

2

OPHELIA

ENTREVISTAS DE COLECCIÓN

PATRICIA SÁNCHEZ SAIFFE - MÉXICO

CONSUELO HERNÁNDEZ - ESPAÑA

ERNESTO BERTANI - ARGENTINA

OFELIA ANDRADES - CHILE

DAVID ACEVEDO - ARGENTINA

SHERYL LUXEMBURG - CANADÁ

YUKI HAYASHI - PARAGUAY

ALFREDO ARAÚJO SANTOYO - COLOMBIA

LORENA KLOOSTERBOER - BÉLGICA

GUILLERMO LORCA GARCÍA-HUIDOBRO - CHILE

ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS

Condenados

Envueltos en papel de acero,
en láminas espiritualmente tóxicas.

Solos.

Separados como cruces en un cementerio.

Envueltos uno a uno

y arrojados al mar como pétalos.

Abajo.

Verticales a Dios.

Enterrados de pie

como cuchillos en la arena.

Envueltos de noche

con los ojos fijos sobre el mundo.

La sangre entrega sus llaves

para que el alma escape.

Andrés Oliver

del libro: Verticales a Dios
Editorial Aguirre, 2003

▲ David Acevedo "Ansiedad"
(óleo sobre tela, 100 x 110 cm, 2013)

fpc

fondo provincial
de la *cultura*

MENDOZA
GOBIERNO

Avalan esta publicación

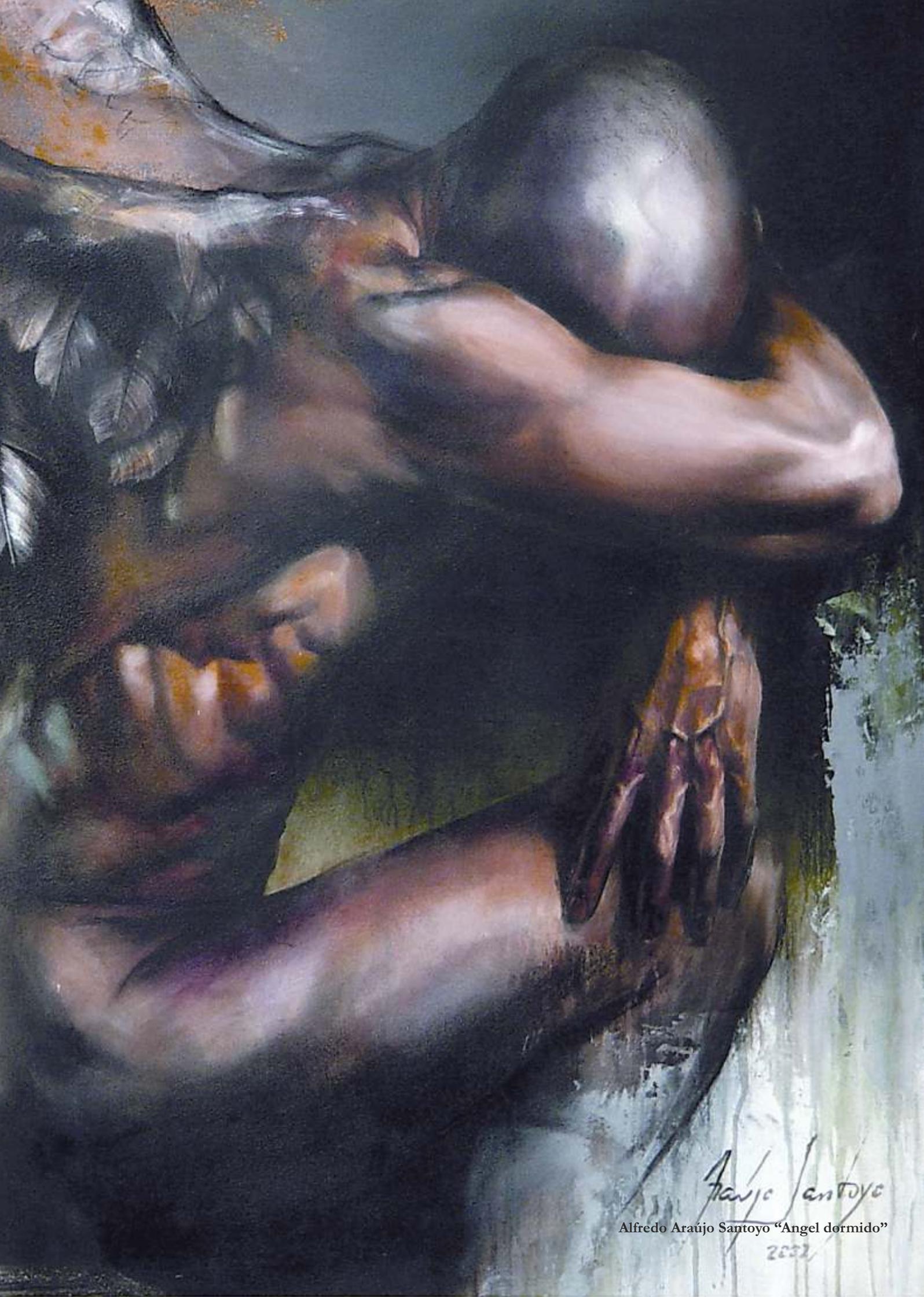
UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FCPyS FACULTAD
DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIALES

