

JULIÃO
SARMENTO

«La arquitectura, una actividad humana esencial, me interesó desde una etapa muy temprana de mi vida. Estudié arquitectura y durante dos años trabajé en el estudio de un arquitecto. Antes de arquitectura estudié pintura, pues lo que quería de verdad era ser artista, algo, sin embargo, absolutamente inconcebible en el Portugal de los años sesenta en el que crecí, donde no había galerías, coleccionistas de arte contemporáneo ni instituciones que expusieran ese tipo de creación. Había que tener un trabajo para ganarse la vida, por eso decidí matricularme en Arquitectura, la disciplina que más se acercaba a lo que de verdad me interesaba. Pero hay un rigor en cómo piensa el arquitecto cuando proyecta edificios que no me atrae. Yo necesitaba una mayor libertad formal».

«Pero, aunque nunca quise ser arquitecto, sí estoy bastante orgulloso de mi participación en el SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local), una iniciativa posterior a la Revolución, dirigida por gente como Alvaro Siza y que implicó a muchos arquitectos jóvenes del momento. Surgieron muchos barrios nuevos, algunos de los cuales son hoy referentes. El objetivo era proporcionar vivienda adecuada a muchas de las personas que vivían en asentamientos chabolistas por todo el país, vinculándolos a un proceso de construcción de viviendas sencillo y sostenible. A mí me encargaron trabajar con un grupo de etnia gitana que, sin embargo, no mostraban demasiado interés en lo que yo les ofrecía prefiriendo, en cambio, mantener su estilo de vida errante. Esa fue mi última incursión en la arquitectura».

«La arquitectura ha estado siempre presente, estructural e iconográficamente, en mi trabajo. Igual que el cine y la literatura son referencias

“From very early on in my life, I have been interested in architecture, an essential human activity. I studied architecture, and worked at an architect’s office for two years. Prior to architecture, I studied painting, because what I really wanted was to be an artist. However, growing up in Portugal in the 1960s, that was inconceivable, as there was absolutely no infrastructure—no galleries, no collectors of contemporary art, no institutions showing that kind of work. One had to have a job to earn a living. So I decided to study architecture, as it was closest to my key interests. However, there is a rigour in the way architects need to think to elaborate buildings which does not appeal to me. I needed more formal freedom.”

“Although I never wanted to be an architect, I am quite proud of my participation in SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local / Local Ambulatory Support Service), a post-revolution initiative led by the likes of Alvaro Siza, involving all the young architects at the time. Many new neighbourhoods emerged, some of which have become landmarks. The purpose was to provide proper housing for the many people living in shantytowns all around the country, involving them in the process of building simple and sustainable housing. I was assigned to work with a group of Gypsies. However, they expressed little interest in what we had to offer, preferring instead to retain their wandering lifestyle. That was my last foray into architecture.”

“Architecture has always been present in my work, both in terms of structure and with regards to iconography. Just like film and literature are essential references, so is architecture: it is a key leitmotiv in my opus.

esenciales, también lo es la arquitectura, un leitmotiv clave en mi obra. Ya en 1979 empecé a introducir motivos arquitectónicos en mis cuadros; no necesariamente planos de casas, sino elementos arquitectónicos sencillos. Fue en torno a los noventa cuando los planos de casas hicieron su aparición en mi pintura. No hablo de planos específicos, sino de imágenes muy relacionadas con la arquitectura vernácula portuguesa, que me interesaba mucho y sigue interesándome. Antes de eso, allá por el año 1969, ya recurrí a la arquitectura como motivo y continué utilizándola hasta principios de los ochenta».

«*Neutra (Blue Lillies)* forma parte de una serie concreta de obras que inicié en torno a 2009-10. Guarda relación con mi fuerte interés por la arquitectura moderna que, entre los años cuarenta y las décadas de los sesenta o setenta, llevaron a cabo en el sur de California arquitectos como Richard Neutra, Rudolf Schindler, Albert Frey o John Lautner. De aquellas casas me atraía su morfología, su construcción orgánica, su pureza de líneas, su estética minimalista. Cada uno de aquellos arquitectos se inventó un estilo concreto que, sin abandonar los principios de la modernidad internacional, les llevó a destacar individualmente. Construyeron sobre todo en Los Ángeles y Palm Springs, y hay muchas casas que se han convertido en iconos absolutos. De hecho, algunas de ellas son protagonistas clave de películas, se convirtieron en platós cinematográficos, algo muy interesante. Un ejemplo claro que me viene a la mente es la casa de Neutra que vemos en *LA Confidential* la película de 1997 de Curtis Hanson basada en la novela negra del mismo título de James Ellroy».

I started introducing architectural motifs in my paintings as early as 1979. Not necessarily house plans but simple architectural elements. House plans only started making their appearance in the paintings around 1990. Not specific house plans but some images pretty much related to Portuguese vernacular architecture, which I was, and still am, very interested in. Prior to that, starting around 1969, I did use architecture as a motif and kept using it until the early-80s.”

“*Neutra (Blue Lillies)* belongs to a specific series of works I started around 2009 or 10, which relate to my keen interest in the modernist architecture carried out in Southern California from the 1940s to the 1960s or 1970s, by the likes of Richard Neutra, Rudolf Schindler, Albert Frey, or John Lautner. I am attracted by the morphology of those houses, the organic way they are built, the purity of the lines, the minimalist aesthetics. Each of these architects invented a very specific style, which, while abiding by the principles of international Modernism, makes them stand apart. They built primarily in Los Angeles and Palm Springs and there are numerous houses that have become absolute icons. In fact, some of them are key protagonists in movies; they became film sets, which is of course quite interesting. One obvious example that comes to my mind is the Neutra House featured in *LA Confidential*, the 1997 film by Curtis Hanson based on the eponymous James Ellroy roman noir.”