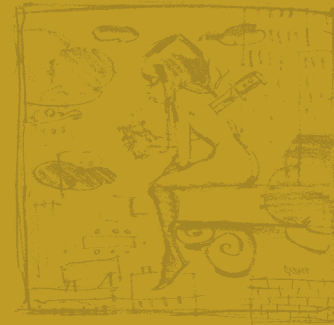

A Lowlife Paradise

The Art of Glenn Barr

Glenn Barr's creatures and vixens live in a seedy yet swinging 1960's universe, drenched in the haze of a post industrial hangover. Barr uses elements of pop culture to infuse familiarity to an otherwise parallel reality, where angels and devils alike share the same urban playground. Be it femme fatales or otherworldly scenarios his visuals just might prove him to be this generation's ultimate erotic/surrealist painter. As one critic penned, "Barr's work is the visual equivalent of a David Lynch film". Glenn Barr is one of Detroit's most celebrated and successful underground artists. His paintings have appeared in galleries from Seattle and San Francisco to New York City. Glenn's work has been featured in a variety of comics books and graphic novels such as Mad, DC Comics, and Paradox Press. Barr's contributions to animation include background styling for The Red and Stimpny Show, Bjork's I miss You video and The New Woody Woodpecker Show.

- Name:** • Glenn Barr
- What:** • man, artist
- Where:** • DETROIT
- Age:** • old enough
- Web:** • glbarr.com
- Music:** • well, this week it's Milton Brown & His Musical Brownies (1930's)...
- Favorite era:** • the 60's because of Modernism. There was a certain "beauty" and "style" aesthetic that i feel was the "ideal".
- Favorite drink:** • anything with Vodka in it...
- Favorite comic:** • Dave Cooper's "WEASEL", Chris Ware's "Acme Novelty Library" all the collected Robert Crumb books

Storyville, acrylic on masonite

Suspension, acrylic on masonite

In your paintings the characters act within a landscape that is often seedy and oppressive but somehow fascinating. Almost like a modern Dante's Circle of Hell oozing despair and luridness. Where do you find inspiration for your "lowlife paradise"?

I love exploitation/noir cinema and fringe directors, like Doris Wishman, Russ Meyer, Jack Hill, David Lynch, etc. I'm influenced by their vision of a stylized alternative life that co-exists with ours. My characters grew out of that mind set and I began to elaborate on my "other worldly" scenarios. In a way they are self portraits with old world themes from Greek Myths (like The Furies or Athena's Curse). These images basically reflect emotions I've lived or have seen... that had an effect on me. However, I feel the key to a narrative painting is not to give too much information. I think the viewer enjoys to exploring a painting and not having all the nuances handed to him/her...

The Femme Fatales you portray are highly erotic and at the same time obscure. Robert Williams described them as "staring into the eyes of a cobra while looking into the face of a Barbie Doll". If you had to point out your sensuality muse, who would that be?

Ha, I really liked that observation on Robert's part. I don't see my women as dangerous, well maybe a little, but they are at the core, strong and dominating. As a muse, she doesn't really exist, But, if I was to pull from my mind's scrapbook, I'd mix Leslie Caron with Brigitte Bardot, Morticia Addams, Satana, Ava Gardner and Betty Page... and the list goes on, I'm not inspired by any ONE muse....

I've heard a lot about the Detroit Dirty Show, I've read that you're involved. Can you tell us what it's all about?

The Dirty Show started out in the old ORBIT offices in a small suburb of Detroit. Very

“ I think growing up with all the great music that came out of Detroit really nurtured my soul and I feel I'm letting it all out in my paintings.”

sparse, run down, smelly, dilapidated offices that were turned into a gallery for one weekend. The turnout was so nutty that we've continually had to find bigger and bigger venues. The Dirty Show is now the largest erotic exhibition in the country. We allow almost every artist who submits work to get at least one piece in. The Dirty show is all about what the name implies. All an artist has to do is interpret that word. I think it's a pretty funny word by the way... what some artists think of as "dirty"... well, it's really weird at times... but I've found artists are more conservative than not...

'ORBIT was the local mag in Detroit in which Quentin Tarantino sported a T shirt with its logo in Pulp Fiction. Remember?

How influenced have you been by growing up and working in Detroit?