FACULTAD DE
ARTES
Y DISEÑO

Alfredo Araujo Santoyo
Alfredo Araujo Santoyo "Angel dormido"
2022

OPHELIA

ENTREVISTAS DE COLECCIÓN
EL MEJOR ARTE DE NUESTRO TIEMPO

AÑO 2 - NÚMERO 2

PRIMAVERA 2018
MENDOZA, REPÚBLICA ARGENTINA

Idea, producción periodística y entrevistas
Camila Reveco

Diseño gráfico y diagramación
Pablo Rojas

Corrección
Andrea Marone

Asistente de redacción, traducciones
Julián Reveco

Relaciones públicas
Betsabé Stay

Opinión
Andrés Cáceres (*Mendoza, Argentina*)
Federico Mare (*Mendoza, Argentina*)
Gisela Sanhueza (*Santiago de Chile*)
Fernando Guinard (*Bogotá, Colombia*)
Pablo Chiavazza (*Mendoza, Argentina*)
Soledad Neira (*Santiago de Chile*)

Poeta invitado
Andrés Oliver

Contacto: info@revistaophelia.com

Web: www.revistaophelia.com

/revistaophelia

Agradecimientos:

- "Servicios Culturales Dos Lunas"
de Daniel Flores por el acompañamiento,
la colaboración y confianza
Contacto: +54 9 261 5042562

- Fábrica de Pastas "La Vene Dorrego"
de Marcelo "Ruso" Terranova,
Dorrego 1927 local 8, Dorrego.

Esta publicación se realizó gracias al aporte
del Fondo Provincial de la Cultura Convocatoria 2017
Gobierno de la Provincia de Mendoza.

David Acevedo "Mujer con cuello rojo" ►
(detalle, óleo sobre tela, 110 x 100 cm, 2016)

Ernesto Bertani "Texturados" (acrílico sobre casimir, 100 x 120 cm, 2018) ▲

SUMARIO

- 10 **Nota de Opinión**
"Diálogo con la creación"
 Gisela Sanhueza Quesada - Chile
- 12 **Patricia Sánchez Saiffe** - México
"El arte se enriquece con teoría, experimentación y práctica"
- 16 **Consuelo Hernández** - España
"El artista de hoy se encuentra perdido"
- 20 **Nota de Opinión**
"Por qué el Arte, para qué Ophelia"
 Federico Mare - Argentina
- 21 **Nota de Opinión**
"Ophelia y Camila Insisten, persisten, y no desisten" Fernando Guinard - Colombia
- 22 **Ernesto Bertani** - Argentina
"Soy un militante del realismo"
- 26 **Ofelia Andrades** - Chile
"Intento romper con la mirada tradicional de lo femenino"
- 34 **Sheryl Luxemburg** - Canadá
"Soy una persona extremadamente organizada y sistemática"
- 38 **Yuki Hayashi** - Paraguay
"Me gusta captar la quietud, el silencio de las plantas"
- 42 **Nota de Opinión**
"Miguel Gandolfo y la belleza esencial"
 Andrés Cáceres - Argentina
- 44 **Alfredo Araújo Santoyo** - Colombia
"Mi interés por el desnudo se basa en la búsqueda de quiénes somos"
- 48 **Lorena Kloosterboer** - Bélgica
"Se necesita de una personalidad tenaz para mantenerse en curso"
- 52 **Guillermo Lorca García-Huidobro** - Chile
"Me interesa la creación de otros mundos"
- 56 **Reseña de Artistas**

Artista de Tapa

David Acevedo
 Argentina

"Es difícil precisar qué sucede en la mente cuando se pinta"

30

Ophelia: Puro deseo

Más entrevistas de colección y otras novedades

Por Lic. Camila Reveco

El segundo número de Ophelia está entre nosotros y les confieso que me resulta muy difícil poner en palabras lo que significa este logro, narrar de alguna manera lo vivido a lo largo de este primer año. Es difícil porque uno nunca imagina el recorrido o dirección que toman las ideas o fantasías en el tiempo.

Ophelia nació con una finalidad muy clara: convertirse en un “lugar” para reunir aquellas entrevistas que había realizado -a lo largo de varios años- a artistas de distintas geografías. Entrevistas que habían sido publicadas en distintos medios -por eso mismo- estaban dispersas. La labor de entrevistar a dibujantes, pintores, escultores, grabadores se llevó a cabo de todas las maneras posibles, ya sea personalmente, por teléfono, a través de Skype, gracias a WhatsApp, diferentes plataformas de chats, mails, y un largo etcétera; y ese trabajo nos permitió -en un momento dado- tener documentados muchos testimonios, tantos como cien.

Cien entrevistas a cien artistas, hombres y mujeres de variadas edades, de distintos países, con diferentes estilos, algunos de ellos consagrados y otros emergentes...

