

SUSO BARRIO

Ponferrada 1956.

Formación Académica

- 1974/75 Escuela de Artes y Oficios de Madrid.
- 1975/76 Escuela de Bellas Artes de París.
- 1981/83 Escuela de Bellas Artes de París.
- 1983/87 Escuela de Bellas Artes de Róterdam.

Experiencia Laboral

- 1987/89 Profesor Interino de Dibujo en I.º. "Beatriz Osario" de Fabero (León).
- 1989/90 Profesor Interino de Dibujo en I.º. "La Magdalena" de Avilés (Asturias).
- 1990/91 Profesor Interino de Dibujo en I.º. "Móstoles XI" de Madrid.
- 1991/92 Profesor Interino de Dibujo en I.º. "Fuenlabrada VIII" de Madrid.
- 1992/96 Academias de Dibujo en León, Ponferrada y Bembibre
- 1997/00 Academias de Dibujo en Lisboa y Oporto.
- 2001/10 Academias de Dibujo en Madrid, Boadilla del Monte y Las Rozas.
- 2011/15 Academias de Dibujo en Santiago y La Coruña.

Exposiciones

- 2016 Exposición Galería Kreisler. Madrid. Tema "ICONOS".
- 2008 Exposición Galería Kreisler. Madrid. Tema "CORAZON ROJO".
- 2007 Exposición Colectiva de Navidad. Galería "2000 VACAS". Ponferrada (León).
- 2007 Exposición Galería Visol. Orense.
- 2006 Exposición Galería Garajarte. La Granja-Segovia. Tema "QUÉ CARA TIENES"
- 2006 Exposición Casa de la Cultura. Ponferrada. Tema "DE EGIPTO AL CIRCO".
- 2005 Exposición Galería Kreisler. Madrid. Tema "ACRÓBATAS".
- 2005 Exposición Galería Garajarte. La Granja-Segovia. Tema "MUJERES".
- 2003 Exposición Galería Garajarte. La Granja-Segovia. Tema "CIRCO DE INVIERNO"
- 2002 Exposición Galería Garajarte. La Granja- Segovia. Tema "NÓSTOS".
- 2001 Exposición Galería Garajarte. La Granja-Segovia. Tema "RETORNO DE EGIPTO"
- 2000 Exposición Café Museo, en Ponferrada (León).
- 1998 Exposición Café Museo, en Ponferrada (León).
- 1996 Exposición Café Museo, en Ponferrada (León).
- 1987 Exposición en la Casa de España, en Utrecht (Holanda).
- 1987 Exposición Colectiva de Examen Final, Escuela de Bellas Artes de Róterdam.
- 1986 Cuatro Obras seleccionadas por el SBK (Fundación de Bellas Artes Holandesas) en Róterdam.
- 1985 Exposición Galería "Luján", en La Haya (Holanda).
- 1983 Exposición en la Casa de España, en Utrecht (Holanda).
- 1976 Exposición Club de Mujeres Americanas e Inglesas, en Madrid.

DE FRENTE

Como de costumbre, y en esta exposición aún más, tiene la pintura de Suso Barrio el don de lo directo, de lo esencial. Una depuradísima simplicidad de color y forma. Una mirada de niño sin impuestos. Un rodearse de retratos hechos en aquel alegre fotomatón de la infancia.

No sé si estas palabras pueden añadir algo más a lo que escribí en 2008 para su segunda exposición en la Galería de Arte Kreisler. Sin embargo, releyéndolas se observa que el arte esencial de Suso Barriosigue su curso: "...Un artista muy antiguo y respetuoso con la tradición y, a la vez, rabiosamente moderno. [...] Encontramos una elegante fusión entre tradición y modernidad. [...] Como si la realidad sólo fuera un sueño surrealista, como si lo vivido hubiera sido dicho y pintado por el niño que fuimos y que ahora nos lee las viñetas de esta vida".

¿Puede añadirse algo más? Creo que sí, pues esta pintura sobre tabla nos muestra una evolución inquietante hacia la simplicidad. Una pintura de frente. Terriblemente esencial.

¿Qué están intentando expresar las figuras retratadas? Se precisa distancia. Cierta frialdad en la observación. Veamos:

Bustos sonrientes, de ovaladas cabezas y largos y delgados cuellos. Los ojos, grandes y con largas y gruesas pestañas. Las cejas, largas, pero con una particularidad: la ceja izquierda se prolonga hasta formar una recta nariz y crear la letra zeta. *¿Es* ello, acaso, un mensaje cifrado? Probablemente. Y en cuanto a la boca, se nos muestran dos expresiones: la de la boca pequeña y sellada que está a punto de emitir su oráculo, y la de la boca de amplia y esquemática sonrisa que nos aleja del miedo al futuro, pero que no impide olvidarnos del tiempo incierto.