It's pretty much what the work is all about. The imagery has a lot of texture and mood that I see every day. It's overcast 90 percent of the time here in the mid-west and that had an unintentional effect on me and how I use light in my paintings. It is an excellent filter. I don't know what my work would look like if I lived in sunny California... Also, I think growing up with all the great music that came out of Detroit really nurtured my soul and I feel I'm letting it all out in my paintings.

Riddle of the Sphinx, acrylic on masonite

Ironing, acrylic on board

Here in Torino we feel somehow connected with Detroit. We have a common history of "rise and fall" of the motor city dream and a particular bent for genuine rock'n'roll. Tell us about today's Detroit scene.

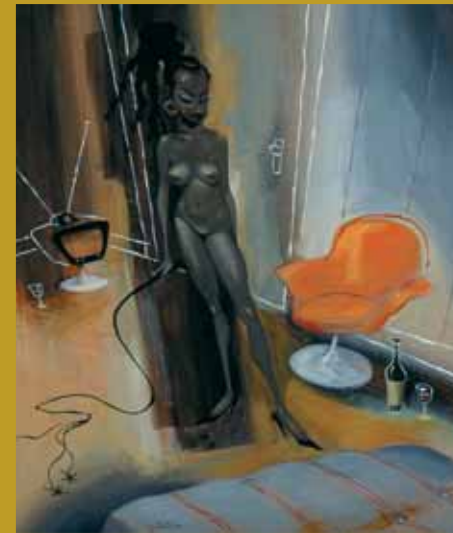
Well, yes, I used to hang out quite often in the "underground" rock clubs and know several bands that have had some success. I've seen the White Stripes a 100 times in dive bars before their first album. And I could never get enough of the Detroit Cobras, The Demolition

Doll Rods, Dirt Bombs, The Sirens, etc... There was a minute there where many bands in Detroit were getting snatched up by record labels. It was a very exciting time... As for hangin' with other artists, well I'm kind of a hermit lately. There are a few decent artists in this town but I don't care much for the local art scene. I'll take LA or NY any day for that. There is a great enthusiasm and optimism present in those cities. Patrons will come out in droves to celebrate art.

Tell me about the Doll Rods. I wasn't surprised to notice that you had portrayed them in your "Queen Bee" painting.

They are friends of mine. I always thought they were the ultimate rock act because they were virtually performing naked. That, and I loved the music. *Queen Bee* was my favorite song at that moment in their career. Margaret lives around the corner from my home.

Le creature di Glenn Barr vivono uno squallido universo swinging anni '60, immerso nei fumi della sbornia post-industriale. Barr usa gli elementi della cultura Pop per infondere familiarità ad una realtà parallela dove angeli e demoni dividono lo stesso campo da gioco. Le sue visioni, siano esse *Femme Fatale* o scenari dell'altro mondo, lo confermano come il più grande pittore erotico-surrealista della sua generazione. Come scrisse un critico: "le opere di Barr sono l'equivalente visivo dei film di David Lynch". Glenn Barr è uno degli artisti underground di

Left: Pandora, acrylic on masonite
Center: Layla, acrylic on masonite
Right: Athena's Curse, acrylic on masonite

di disperazione e violenza. Dove trovi l'ispirazione per il tuo "Paradiso dei Disperati"?

Mi piacciono i film noir e quelli di genere, i registi di estremi come Doris Wishman, Russ Meyer, Jack Hill, David Lynch, etc. Sono influenzato dalla loro visione stilistica di un modo di vivere alternativo che coesiste con il nostro. I miei personaggi nascono da questo stato mentale e ho iniziato ad elaborare tutta una serie di miei scenari "dell'altro mondo". In un certo senso sono autoritratti che si rifanno ai miti dell'Antica Grecia (come *Le Furie* e *La Maledizione di Atena*). Queste immagini riflettono emozioni da me vissute che mi hanno in qualche modo segnato. Ritengo comunque che la chiave di un qua-

se, beh magari un pochino, ma sono più che altro forti e dominatrici. Una musa vera e propria non esiste, ma se dovessi crearne una mescolerei un po' di Leslie Caron con Brigitte Bardot, Mortisha Addams. Tura Santana, Ava Gardner e Betty Page... e la lista continuerebbe. Non sono ispirato da nessuna musa in particolare.

