa muchos problemas... quiero decir, todavía hay problemas relacionados con eso. Recuerdo que en 1981 hice una exposición, un proyecto, en un espacio de una cooperativa de artistas, que se basaba en ese tema. – Pedro Cabrita Reis

«Yes, and the building process brings us right away to your new exhibition, the reason why we're doing this interview. Obviously this is a virtual conversation which is not in the studio, instead over zoom, so I cannot actually see what's going on in the studio. It would therefore be great to hear from you a little bit, you know, about the pieces of the exhibition you are doing, and about any new constructions. What are you constructing now?» – Hans Ulrich Obrist

Well, Hans, at the moment and in these recent... in these last, I would say, two years, roughly, I've been more, much more deeply involved in painting than in anything else. But, of course, I'm always, at the same time - as you've said so well - oscillating between the concept and fabrication of three-dimensional pieces, paintings and drawings. Recently I've been working on the set for a Shakespeare play that will premiere next September, and I have just done a sculpture for Solo House, and in the next exhibition, in Madrid, I will, as I usually do - combine different aspects of my work. I'm certainly interested in taking the space of the gallery in Madrid and using it as a stage where I will incorporate paintings, drawings, and three-dimensional objects. Something rather small, in a corner, or something which takes up one of the whole rooms of the gallery. I have some ideas floating in my mind which I will leave to flow. After the summer I will concentrate on the process of this very exhibition in Madrid. – Pedro Cabrita Reis

«Descubriremos eso en Madrid. Sin embargo, ya has realizado el proyecto de Shakespeare y la escultura para Solo Houses, dado que estos ya están realizados, podríamos hablar un poco más al respecto. ¿Qué hiciste para esta obra de Shakespeare?» – Hans Ulrich Obrist

Para el proyecto de Shakespeare, fui invitado por esta compañía de teatro a realizar la escenografía para «La Tempestad». «La Tempestad» es, como ya sabemos, la última obra de Shakespeare, y me invitaron a hacer la escenografía. Una cosa que le dije de inmediato a la compañía de teatro fue que no estaría interesado en hacer una escenografía que involucrara tecnología. Quería, al igual que en las antiguas obras de teatro, crear telones pintados, y eso es lo que hice, volviendo a la pintura. Hice el cartón para esto, y será realizado por un grupo de pintores profesionales de teatro que vienen de fuera de Portugal, y haremos talleres juntos con jóvenes artistas, y pintaremos todo esto juntos en la escala adecuada para el teatro. De hecho, fue un gran escenario de pintura, que sirve a la visión del director de teatro, la forma en que abordamos la obra de Shakespeare. En cuanto a Solo House, estoy actualmente involucrado en dos proyectos diferentes. Uno está terminado; es una escultura hecha de aluminio pintado que forma parte de una serie de trabajos que estoy haciendo llamada «Blossom». Es un objeto hecho de tubos de aluminio que parecen explotar desde un núcleo nuclear, y claramente evoca el proceso de la naturaleza, cuando, ya sabes, un árbol crece o una flor florece. Tengo una idea que me interesa, que es una explosión desde un centro: la base de la escultura. Al mismo tiempo, estoy preparando un proyecto para Solo House llamado «Assembly», que ya hice antes con Peter Pakesch en Austria, también en un bosque, en el mismo tipo de contexto que en Solo House. Paisaje natural, árboles, etc. «Assembly» es un grupo de bancos de ladrillo donde las personas pueden sentarse y verse, hablar entre sí, mirar a su alrededor. Es una comunión, es un lugar de encuentro. Algunas palabras serán grabadas en estos bancos, palabras que, en este caso, vendrán de poemas de T.S. Eliot, alguien a quien aprecio mucho, y quizás de este poema, «The Waste Land». Un poema que ha sido una parte importante de mí desde hace muchos años y al

Pedro Cabrita Reis, Assembly 2 (Cretas), 2023

que siempre volveré. – Pedro Cabrita Reis

«We will discover that in Madrid. However, you already did the Shakespeare project and the sculpture for Solo Houses, so as these are already, realised, we could maybe talk a little bit more about that. What did you do for this Shakespeare play?» – Hans Ulrich Obrist