En estos retratos de frente quedan otros tres elementos recurrentes. La cabeza: coronada por gorros y sombreros de alta alegría infantil, o por moños de la época del can-can, o por alborotadas pelambres agrupadas en trenzas. El pecho: con dos hermosos puntos que, con frecuencia, devienen en redonditos pechos nacidos de la escultura más primitiva. Orejas: con pendientes de largos colgantes acabados en perlas negras.

Todas estas figuras, de sexo improbable, se encuentran ancladas en el instante en que, como artistas del *Circo Suso Barrio*, se han retirado a sus camerinos y se examinan en el espejo. ¿Nos estarán observando desde la otra realidad?

Por otra parte, estos retratados al busto se encuentran inscritos, tal vez atrapados, dentro de la parte superior de un sarcófago. Cómo me recuerdan los seres de Suso Barrio a ciertos retratos funerarios que en Egipto se hicieron en el período romano. También me traen la imagen de aquellos delicados puntos de fuga con arcadas, con los que los maestros italianos del Renacimiento enmarcaban a sus figuras bíblicas.

Y por último el fondo, con esos mándalas o petroglifos, con esos puntos gordos, con esas cacho ramas repitiéndose. Todo ello estampado sobre un fondo de color contundente, rotundo, rabioso, primitivo y trascendente. Como en realidad sigue siendo el arte de Suso Barrio, aunque en esta exposición su pintura en tabla sea más esencial que de costumbre. ¿cuál será el siguiente movimiento? Inquietante. Pero no pienso perdermelo.

Rafael César Montesinos

FRONT-ON

Characteristic of this artist, and especially in this exhibition, Suso Barrio's paintings have the gift of directness, of essential expression. A highly refined simplicity of colour and form. A childlike, unburdened perspective. A collection of portraits from that carefree photo booth of childhood.

I don't know if these words add anything to what I wrote in 2008 for his second exhibition at the Kreisl Gallery. However, reading back through them, it is clear that Suso Barrio's work is developing along the same essential lines: ... A very traditional artist with a deep respect for the past yet also fiercely modern. [...] We are met by an elegant fusion of tradition and modernity. [...] As if reality was no more than a surrealist dream, as if everything we experience has already been foretold and painted by the children we once were, who now present us with their sketches of this life".

What more can be said? A great deal I believe, as these panel paintings represent a challenging evolution towards simplicity. Front-on painting. Fearlessly stripped down.

What are the painted figures trying to tell us? A certain distance is required. A cold, objective appreciation. We see:

Smiling busts, oval heads and long, thin necks. Large eyes with long, thick eyelashes. Long eyebrows with a peculiar feature: the left eyebrow is extended to form a straight nose and create the letter "Z". Could this be a hidden message? Probably. As for the mouth, two expressions can be observed: firstly, a small mouth with sealed lips about to announce its prophetic message; secondly, a broad, schematic smile that distances us from our fear of the future yet prevents us from forgetting about the uncertainty of time.

These front-on portraits share three other reoccurring elements. The head: crowned by cheerful, childlike bonnets and hats, cancan-era bows or unruly manes of plaited hair. The chest: with two handsome points that often evolve into small rounded breasts, reminiscent of the very earliest forms of sculpture. Ears: with long dangle earrings finished with black pearls.

All these figures, of unspecified gender, are suspended in the very moment in which, like performers in the *Suso Barrio Circus*, they return to their dressing rooms and look in the mirror. Are they also watching us from this other reality?

These bust portraits are positioned, perhaps entrapped, on the upper part of a sarcophagus. In fact, Suso Barrio's figures remind me of certain funerary portraits created in Egypt during the Roman period. They also bring to mind images of those delicate arch-based vanishing points created by Italian Renaissance painters to frame their biblical figures.

And lastly the background, with those mandalas or petroglyphs, thick dots and repeated branch motifs. All this against a background of powerful, robust, fierce, primitive and transcendent colour. A good reflection of Suso Barrio's current work, although this exhibition has perhaps a more stripped-down style than usual. What will his next movement be like? Challenging, no doubt, but I certainly won't be missing it.

Rafael César Montesinos