Fue entonces cuando se nos ocurrió que podía ser una buena idea inventar “algo”, una plataforma en dónde compartir esta experiencia. Uso el plural porque esa idea no hubiese surgido nunca de no haber existido una improvisada charla con mi amigo, el poeta, Enzo Ramos Montiveros. ¿Qué hacemos con todo esto? Fue la pregunta que funcionó como disparador. Nos motivó, sobre todo, el hecho de saber que la Feria del Libro estaba por ocurrir en nuestra Provincia y sabíamos que habían abierto convocatorias para presentar propuestas. Alejandro Frías, su director, nos recibió en su oficina, nos escuchó y no dudó en darnos una fecha, un horario y una sala para presentar el proyecto Ophelia públicamente. Eso sucedió, dos meses más tarde, un sábado 30 de septiembre en el Espacio Cultural Julio Le Parc, a sala llena.

Habíamos logrado seleccionar, de todas, diez entrevistas. Elegimos en esa oportunidad las notas de Guillermo Rigattieri (Argentina), Carlos Brusciannelli (Venezuela), Rubén Reveco (Argentina), César Santos (Cuba), Gisela Banzer (Argentina), Héctor Acevedo (Perú), Adriana Villagra (Paraguay), Carlos Concha Vial (Chile), Beatriz García Huertas (Argentina) y Ricardo Fernández Ortega (México). Podía haber puntos en común entre esos artistas o no haberlo, pero nos interesaba - ante todo - destacar los diferentes registros o enfoques de cada artista, sin la necesidad de establecer similitudes entre ellos o su trabajo, ni mucho menos hacer comparaciones. Queríamos hacerlos convivir, poner en valor sus testimonios y abrazar el trabajo periodístico logrado hasta el momento. Y lo logramos.

Una nueva Ophelia entre nosotros

Ahora, presentamos nuestro segundo número, que mantiene intacta su idea original: Diez entrevistas a diez artistas de distintas ciudades, realizadas entre 2014 y la actualidad. En la tapa les adelantamos quiénes son los elegidos para ésta publicación: David Acevedo (Argentina), Patricia Sánchez Saiffe (México), Consuelo Hernández (España), Ernesto Bertani (Argentina), Ofelia Andrades (Chile), Sheryl Luxemburg (Canadá), Yuki Hayashi (Paraguay), Alfredo Araujo Santoyo (Colombia), Lorena Kloosterboer (Bélgica), Guillermo Lorca García Huidobro (Chile). Notarán que este número está conformado por una presencia femenina mayoritaria -seis mujeres y cuatro varones-.

Se han sumado al proyecto no solo nuevas entrevistas, sino diferentes colaboradores que han aportado su visión desde una óptica enriquecedora y variada. La historiadora Gisela Sanhueza - desde Chile - participa con un artículo cuya lectura resulta fundamental como introducción a las entrevistas. Desde una perspectiva polifónica y dialógica consigue diferenciar las voces de los artistas que aquí conviven. Nuevamente contamos con el significativo aporte del reconocido crítico Andrés Cáceres que en esta oportunidad se ocupa del trabajo del escultor Miguel Gandolfo, oriundo de Mendoza. Describe el “romance con la madera” del escultor, cuyo trabajo está basado en formas abstractas y geométricas de exquisita factura técnica. Al momento de presentar ésta revista, Gandolfo expone en ArteH Espacio Hipercerámico de Las Heras.

El multifacético Fernando Guinard se suma a los colaboradores de la revista desde Bogotá, Colombia, es editor de la Revista Ojos - publicación dedicada al arte erótico- con él hemos mantenido una estrecha relación de solidaridad e intercambio a través del tiempo. Suma con su presencia el historiador y ensayista Federico Mare, quien ha concedido lúcidos ensayos de arte publicados en la página oficial de Ophelia. Ahora, nos deleita con un texto que invita a la reflexión en torno a la búsqueda o construcción del sentido, en torno a la producción de significados existenciales. ¿Para qué el arte? ¿Para qué una revista como Ophelia?, se pregunta desde el título.

La galerista chilena Soledad Neira y el curador mendocino Pablo Chiavazza suman ricos artículos que acompañan las entrevistas de Guillermo Lorca García Huidobro y David Acevedo, respectivamente. Presentamos, también, una novedad editorial a través de la voz del escritor Andrés Oliver, cómplice de este proyecto desde los primeros días. Su palabra fue necesaria, para conectar de forma tan natural como contundente el espíritu de las obras. En definitiva diez artistas tenemos para presentarles en este número ¿y qué podría conectarlos? son pintores y pintoras que han elegido la figuración para desplegar sus capacidades expresivas.

Pero, más allá de este dato evidente, lo que nos resulta imposible de eludir, es el camino que eligieron transitar como artistas: ninguno de ellos parece renegar de las tradiciones, ni del legado de los maestros. Su labor evidencia que hay un pasado que se recupera, muta y se actualiza; y que pintar, está mucho más allá de cualquier moda o tendencia. Existe -en cada uno- una necesaria cuota de resistencia, persistencia y/o rebeldía ¿Qué intentamos decir? parafraseando al escritor César Aira, ninguno ha sufrido la “angustia de las influencias”, y no porque las evitaran; por el contrario, las han aceptado a todas. Son artistas conscientes de su valía y asumen sin conflicto el peso de las tradiciones, por eso traen ese legado al presente intentando hacer una relectura. Su pintura adquiere volumen a fuerza de la reinención. Saben todo lo que el pasado tiene para contar hoy.