Well, I was invited by this theater company to do the sets for The Tempest. The Tempest is the last, as we already know, the last Shakespeare play, and I was invited to do the sets. One thing I immediately told the theater company was that I would not be interested in doing a set which involves technology. I wanted to, just as in old theater plays, create painted curtains, and that's what I did, like coming back to the painting. I did the carton for this, and this will be done by a set of professional theater painters that come from abroad, from outside of Portugal, and we, I will do workshops with them and young artists, and we will do, we'll actually paint all this together in the proper scale for the theater. So, in fact it was a gran cenario de peinture, which is serving what the theater director, the way how we handle the Shakespeare play. So, that's one thing. As for Solo House, I'm now involved in two different projects. One is finished, it is a sculpture made of painted aluminium which is part of a certain series of works I'm doing called Blossom. It's an object made out of aluminum tubes which appear to explode from a nuclear core, and it clearly recalls the process of nature, when, you know, either a tree grows or a flower blooms. I have an idea which interests me which is an explosion from a center - the basis of the sculpture. At the same time, I'm preparing a project for Solo House called Assembly, which I've already done before with Peter Pakesch in Austria, in a forest as well, in the same kind of context as in Solo House. Natural landscape, trees, etc. Assembly is a group of brick benches where people can sit and see each other, talk to each other, look around themselves. It's a communion, it's a place of gathering. Some words will be graved, or engraved in these benches. These words will come from, in this case, from poems by T.S. Eliot, someone who I like a lot, and maybe from this poem - The Waste Land. A poem that has been an important part of me since many, many years ago, and one which I will always go back to. – Pedro Cabrita Reis

«Entonces... La pieza estará en el bosque, en Solo House, entre los árboles, un poco como... porque esta pieza en Austria, vi imágenes en los bosques de Poppendorf, ya sabes, donde instalaste las piezas, más o menos entre los árboles, hay luz, hay sombra, así que puede ser similar.» – Hans Ulrich Obrist

Será similar. Trabajo en series. Muy raramente hago una sola obra. No importa si es un dibujo, pintura o escultura, trabajo en series, ya sabes, no hago solo una, hago unas veinte. Luego, de esas

veinte, elijo alrededor de cinco o diez. Pero «Assembly», que es el nombre de este proyecto para la serie de Poppendorf, para los bosques de Poppendorf, será revaluado nuevamente en Solo House, y existe la posibilidad de hacerlo por tercera vez en algún lugar de Eslovenia. Solo para que lo sepas, desarrollo ideas en diferentes lugares y sigo volviendo a cosas y reconstruyéndolas y volviéndolas a hacer. – Pedro Cabrita Reis

«So... The piece will be in the forest, in Solo House, between the trees, a bit like... because this piece in Austria, I saw images in Poppendorf woods, you know, where you installed the pieces, kind of between the trees, there is light, there is shadow, so it may be similar.» – Hans Ulrich Obrist

It will be similar. I work on series. Very rarely have I done one single work. No matter whether it's a drawing, painting, or sculpture, I work on series, you know, I don't make one, I make like twenty. Then out of these twenty, I choose around five or ten. But Assembly, which is the name of this project for the Poppendorf series, for the Poppendorf woods, will be revaluated again in Solo House, and there is the possibility of doing it for the third time somewhere in Slovenia. Just so you know, I develop ideas in different parts, and I keep coming back to things and reconstructing them and remaking them. – Pedro Cabrita Reis

«Ahora, también, ya sabes, un bosque es un lugar donde hay luz y sombra, luz y oscuridad... y mencionas a menudo en relación con, incluso con otras piezas, como «Field» en la Chiesa San Fantin, que vi, que en tu obra hay un conflicto entre la luz y la oscuridad. Es obviamente un tema muy antiguo, ya sabes, de la humanidad, como dices. ¿Puedes hablar sobre eso? Parece ser un hilo común en muchas de tus obras.» – Hans Ulrich Obrist