Ho sentito molto parlare del Detroit Dirty Show, ho letto che ci sei dentro anche tu. Ci puoi dire di cosa si tratta?

Il Dirty Show ebbe inizio nei vecchi uffici del-

detroit più famosi. I suoi quadri sono apparsi nelle gallerie di Seattle, San Francisco fino a New York. Le sue opere sono apparse sui volumi a fumetti di *Mad*, *DC Comics* e *Paradox Press*. Il suo contributo all'animazione include i fondi per la serie televisiva a cartoni animati *Red & Stimpy*, il *Woody Woodpecker Show* e il video di Bjork "I miss You". **Nei tuoi lavori i personaggi si muovono in atmosfere spesso squallide e opprimenti, ma al contempo affascinanti. Sembra di essere in qualche girone dell'Inferno dantesco colmo**

dro narrativo sia quella di non rivelare troppo. Penso che lo spettatore si diverta di più ad esplorare un quadro piuttosto che trovarsi tutte le sfumature già svelate.

Le Femme Fatale che ritrai hanno un alto tasso di erotismo, ma sono allo stesso tempo misteriose. Robert Williams le ha descritte come "fissare gli occhi di una Barbie". Se dovessi indicare la tua musa ispiratrice, chi indichereesti?

Ha, mi è piaciuta molto l'osservazione di Robert. Non vedo le mie donne come pericolo-

la *Orbit* in un sobborgo di Detroit. Vecchi uffici puzzolenti all'interno di un palazzo fatiscente riconvertiti in spazio espositivo per un week-end. La risposta del pubblico fu pazza tanto da costringerci a cercare un posto più grande per le nuove edizioni. Il Dirty Show è ora la più grande mostra erotica degli Stati Uniti. Il Dirty Show tratta tutto quello che il nome fa intendere. Penso sia una parola piuttosto divertente, ogni artista la interpreta a modo suo... beh, a volte è davvero strano quello che ne viene fuori. Ma mi sono

reso conto la maggior parte degli artisti è alquanto conservatrice.

(www.dirtydetroit.com)

Come ti ha influenzato crescere e lavorare a Detroit?

È l'essenza stessa del lavoro. L'immaginario che dipingo ha molto dello stato d'animo e della trama di quello che vedo tutti i giorni. Il cielo è coperto per il 90% dell'anno qui nel mid-west e questo si ripercuote su di me e su come uso la luce nei miei lavori. È un filtro eccellente. Non posso immaginare cosa potrebbe venir fuori se vivessi in California... Penso anche che esser cresciuto con tutta la buona musica che è venuta fuori da Detroit abbia nutrito il mio spirito e immagino che questo venga fuori nei miei lavori.

Qui a Torino ci sentiamo particolarmente le-

gati a Detroit. Abbiamo una storia comune di nascita e crollo del miraggio automobilistico, più una particolare predisposizione per il rock'n'roll genuino. Parlati dell'attuale scena a Detroit.

Beh, sì, ho bazzicato parecchio nell'underground cittadino e conosco diverse band che hanno avuto un discreto successo. Ho visto i White Stripes almeno un centinaio di volte suonare in piccoli locali prima dell'uscita del loro primo album. E non potrei mai averne abbastanza dei Detroit Cobras, Demolition Doll Rods, Dirt Bombs, The Sirens, etc. C'è stato un momento in cui molte band qui a Detroit venivano contese dalle etichette discografiche. È stato un periodo molto eccitante.

Per quel che riguarda il frequentare altri

artisti, beh, sono un tipo alquanto solitario ultimamente. Ci sono alcuni artisti in gamba in questa città ma non mi interessano molto alla scena artistica locale. Farei volentieri cambio con Los Angeles o New York in qualsiasi momento. C'è molto entusiasmo e ottimismo in queste città.

Parlati delle Demolition Doll Rods. Non mi ha sorpreso notare che le hai ritratte nel tuo quadro "Queen Bee" (cfr. pag. 29)

Sono amici. Ho sempre pensato che il loro sia il concerto rock per antonomasia perché si esibiscono praticamente nudi. E poi adoro la loro musica. Queen Bee era la mia canzone preferita all'epoca.

Margaret (n.d.r. chitarrista e cantante) abita proprio dietro l'angolo di casa mia.

Apocalypsoh, acrylic on masonite