▲ Ernesto Bertani

No vamos a detenernos en las contrariedades, vicisitudes o desencantos que haya habido a lo largo de este corto pero intenso proceso “opheliano”. Este ha sido un camino lleno de sorpresas, alegrías y por supuesto, decepciones. Asumimos, en todo caso, que superar dificultades nos apasiona. Trabajamos por una revista de calidad, y si bien hay mucho por hacer y mejorar, nuestras inquietudes son infinitas y son las que nos movilizan.

Hoy Ophelia es un ámbito donde conviven artistas de distintas latitudes con su obra y su palabra y es también referente a partir de la notoria falta de publicaciones en Mendoza - y en el país -

dedicadas exclusivamente al sector de las artes plásticas. Podemos, entonces, estar más que satisfechos con el resultado. Concluyo para invitarlos a celebrar la belleza, a conocer la labor de los creadores aquí reunidos, sus sensibilidades e impresiones sobre el arte de nuestro tiempo que es tan rico y tan variado.

Gracias a todas las personas que nos acompañan.

*Lic. Camila Reveco
Editora Revista Ophelia
Ciudad de Mendoza, primavera de 2018*

Diálogo con la creación

Por Gisela Sanhueza Quezada desde Santiago de Chile

Siempre existe la necesidad de remover y aportar ideas de reflexión y estudio en torno a una obra artística. Desde ese escenario hemos decidido plantear nuestra óptica.

“La crítica no tiene necesidad de ser calificada por un adjetivo: le basta con ser plenamente crítica”. Cesar Aira

Este segundo número de Ophelia se viste con una serie de diez creadores en la pintura figurativa, un abanico de diez caras, diez pintores: Canadá, España, México, Colombia, Holanda-Bélgica, Paraguay-Japón Chile y Argentina, en aquellas caras se recoge buena parte del reflejo de la obra pictórica de aquellos lugares según el contexto y genio que a cada artista le concierne. Cada uno de ellos defiende una plástica propia, propuestas con trayectoria establecida a partir de lo figurativo. En este abanico, seis son mujeres y cuatro varones, tal número de artistas mujeres es capaz de demostrar la presencia de ellas en la escena, no en la América histórica que no se diferencia demasiado del resto de los continentes y épocas, sino en el hoy. Diez pintores figurativos que en el escenario latinoamericano actual dan cuenta de su trabajo.

El largo y no menos tenso momento en que el pintor comienza a fraguar su obra constituye en sí mismo uno de los mayores misterios aún por develar en el arte. Cuando el artista va descubriendo su ruta en el trabajo diario, revisa su contexto, su infancia, su mundo experiencial, sus referentes, su academia o no academia, desde el género, en lo social y estético; todo suma para que llegue ese momento inmortal en el que decide dar inicio a la obra que viene como una pequeña semilla. Teniendo presente que el arte se vuelve un juego fantástico con el tiempo y que es la documentación de algo que fue y a la vez es promesa de lo que será, como decía el escritor argentino **César Aira**, es precisamente desde esa perspectiva que la presente selección de obras reunidas por Ophelia contienen como representantes del arte contemporáneo del hoy, una serie de elementos que las unen y separan en su riqueza artística.

Establecimos puntos equidistantes, vínculos y secretos en la colección de pinturas de factura latinoamericana continental y extra continental, que se hace aún más rica por el vínculo binacional que poseen varios expositores, vínculos entre ellas y otras obras, autores y momentos, puntos equidistantes con el contexto histórico que contiene a la vasta historia del arte y la estética de este continente latinoamericano, su herencia artística y el mundo y sus secretos, ese cuarto oscuro, desván y escondrijo del espíritu que está ahí para ser abierto como caja de la memoria. En un primer término cada obra es una máquina de valores. Sin caer en el concepto de producto artístico, producto de arte material, objeto de arte; podemos decir que cada obra posee su propia personalidad y que se va enriqueciendo con las entrevistas a la luz de las palabras de sus creadores, así se amplía un mundo, un territorio para cada uno. Parafraseando a **Aby Warburg** podemos decir también que si tenemos presente que el buen dios se oculta en los detalles, entonces serán esos mismos detalles los que nos abrirán las puertas de estas obras para que comencemos a dialogar con ellas.

Establecer un diálogo triangular es una de las tareas más enriquecedoras posibles. Allí, en ese constructo, se abren y nutren tres cosmogonías: la de la obra, la de su autor y la de un ente que observa, pero que también articula en su aparato cognitivo distintas conexiones a partir de esa obra expuesta.

Todas las obras seleccionadas para este número de Ophelia están acusando un relato propio sobre su óptica de autor. Como bien decía Cesar Aira cuando

se refería a esa capacidad del arte contemporáneo de comprimir el tiempo o, como diríamos nosotros, comprimir los tiempos y así añadir a esa obra una cualidad de hacerla presente por un tiempo mucho más prolongado, como una suerte de presentismo sin medida. Creemos que es muy posible que así sea. Por eso las obras de arte contemporáneo y, en este caso, las pinturas seleccionadas pasarán el umbral de los tiempos gracias a ese fuerte presentismo del que el arte siempre tiene una última jugada. Su hoy, podrá revalidarse muchas veces más en posteriores épocas. Como decíamos, todas las obras están acusando un momento histórico vital que marca un antes y un después.