Es, de hecho, así. Digamos que yo no... nunca tuve una educación religiosa, a pesar de ser portugués, y el 85% del país es oficialmente católico. Pero yo nunca tuve eso. Mi familia, quiero decir, fue lo suficientemente generosa y de mente abierta como para no impulsar, ni a mí ni a mi hermana, a una práctica o educación católica. Sin embargo, no ser religioso no significa que uno no tenga una percepción de la base quíntesencial del comportamiento humano. Algunos lo llaman conciencia, otros lo llaman cultura, y otros le dan muchos otros nombres. Tiendo a considerar que el concepto fundamental de la naturaleza humana es, de hecho, simbólicamente, para expresarlo con palabras, algo que oscila y convive en una especie de convivencia tensa, es luz y oscuridad. La luz y la oscuridad, por supuesto, se entienden como la tensión o la pulsión hacia las cosas terribles que siempre están dentro de nosotros, mientras que la luz es, de hecho, la representación de nuestra tendencia natural a superar los malos momentos. Así que, en este dilema dialéctico, por así decirlo, desde la perspectiva formal, física, estética o artística, los considero como luz y oscuridad. La luz sería claramente un símbolo de muchas, muchas cosas, como, ya

sabes, la vida, la ambición de la perfección, superar los fracasos; mientras que la oscuridad es de lo que estás realmente hecho. En realidad, la oscuridad es una cualidad natural, mientras que la luz es lo que nos gustaría lograr. Así que, en realidad, esto se encuentra en algún lugar entre la filosofía, la teleología y la poesía. Pero para mí es muy productivo como concepto, como base de trabajo. Veo las cosas de esa manera. – Pedro Cabrita Reis

«Now, also, you know, a forest is a place where there is light and shadow, light and darkness... and you mention often in the relation to, even to other pieces, like Field, in Chiesa San Fantin, which I saw, that in your work there is a conflict between light and darkness. It's obviously a very ancient topic, you know, of human kind, as you say. Can you talk about that? It seems to be a common thread in a lot of your work.» – Hans Ulrich Obrist

It is, indeed. Let's say, I'm not... I never had a religious upbringing, even though I'm Portuguese, and 85% of the country is officially catholic. But I never had that. My family, I mean, was generous and open minded enough not to push, neither me or my sister, to a catholic practice or upbringing. Nevertheless, not being religious does not mean that one doesn't have a perception of the quintessential basis of human behavior. Some call it conscience, others call it culture, and others call it many other words. I tend to consider that the founding concept of the nature of humanity is in fact, symbolically, to put it into words, something that oscillates and lives together in a kind of tense conviviality, is light and dark. Light and darkness of course are understood as the tension or the pulsion to the terrific things that always are inside of us, while light, is in fact the representation of our natural tendency to overcome the bad moments. So, in this dialectical dilemma, so to speak, from the formal, or physical, or aesthetical, or artistic perspective, I consider them to be light and darkness. Light would clearly be a symbol for many, many things, like, you know, life, ambition of perfection, overcoming failures; while darkness is what you are really made of. So, in fact, darkness is a natural quality, while light is what we would like to achieve. So, this is somewhere in between philosophy, teleology, and poetry. But for me it's very productive as a concept, as a working base. I see things like that. – Pedro Cabrita Reis

«Cuando creas estas construcciones, ¿dibujas, haces bocetos, o todo sucede directamente con el material? ¿Cuál es el papel del dibujo en tu práctica?» – Hans Ulrich Obrist

Sucede directamente. La mayoría de las veces, y de una manera muy irónica, hago dibujos después, ya sabes, hago dibujos d'après nature, quiero decir, no hago bocetos, ni proyectos, ni planes, nunca hice eso. Trabajo ya sea in situ o directamente con los materiales. Nunca he hecho bocetos, ni para pinturas ni para esculturas. Lo que a veces sucede es, por ejemplo, tengo muchos dibujos muy bonitos, después de esta serie de piezas Blossom que Eva, Christian y yo vamos a presentar en Solo House en septiembre. A veces es al revés. Considero el dibujo como una práctica independiente y autónoma en sí misma. Entonces, no es el método de apoyo, es algo que tiene su propia identidad. – Pedro Cabrita Reis

«When you create these constructions, do you draw, do you make drawings, are you doodling, or is it all happening directly with the material? What's the role of drawing in your practice?» – Hans Ulrich Obrist

It's directly happening. Most of the times and in a very ironical basis I do drawings after, you know, I do drawings d'après nature, I mean, I don't make sketches, or projects, or plans, I never did that. I work either in situ or directly with the materials. I have never made sketches, neither for paintings nor sculptures. What happens sometimes is, for instance, I have a lot of very nice drawings, after this series of these Blossom

som pieces that I, Eva and Christian are going to present in Solo House in September. Sometimes it is the other way round. I do consider drawing as an independent and autonomous practice in itself. So, it's not the supporting method, it's something that has its own identity. – Pedro Cabrita Reis

