

DIALOGARTE

UNA CONVERSACIÓN CON **LÍDIA VIVES**

ÍMPETU

2024. N.º12: FLORA

info@lidiavives.com / [@lidia.vives](https://www.instagram.com/lidia.vives) / www.lidiavives.com

Lidia Vives (1991, España) es una fotógrafa y artista visual afincada en Barcelona. Su trabajo ha aparecido en revistas como *Esquire* y *Vogue Italia*, y ha sido expuesto en numerosas galerías, ferias y museos a nivel internacional, incluyendo el *Louvre* en París y la *Saatchi Gallery* en Londres.

Desde su primera exposición en 2013, ha viajado por todo el mundo ha sido galardonada con varios premios internacionales, tales como medallas de oro en el *Trierenberg Super Circuit* en 2018, el premio a la Fotógrafa de Arte del Año en los *Monochrome Awards* en 2021, y el de Fotógrafa Profesional del Año en los *MUSE Photography Awards* en 2021.

En su diversa carrera artística, Lidia también ha dado una charla TEDx titulada "El Arte de las Nuevas Generaciones", en la cual exploró las diferencias entre los artistas y la inteligencia artificial. Durante esta charla, compartió sus perspectivas sobre la creatividad, la conexión emocional y la singularidad humana en el arte.

Además de su labor como fotógrafa de publicidad y moda, Lidia vende sus obras a coleccionistas, decoradores y arquitectos.

Inspirada por artistas del Renacimiento italiano y del Barroco, así como por sus contemporáneos, la obra de Lidia se distingue por su uso del color y un entorno pictórico para abordar temas actuales. En sus proyectos personales, a veces incluye autorretratos. Sus fotografías son también conocidas por contener detalles ocultos, invitando a los espectadores a profundizar en su trabajo y descubrir todos sus secretos.

Desde dibujos, logos, estampados o detalles arquitectónicos, la representación de las abejas es una constante en tus obras, como si fuera una firma escondida a plena vista. ¿Puedes hablarlos un poco más sobre tu elección al incluirlas y la inspiración detrás?

La idea de esconder abejas comienza porque, al subir mis fotos a internet, yo quiero encontrar una forma de firmar mis obras sin la típica marca de agua. En esos momentos, yo pienso en diseñar un logotipo o algo así y a mi madre se le ocurre que podría ser algo distintivo que estuviera presente en cada uno de mis trabajos.

El motivo por el que suelo esconder huevos de pascua, no es sólo porque se ya haya convertido ya en una seña de identidad; sino también porque, me di cuenta de que la gente solía poner el “me gusta” a mis publicaciones muy rápidamente y eso me dio a entender que no se las miraban bien. Yo no quiero “likes” por compasión... quiero que la gente revise mis fotografías atentamente. Cuando el público empezó a saber que escondía abejas, escaneaban mis fotografías buscándolas. No siempre son abejas, claro... a veces son frases o alguna broma.

Flores y mariposas son otros elementos presentes en muchas de tus obras, ¿qué representan para ti?

Dejando a un lado que las flores son muy socorridas y siempre son un elemento que embellece cualquier imagen, me gusta mucho la relación que tienen con lo bello y lo efímero. Son románticas, pero tienen un punto triste... de hecho tengo una próxima fotografía (que quizá se convierta en serie) que tiene que ver con el simbolismo de las flores, pero aún no sé cuándo la podré mostrar.

Las mariposas eran más comunes en mis inicios, así como otros insectos. Siempre me han llamado la atención porque son, por opinión popular, bonitas (que no digo que no), pero a mí no se me puede olvidar que en realidad son gusanos con alas. Siento mucha aprensión por los insectos, excepto por las abejas, y se me hacen muy incómodos. Incluso las mariposas me disgustan a pesar de que pueda apreciar la belleza de sus alas o lo poética que es su fragilidad (igual que las flores, de hecho). También tengo otra fotografía en mente que tiene que ver con las mariposas, pero me voy a ahorrar tanto spoiler *jaja*.

Con los “huevos de pascua” escondidos en tus obras, invitas a la audiencia a mirar detenidamente. ¿Cuál es tu proceso como espectadora al ver una obra de arte?

Supongo que muy parecido al de cualquiera que también se dedique al arte. Lo primero que haces es un vistazo superficial: contemplas la imagen en su totalidad: la narrativa, los colores... luego ya te vas fijando en pequeños detalles y en cuestiones más técnicas. Yo soy muy pesada con la composición, por ejemplo. Una mala composición me puede arruinar una obra por más acertado que sea el concepto.

Te has definido como “pintora que trabaja con la cámara” y has hablado de la importancia de la creación analógica y artesanal dentro de la fotografía, tanto en preproducción como en postproducción. ¿Puedes contarnos un poco más sobre tu proceso creativo, por ejemplo, al crear obras como *Blind* (2020) o *Astenia* (2015)?