Las obras de **Ofelia Andrades**, por ejemplo, revitalizan el retrato desde una lente del cine, sus planos hacen circular la atmósfera líquida del espacio femenino que está esperando se abran las puertas del mundo a su mirada y saber. El espejo, el celular, la luz de la ventana, conforman una compañía solitaria para la mujer contemporánea del hoy; una mujer aún semi-sitiada pero con muchas cosas que decir. El autorretrato aquí es más elocuente y certero en su mirada acusatoria que en la de Velázquez, en donde el mundo es todo para él, es pura masculinidad. Acá la emperatriz es ella, solo que el hombre le ha robado la corona y el cetro hace siglos y espera su pronta restitución.

Patricia Sánchez, desde México, enciende el lienzo con presencias femeninas diferentes, la mujer como despojo y luz entre las sombras deambula en los territorios masculinos, da pasos incluso que le cuestan la vida, avanza sin trazar. Para Patricia las mujeres son diosas tutelares que dominan la escena más aún que en un escenario teatral, ese gran teatro del mundo en el que habitamos todos. La conexión con los relatos de Ofelia Andrades es elocuente.

A **Sheryl Luxenburg** le sucede algo similar, aunque su paleta cubre otros territorios, retrata sin miedo y con gran lucidez, pero es en esos rincones callejeros en donde roba la pantalla del observador. Aquellos rincones cargados de basura, que parecen un escenario devastado, en abandono por el mismo ser humano, convivir con el desperdicio a diario es lo que nos dice Sheryl, eso somos, unos totales incongruentes, acusa no el desperdicio ni la desfachatez humana por lo creado, sino que es el abandonar así sin más su mayor antivalor, usar y desechar.

Yuki Hayashi aparece como la anútesis de esa instantánea, sus coloridos cuadros diversifican el ojo desacostumbrado a revivir en una sala de arte o un Museo, la transparencia de la luz, las gamas de colores en los vegetales cruzados con los rayos de sol en los patios de luz que existieron durante buena parte del siglo XVIII, XIX y comienzos del siglo XX en todo el mundo. Los invernaderos, el jardín interior. Esa ola de frescura que acompañaba muy bien a los castillos y edificaciones encementadas que cambiamos por el plástico y otros materiales similares ausentes de vida. Acusa el

abandono de los espacios naturales, un abandono ciego. Quien se precie de buen observador percibe en la piel esa carencia al observar las obras de Hayashi.

El chileno **Guillermo Lorca** insiste una y otra vez con un desparpajo que impresiona, tanto salvajismo contiene al ser humano que justamente es ese mismo mundo íntimo salvaje el que se nos muestra en estas obras paradigmáticas. Infancia, dolor animal y humano, catarsis del trauma y la ausencia, la falta absoluta de respuestas. Para qué seguir en el ensueño de las bondades del alma si esas bondades navegan en un lago de maledicencias. Donde se encuentren los niños hay peligro, donde existan animales sobrevive el crimen y la muerte. ¿Dónde quedó la luz de la infancia en una niña inocente? ¿Qué acusa Guillermo Lorca? Acusa un mundo sin freno, cuya velocidad funciona como reloj dentro de nuestro propio cerebro. Un mundo que está dejando a los niños como seres perdidos en el olvido de los adultos. Lorca acusa sí, el maltrato infantil y animal, la pedofilia y el abandono.

Consuelo Hernández, en cambio, abriga los cielos nocturnos para mostrarnos que sucede cuando reina la oscuridad. Y es que se hace necesario que llegue la noche para darnos cuenta que existe allí bajo las estrellas el Gran Teatro Cervantes, que... ¿acaso no se ve claramente de día? Consuelo se transforma en la gran rescatista de aquellos puntos ciegos de nuestra memoria, que queremos ocultar, por ello está delatando ese olvido. Que ha pasado con el edificio del Teatro, cuanta carga emotiva llena de nostalgias. Allí transitan historias de vida, reflejos espectrales de un mundo perdido. Es la instantánea de un planeta vacío luego del Armagedón tan anunciado. Consuelo manifiesta el olvido.

David Acevedo instala la psiquis directa en el cuadro. El ser contemporáneo esta ahogado, ese aire denso que sostiene a los hombres y mujeres del pintor, están siendo observados desde su contexto vacío. Tal parece que el artista literalmente nos dejó sus cuerpos como piezas arqueológicas para no olvidar un mundo extraviado (lo que se extravía al interior de nosotros mismos siempre lo podemos recuperar). Así es como el mendocino va urdiendo tramas urbanas de la sociedad latinoamericana, dichas historias van uniéndose otras extra continentales como el amor y desamor, la apatía, la soledad, o la ansiedad. El sentido de sus obras está muy emparentadas con las acusaciones que el individuo, en la soledad de su trabajo o su hogar, se encuentra. Allí, frente al espejo se sigue haciendo preguntas sobre su devenir.

Alfredo Araújo Santoyo, desde Colombia, demuestra una sólida mano para trabajar la figura humana, siendo que casi parecen esculturas, nos animamos a decir que su trabajo sobre el lienzo es decididamente escultórico. Los músculos se salen del fondo plano y atraviesan el umbral; allí están nuevamente los cuerpos preguntándose también frente a la ventana o sobre el sofá quiénes son. El paso del tiempo ha dejado huellas que hablan desde un silencio sordo al espectador. Por ello creemos que dicho silencio captado por Araújo con seguridad, nos interpela de frente, ¿no somos acaso nosotros mismo en esas escenas capturadas por el pintor? Sin duda. Allí desde un polo a otro polo estamos todos los seres humanos enfrentados a la pesadez de los días del calendario. Araújo acusa sin más qué hemos hecho.