«¿Y qué hay de la escritura, ya sabes, el dibujo lleva a la escritura... cuál es el papel de la escritura en tu práctica?» – Hans Ulrich Obrist

Bueno, ya sabes, recuerdas, hace algunos años todos estaban locos con este llamado Second Life, había esta cosa en Internet, ya sabes. Escribir, para mí, es mi verdadera segunda vida. He estado escribiendo desde principios de los años 70, tengo, ya sabes, más de cien cuadernos, sigo escribiendo casi todos los días. Esta mañana, antes de nuestra conversación, estaba escribiendo. A veces, esta escritura puede ser bastante banal y objetiva, como ayer fui a cenar con A, B, C y D, o a veces es más una reflexión sobre mi propio trabajo, o en otras cosas que observo. Entonces, la escritura, sí, está presente, es una especie de cemento o mortero que une todo. – Pedro Cabrita Reis

«And what about writing, you know, drawing leads to writing... What's the role of writing in your practice?» – Hans Ulrich Obrist

Well, you know, you remember, some years ago everybody was crazy about this so called Second Life, there was this thing on the internet, you know. Writing, for me is my real second life, I've been writing since the early 70's, I have, you know, more than one hundred notebooks, I keep writing almost every day. This morning, before our conversation, I was writing. This writing sometimes can be rather banal and objective, like yesterday I went to have dinner with A, B, C and D, or sometimes it is more of a reflection of my own work, or other things that I look at. So, writing, yes, it's present, it's a kind of a cement, or mortar, that puts everything together. – Pedro Cabrita Reis

«¿Tus escritos han sido publicados en algún libro colectivo o aún no?» – Hans Ulrich Obrist

Aún no, pero es una de mis ambiciones. Un día, en algún momento del futuro, intentaré recopilar todos estos escritos, hacer que los traduzcan y crear un pequeño libro. Ya sabes, vanidad, absolutamente vanidad. ¿Quién quiere leer lo que escribo? Pero aún así, tengo esta obsesión por organizar las cosas. Soy un artista muy organizado, por

así decirlo. La gente, es una locura cuando viene a mi estudio, parece más un laboratorio que lo que la gente considera exactamente como el romántico y burgués estudio de un artista. Entonces, mantengo archivos, mantengo todo organizado. Tengo seis personas en mi estudio y cuatro de ellas están allí solo para mantener organizados los papeles. Los otros dos me ayudan con mis objetos, mis pinturas, etc. – Pedro Cabrita Reis

«Have your writings been published in a collective writing book or not yet?» – Hans Ulrich Obrist

Not yet but it is one of my ambitions. One day, sometime in the future, I will try to collect all these writings, have them translated and make a little book. You know, vanity, absolutely vanity. Who wants to read what I write? But, still, I have this obsession of organizing things. I'm a very organized artist so to speak. People – It's crazy when they come to my studio – looks more like a laboratory than what people exactly consider to be the romantic bourgeois, romantic artist's studio. So, I keep files, I keep everything organized. I have six people in my studio and four of them are only there to keep the paperwork organized. The other two help me with my objects, my paintings, etc. – Pedro Cabrita Reis

«Dos últimas preguntas: cuando escribes, esculpes, creas instalaciones o dibujas, ¿quiénes son... y es menos una pregunta de genealogía, ya sabes, porque la cuestión de la genealogía es demasiado lineal... así que no te estoy preguntando por tus influencias, porque básicamente, ya sabes, como [referencia a un libro imperceptible], no se trata tanto de genealogía, sino más bien de relación, y por supuesto, cuando un artista trabaja, escribe, esculpe, dibuja, a menudo trabaja con otros artistas, ya sabes. Entonces, podemos trabajar con Goya, o podemos trabajar con, ya sabes, T.S. Eliot, es casi como una caja de herramientas, ya sabes, el futuro se puede inventar a partir de estos fragmentos del pasado. Así que, en lugar de preguntarte quiénes son los escritores o artistas que te inspiran, quiero preguntarte con quiénes has trabajado en ese sentido, ya sabes, artistas o escritores del pasado o del presente.» – Hans Ulrich Obrist