El proceso creativo fue muy distinto. Para empezar, *Blind* pertenece a la serie *The Stages of a Heartbreak* donde hablo de las distintas fases por las que pasa una persona desde que se enamora, pasando por cuando se le rompe el corazón y terminando por cómo se recupera. En *Blind* las fotografías se añadieron digitalmente y allí simbolizan el romanticismo. Pero no de una forma positiva ya que están colocadas de tal forma que tapan los ojos. Habla de cómo una persona que se encuentra en una relación tóxica, no es capaz de ver las banderas rojas porque esos actos de *love bombing* le ciegan y le impiden ver la realidad de lo que está ocurriendo. En este caso, la simbología de las flores no es positiva. Se trata de un elemento bello que enmascara algo horrible.

Astenia, en cambio, habla de la astenia primaveral y del cansancio que sufren muchas personas durante esta época del año. En este caso, las flores (que son artificiales) realmente estaban allí y su simbolismo es mucho más obvio: tan sólo se encargan de representar la primavera.

Has mencionado que las pinturas del renacimiento y barroco son gran fuente de inspiración, a la vez que también utilizas referencias de publicidad de los años 50 o incluso películas contemporáneas como *Midsommar*. ¿Nos compartes qué fotografías contemporáneas te inspiran?

A veces va por temporadas, pero, generalmente, Annie Leibovitz, Steven Klein, Tim Walker y Miles Aldridge.

REVISTA ÍMPETU ISSN 2660-793X
23/06/2024 N.º12: FLORA

Tienes una gran presencia online y en redes, incluyendo videos explicando obras en detalle y *behind the scenes*. ¿Cómo manejas el equilibrio entre dejar que “el arte hable por sí solo” y el de interactuar con tu audiencia?

Soy una persona muy introvertida pero la ventaja de las redes sociales es que cuando explico algo no lo hago presencialmente, sino que es en la intimidad de mi casa. Me encanta contar cosas que sé que la gente seguramente no habrá notado. No porque no tengan la capacidad o porque no se miren bien mis fotografías, sino porque nadie sabe en qué estaba pensando el artista si no es él mismo el que te lo explica. Hay muchas cosas en mis fotografías que a simple vista no se pueden

ver como, por ejemplo, la historia real que las inspiró. Explicarle a mi audiencia que X fotografía nace de una vivencia personal en concreto, siempre le da un toque especial. Tengo comprobado que la gente llega a apreciar incluso más mis obras cuando saben todo el trasfondo que tienen y el motivo por el que aparecieron.

Siguendo con el tema de redes sociales: ¿Cómo han cambiado tu experiencia como artista, por ejemplo, en comparación con ser parte de una galería comercial?

Reconozco que hoy en día las redes sociales son una ventaja. Lo bueno que tienen es que son capaces de acercarte a personas que están en la otra parte del mundo y eso es una maravilla. También te permiten acercarte más al público y enseñarles tu día a día y la realidad de cómo es tu trabajo. Sí opino también que tiene puntos negativos como son la obsesión por los “me gusta” o los seguidores. Estas ansias de popularidad hacen que muchas veces los artistas produzcan masivamente sin prestar amor ni atención a su trabajo por el simple hecho de que hay que publicar algo para no ser olvidados. Lo entiendo perfectamente, pero es una pena... Ojalá los artistas no sintieran esta presión por crear y crearan cuando lo desean/necesitan.

¿Algo en lo que estés trabajando/te entusiasme respecto a tu obra estos días?

Últimamente estoy con mi serie *The Signature*. Es una serie en la que mezclo fotografía con dibujo y me lo estoy pasando genial porque junto dos de mis pasiones. La única desventaja es que lleva mucho tiempo, pero igualmente me divierto. Son unas fotografías muy diferentes, pero necesitaba hacerlas.

Tanto en tu presentación en TEDxLleida como en otras entrevistas, has hablado del rol de la inteligencia artificial en las artes visuales y en la fotografía, calificándola como una herramienta más. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál crees que es la herramienta que define tu práctica artística y por qué?

¿Dejando de lado la IA? Ahora mismo, quizá las libretas... y por supuesto, Photoshop, que para mi estilo es imprescindible. Pero no mucho más. Si te referías a la IA, *Chat GPT* es mi secretario. Le estoy preguntando cosas todo el día... no sé cómo me soporta.

2024 - Alejandra López Oliveros y Lúdia Vives

.

En orden de aparición:

The dinner, 2019, Acrylic with aluminum base
Blind, 2020, papel FineArt Baryta Hahnemühle
Astения, 2015, papel FineArt Baryta Hahnemühle
The botanist, 2016, FineArt Baryta Hahnemühle
Flowers pattern, 2017, papel FineArt Baryta Hahnemühle
Rapunzel, 2021, Acrylic with aluminum base