Ernesto Bertani, versátil y animado al juego, llega con sus obras de interesante valor. A veces, un guiño al magnífico cuadro de **Marcel Chagall**, “El cumpleaños”... imposible no encontrar esos maravillosos pasajes cargados de memoria pictórica como en este caso y tantos más. Sí, es un juego, son los cuerpos de hombres y mujeres en el coqueteo del abrazo, de un tango, en el frenesí de un vals, pero también son las preguntas y respuestas de Bertani, hombres y mujeres ¿quiénes somos verdaderamente? El artista acusa todas las infamias que muchas veces se disfrazan de risa y juego en tanta fiesta y noches de bar o café. Tanta fantasía que nuestro consciente oculta una y otra vez, una copa de vino, un fernet, un brandy o un café con la música fluyendo. El autor sigue acusando y es que no nos damos cuenta, ¿qué es nuestro cuerpo? Esas geografías humanas que vemos día a día ¿cómo hacernos cargo de ellas? Bertani claro que acusa, sutil pero certero dirige los dardos a nuestro corazón.

Lo que hace **Lorena Kloosterboer** es proponernos un viaje, así sin más, nos lleva por un sueño de porcelana y aves delicadas como almas de viajeros errantes que quedaron capturadas entre las tazas de té. Muchas veces hemos leído sobre la historia de la porcelana china, japonesa o coreana, incluso su aparición en Europa central y oriental, pero lo que logra Lorena -con aquella vajilla- es una vuelta de tuerca. Sus vajillas son testimonios acusatorios en un mundo que desborda plástico y materiales de desecho. ¿En qué hemos convertido el momento de sentarnos a la mesa, tomar el té o comer frente a un plato de carne? Lorena conduce nuestra mirada a esa ave paralogizada que nos mira con su ojo escrutador, parecen aves telepáticas que se están comunicando con sus observadores desde otro plano espiritual. Creemos que esas aves, somos nosotros mismos, allí entre nuestra mirada y el lienzo podemos leer señales de un lenguaje encriptado. Aquella vajilla es nuestra alma y las aves nosotros mismos. Lorena acusa y levanta un discurso delicadamente mordaz: estamos ahí paralizados sin saber en qué dirección volar, en este convulsionado siglo XXI.

Como decía el profesor y escritor español **Alberto González Troyano** sobre la obra de arte: es la llave que abre la comprensión de sentidos en una obra de pintura, obra plástica. No es detalle ni atributo, sino mucho más. Es nuestra idea proponer que esta colección posee un punto en común central con todos los otros puntos en su totalidad, ese punto equidistante común sería el discurso del ser humano contemporáneo de todas las obras, por tanto estas diez vitrinas nos dan mucho que hablar, sólo hay que escuchar y leer sus mensajes. Mujeres y hombres levantan sus cartas en cada cuadro. El vínculo de las obras, es el discurso acusatorio, rico y potente en todas. Acusan una diversidad de imaginarios que nos llevan a nuestra memoria e historia nacional y continental. Y los secretos, todos tenemos algún secreto que proteger de la luz de la ventana o del oído de la vecina; en este caso esos secretos que todos conocemos bien están presentes en los cuadros como una juego de ajedrez, si avanzas peón o reina ya sabes lo que puede suceder. Por eso el artista debe arriesgarse siempre, llegar a la orilla, sentir la brisa del mar en las rocas, dejarse caer.

No dudamos que esta selección de obras de Ophelia dará que hablar como es costumbre por la calidad, el cuidado y el profundo sentido profesional en las artes que mueven a su equipo directivo. Bienvenidos y a disfrutar de las entrevistas a los artistas y de su labor. ■

PATRICIA SÁNCHEZ SAIFFE

“El arte se enriquece con teoría, experimentación y práctica”

Artista mexicana que ha trabajado con firmeza para presentar una obra sólida, inspirada por la infancia y el Cosmos. La familia es el impulso vital de su labor artística. Es su hija quien modela para la representación figurativa de una realidad que en el lienzo parece cobrar vida propia. / Por Camila Revoco

Desde la atractiva ciudad de Guadalajara en México en dónde la atmósfera cultural ha sido cuna de grandes personalidades realiza su obra la artista plástica Patricia Sánchez Saiffe. Siempre quiso ser pintora aunque “por azares del destino, terminé cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación, estoy muy agradecida con todo lo que he estudiado ya que me han abierto los ojos y me ha generado mayor entendimiento a la hora de dedicarme completamente a mi pintura”. Fue gracias a la motivación y apoyo de su esposo que finalmente pudo encaminar su vida por el sendero del arte. Desde ese momento – hace poco más de diez años atrás – forma parte de una generación de artistas mexicanos que trabajan desde la figuración, espacio de grupo que señala como prolífico e inspirador para su formación. Sánchez Saiffe se propone un desafío conceptual, la posibilidad de lograr una expresión más cercana a su ideal de trascendencia cada vez que comienza un nuevo trabajo.