Sí, bueno, preferiría decir que trabajo con ellos o que son mis compañeros de ruta de alguna manera. Así que siempre, ya sabes, desde Thomas Bernhard hasta Döblin, de T. S. Eliot a Pessoa, ya sabes, siempre han sido, como dices, una especie de herramientas para mí. No es que estén directamente relacionados con lo que hago o lo que pienso, pero sobre todo son compañeros, a los que me gusta visitar o quedarme un rato, durante el día o de vez en cuando. Así que sigo volviendo a ellos. Leo de pie, apoyado contra mis

estanterías, mis estanterías de la biblioteca. Así que cojo libros, que, curiosamente, he reducido en número en mis estanterías. He formado una especie de 'núcleo' con mis libros. He regalado cientos de libros, ya sabes, poesía, ficción y filosofía. Los he regalado a otras personas, a artistas más jóvenes, y me quedo, ya sabes, con este pequeño grupo de libros que a veces viajan conmigo. En cuanto a los artistas, cada vez estoy más interesado en el arte que la gente erróneamente considera como arte del pasado. Arte como el de Caravaggio, Tintoretto, Giotto, ya sabes, Goya. Cuando estoy viajando, lo primero que hago es ir a visitar los museos de arte clásico, por así decirlo. Si algo llama mi atención, entonces iré a ver exposiciones o museos de arte contemporáneo, pero la mayor parte de mi tiempo la paso sentado y mirando a Tintoretto o Ticiano. Sé que esto no es muy, ya sabes, muy contemporáneo, muy moderno o muy de moda, pero así es como siento que estoy trabajando, realmente aprendiendo. – Pedro Cabrita Reis

«Two last questions: when you write, or sculpt, or, you know, create installations, or draw, who are – and it's less a question of genealogy, you know, because the question of genealogy is too linear – so, I'm not asking you about your influences, because basically, you know, as [imperceptible book reference] it's not so much about genealogy, it's more about relation, and of course, when an artist works, writes, sculpts, they draw, they often work with other artists, you know. So, we can work with Goya, or we can work with, you know, T.S. Eliot, it's almost like a toolbox, you know, the future can be invented from these fragments from the past – so, rather than ask you who the writers or artists who inspire you are, I want to ask you who you have worked with in that kind of sense, you know, artists or writers from the past or from the present.» – Hans Ulrich Obrist

Yes, well I'd rather say I work with them or that they are my compagnons de route in a way. So, I've always, you know, from Thomas Bernhard to Döblin, from T. S. Eliot to Pessoa, you know, they have always been, these books, as you say, kind of tools to me. Not that they are directly related to what I do, or what I think but mostly that they are companions, ones I like to visit or stay with for a while, during the day or once in a while. So, I keep coming back to them. I read standing up, leaning against my shelves, my library shelves. So, I pick up books, which I, curiously enough, have reduced the number of in my shelves. I've formed a sort of 'nucleus' with my books. I've given away hundreds of books, you know, poetry, fiction and philosophy. I've been giving them away to other people, you-

ger artists, and I'm keeping, you know, this small group of books that sometimes travel with me. As for artists, I'm more and more interested in the art that people wrongly consider to be art of the past. Art such as that of Caravaggio, Tintoretto, Giotto, you know, Goya. When I'm travelling the first thing I do is go and visit the classical Art Museums so to speak. If something calls my attention I will then go and see contemporary art exhibitions or museums but most of my time is spent sitting and looking at Tintoretto or Ticiano. I know this is not very, you know, very contemporary, very modern, or very fashionable, but that's how I feel that I'm working, really learning. – Pedro Cabrita Reis