La gracia de la infancia y el misterio del Cosmos atraviesan prácticamente toda su obra. Su hija es modelo para los retratos, vínculo especial que se plasma en la energía de las pinturas. Algunas de las características que se destacan en sus cuadros son la luz inspirada en la potencial luminiscencia de la naturaleza, el vigor de las emociones y un trazo sin errores, hecho por una mano segura. El trabajo técnico, la disciplina y la auto exigencia son tres pilares de su filosofía de artista. El resultado es potente, los personajes de sus pinturas parecen adquirir la cualidad de la existencia. “Lo que soy está plasmado en cada lienzo”, nos explica.

¿Qué puede decirnos de Guadalajara?

La ciudad de Guadalajara siempre se ha caracterizado por ser sede cultural de tradiciones que nos representan como país a nivel internacional -como es el caso de La Charrería, el Mariachi y el Tequila-. También ha sido cuna de grandes artistas de la literatura y las artes plásticas. Tenemos la fortuna de contar con importantes maestros. En Guadalajara se ha ido conformando una nueva generación de pintores de carácter figurativo de la que formo parte. Disfruto de la cohesión, respeto a la individualidad, impulso colectivo, el carácter proactivo y compromiso con nuestra sociedad. El profesionalismo en las galerías es cada vez más notorio e impulsan a formar nuevos coleccionistas al mostrar planes que facilitan la adquisición de obra.

¿Qué relación existe entre lo que pinta y su realidad?

Cuando vuelvo consciente extractos de mi realidad el deseo de trasladar ese cúmulo de emociones, sentimientos y pensamientos en una imagen me permiten comprender plenamente que todo aquello que pinto no es azaroso ni surge de la casualidad. Lo que soy está plasmado en cada lienzo en el que voy trabajando mis ideas, anhelos, miedos y vivencias. Se pueden mirar a través de mis colores y pinceladas que van de la mano con mis conceptos... cada cuadro es autobiográfico. Mi mayor motivación es expresarme en cada lienzo con el desarrollo de un concepto que pueda ser leído en diferentes niveles y si bien no hay pieza que no haya sido minuciosamente concebida y razonada previamente, existen símbolos que sigo descubriendo en el momento de su ejecución. Mantengo una conexión muy estrecha con mi obra, a veces han llegado a traspasar los límites de la tela, algunas se personifican, toman vida propia y en ocasiones pienso que han vivido en paralelo hasta al grado de dejar de saber si es la realidad lo que pinto o -por el contrario- si ésta se crea con lo que pinto.

◀ **Los miedos del sistema** (óleo sobre tela, 60 x 50 cm, 2017)

▲ Desfracturando (óleo sobre tela, 60 x 50 cm, 2017)

▲ Al alba (óleo sobre panel, 90 x 70 cm, 2017)

La infancia es uno de los ejes centrales de su obra...

Si bien a la infancia nunca la planeé como un eje central, definitivamente ha caracterizado mi carrera. Se ha visto constante en mi obra porque mi principal inspiración y modelo es mi propia hija. Sin embargo ahora comprendo más claramente que es la etapa que es más libre al pensar, creer y sentir... Se vuelve mi tranquilidad ante el impulso de querer tener un mundo lleno de certezas. Mi niñez fue feliz, ingenua, fantasiosa y con una gran necesidad de expresión creativa. Tengo el recuerdo de tener siempre a la mano un cuaderno de dibujo y el deseo de ser pintora. Recuerdo que cuando tenía cuatro años entré de la mano de mi mamá a una tienda de artículos de arte y el aroma a los solventes y pinturas inmediatamente me aceleró el corazón y hasta dejé de respirar. Solo abrí los ojos lo más que pude hasta que caí en cuenta que me faltaba el aire... Hoy día me sorprende ocasionalmente con la misma sensación, como de un vuelco del corazón, cuando hago conciencia justamente al estar pintando.

El atelier del artista, más allá de su lugar de trabajo, adquiere muchas veces una connotación mágica ¿Cómo es el suyo?

Mi taller tiene un ventanal desde el techo hasta el piso, que aumenta la magia con el comportamiento de la luz natural en él, pues vuelve a la luz un pigmento más en la paleta. La evolución o curso de la obra va en relación a los matices que ella le proporciona. Y claro que mi taller es especial -más como concepto que como espacio físico- porque es ahí donde nacen mis cuadros realmente. Nunca me he sentido cómoda pintando con luz artificial ni en un espacio que no tenga vista hacia el cielo o hacia los árboles y por eso también mi "taller" es cualquier espacio donde pueda trabajar con esos elementos. Si bien el boceto difícilmente cambia de cómo lo diseñé ya una vez comenzado el lienzo, su ejecución adquiere vida propia... se arma solo. Ya aprendí que los "accidentes" en el proceso son verdaderas ayudas. Como otros artistas, me imagino, he ido armándolo con los materiales que voy descubriendo y que me permiten crear desde hace ya doce años, aumentando y cambiando la paleta de colores, soportes, medios, libros...

¿Qué lugar cree que ocupa hoy el talento en las artes plásticas?