«Citando libremente a Panofsky, a veces el futuro se inventa a partir del pasado. Así que, mi última pregunta es sobre tus proyectos no realizados. Quería preguntarte porque no encontré mucha información en línea sobre estos proyectos y sabemos mucho sobre los proyectos no realizados de los arquitectos, porque siempre los publican, pero, ya sabes, a través de competiciones, el tipo de práctica de competición, pero de los artistas visuales casi no sabemos nada sobre sus proyectos no realizados. Con una trayectoria tan larga como la tuya, dado que has hecho arte desde que eras adolescente, debe haber muchos proyectos que aún no has realizado. Me preguntaba si podrías contarnos sobre algunos de tus proyectos no realizados favoritos. Estos podrían ser proyectos que son demasiado grandes para llevar a cabo, ya sabes, proyectos utópicos, sueños, proyectos que son demasiado caros para seguir adelante, proyectos olvidados, o incluso proyectos sensibles, porque, obviamente, comenzaste a trabajar en una dictadura, tal vez también ha habido censura. Y hay censuras en muchos contextos diferentes, ya sabes. En muchos contextos diferentes, y esos proyectos que son autocensurados, como proyectos que queremos hacer pero tal vez no nos atrevemos a hacer. Entonces, como siempre quise escribir una novela pero estoy cien por ciento convencido de que podría ser embarazoso, nunca he escrito esa novela, eso es una forma, como Doris Lessing me habría dicho, eso es una forma de autocensura. En términos generales, ¿tienes algún proyecto no realizado y, en ese caso, puedes contarnos sobre algunos de estos proyectos en particular?» – Hans Ulrich Obrist

Bueno, hay un proyecto no realizado específico que destaca para mí; siempre quise construir un puente. Quiero decir, al menos un fragmento de un puente, como las columnas y demás. Es una

fascinación para mí, y obviamente trataré de encontrar el contexto, el lugar y las personas que me ayudarán a hacerlo. Pero cuando hablo de un puente, no me refiero a una pequeña escultura que pretenda imitar un puente. No, quiero crear un puente real. Y luego haría una serie: un puente de concreto, un puente de metal, un puente de madera. Eso es lo que me gustaría hacer. En espacios públicos, incluso en el mar o en la cima de una montaña. Crear un puente es algo que me fascina. Lo haré, eso te lo puedo asegurar. Como tú vas a escribir tu novela, estoy seguro. – Pedro Cabrita Reis

«Freely quoting from Panofsky, the future is sometimes invented from the past. So, my last question is about your unaccomplished projects. I wanted to ask you because I didn't find much online about these projects and we know a great deal about architects unaccomplished projects, because they published them always, but you know, through competition, the kind of competition practice, but visual artists we know almost nothing about their unrealized projects. With a trajectory as long as yours, given that you have made art since you were a teenager, there must have been many projects that you have not yet accomplished. I was curious if you could tell us about some of your favorite unaccomplished projects, these could be projects which are too big to carry out, you know, utopic projects, dreams, projects which are too expensive to go forward with, forgotten projects, or maybe even sensible projects, because, obviously, you started to work in a dictatorship, maybe there has also been a censorship. And there are censorships in many different, you know, contexts. In many different contexts, and those projects which are self-censored, like projects which we want to do but maybe we don't dare to do. So, like, I always wanted to write a novel but I'm hundred per cent convinced that it might be embarrassing, so I've never written that novel, so that's a form, as Doris Lessing would have told me, that's a form of selfcensorship. So, broadly speaking, do you have any unaccomplished projects and, if so, can you tell us about a couple of these projects in particular?» – Hans Ulrich Obrist

Well, there is a specific unaccomplished project that sticks out to me; I wanted – I always wanted to construct a bridge. I mean, at least a fragment of a bridge, like the columns and so on. It is a fascination of mine, and I will obviously try to find the context, place and the people to help me do that. But by bridge I don't mean a small sculpture that pretends to mimic a bridge. No, I want to create a real bridge. And then I would do a series: a concrete bridge, a metal bridge, a wood bridge. That I would like to do. In public spaces, even in the sea, or on the top of a mountain. Creating a bridge is something that fascinates me. I will do it, that I can assure you of. As you are going to write your novel, I'm sure. – Pedro Cabrita Reis

«Me alegra escucharlo, muchas gracias. Ha sido una entrevista maravillosa.» – Hans Ulrich Obrist

Muchas gracias por tu tiempo. – Pedro Cabrita Reis

«I love that, thanks a lot. It has been a great interview.» – Hans Ulrich Obrist

Many thanks for your time. – Pedro Cabrita Reis

Devoured, Pedro Cabrita Reis, 2023

Albarrán

Bourdais

Albarrán Bourdais
Madrid | Menorca
Solo Houses

Pedro
Cabrita Reis
Museum

Barquillo 13
28004 Madrid
info@albarran-bourdais.com

albarran-bourdais.com
611555693
@albarran.bourdais