Yo considero que además del talento se requiere auto-exigencia, curiosidad, tolerancia a la frustración, ambición y capacitación constante para producir una obra artística que demuestre dominio -que logre trascender- representando la sensibilidad y el pensamiento de su autor en cualquiera de las áreas de la plástica. Creo que si solamente te sostienes en el talento, tarde o temprano éste se quedará corto. Si tu arte lo vuelves una disciplina y vives para él, lo normal será que lo estés enriqueciendo con teoría (capacitación y ambición), experimentación (talento, curiosidad, auto-exigencia) y práctica (tolerancia a la frustración) se volverá cada vez más sólido y crecerá sin limitantes. Así que el talento es fundamental pero no es lo único y que todo aquello creado sin los fines que convoca el arte -estética, maestría, trascendencia, actualidad y atemporalidad- es simplemente expresionismo. Dependerá de la educación de la sociedad -y del mismo autor que se considere artista- si el término de artes plásticas se desgasta ante una nueva creencia de que todo medio y deseo de expresión es arte.

Si algo tienen en común los pintores figurativos en su estrecho vínculo con la realidad circundante y eso genera que el público pueda "leer" sin problemas la obra...

Creo yo que -independientemente del estilo y de la corriente artística que se maneje en el arte- cada obra termina siendo un espejo ante el espectador. Como tales también debemos ver los creadores de ella, sin discursos por escritos ni exclusivos que sesguen la interpretación personal del espectador. Creo fielmente que todo es percepción, que si uno está pensando en rojo, automáticamente verás sobresalir cada punto y mancha de éste color. Así mismo, una obra puede tener diferentes lecturas de acuerdo a tu momento presente y es ahí donde uno como espectador se deja atrapar o repele alguna obra artística. Por otra parte, el estilo figurativo, automáticamente es más amable visualmente ya que al dar cuerpo y forma definida -como bien dices- posee una lectura más fiel a la que intentó mostrar el autor, más no por ello significa que mantenga el mismo diálogo con ella. Cada pieza posee una infinidad de interpretaciones, desde el estado de ánimo hasta el momento histórico en que se le lee.

¿De qué manera cree que se logra una obra "original"? A veces creo que debe ser difícil para los pintores figurativos diferenciarse entre sí, o caer en la repetición...

No creo que mi obra pueda confundirse con la obra de algún colega por el simple hecho que nace de mi misma (aunque tengamos temas similares o el inconsciente colectivo esté haciendo de las suyas). Sin embargo, la repetición en la propia obra es la tentación constante en todo artista, puede volverse una fórmula ganadora por medio de la cual uno caiga en un letargo creativo y se mantenga en su zona de confort o segura. Para mi es fundamental renovarme en cada cuadro que comienzo. Siempre tengo en mi mente y en mi corazón la razón por la que me dedico al arte: estar realizando mi mejor obra hasta ese momento. Me da pavor maquilar mi propia imaginación. Tal vez yo sea la única que note una mejoría en cada pieza que hago, pero me queda claro que lo hice, y me esforcé en dar un paso más. Siempre me propongo expresarme mejor conceptualmente en cada pieza que comienzo y en ocasiones me arriesgo en la técnica, otras en los soportes, en los formatos o incluso en el material. No ha habido ningún cuadro en los últimos años en que no sienta que comienzo de cero con algo, porque me importa tener un aprendizaje constate. Hago pruebas,

Natura (collage, óleo, pewter, agujas de pino, papeles, sobre foamboard, 40 x 60 cm, 2012) ▲

me sumerjo estudiando el cómo, no puedo ni por un momento pensar en que un cuadro sea la misma versión de otro en otro formato. Deseo que cuando se reconozca una obra mía sea por mi esencia y no porque es el mismo cuadro con diferente pose.

Son muy pocas las mujeres que pintan en relación a la cantidad de hombres ¿Por qué será?

La causa (y más aún la solución) no me queda muy clara pero es importante hacer notar que el arte es un campo en el que ser hombre o mujer no es una ventaja o desventaja por sí misma. Pienso que ese desequilibrio no es un tema perteneciente al ámbito artístico de forma exclusiva, porque en la mayoría de las profesiones se ha ido emparejando más el terreno para que las mujeres podamos desempeñarnos donde queramos, gracias a los cambios en la misma sociedad. Si partimos de que venimos de culturas donde el convencionalismo, que a mí no me tocó, era el rol de la mujer como ama de casa principalmente.

Trabajar "en serie" siempre me pareció un desafío fundamental; le exige al pintor buscar un "todo coherente", algo que no siempre sucede: hay artistas muy buenos a los que les falta unicidad...

Yo comencé con series porque tenía la idea de que así debía de trabajarse. Más aún cuando se va a exponer individualmente. Fueron dos series en particular las que recuerdo: una se llamó "Burbujas marinas" y la otra fue "Fábulas y cuentos". El tema es lo que les daba esa coherencia y unidad. Me fascina el sorprenderme en cada obra nueva, por lo que me cuesta trabajo el pensar en crear series como línea de producción. Sin embargo, si el tema y la técnica en sí, todavía tiene mucho más que decirme y aportarme, la sigo trabajando y justo es el caso en el que me encuentro ahora mismo. El tema del cosmos me maravilla, deseo estarlo pintando todo el tiempo. Difícilmente me despediré pronto de estos temas,

aunque en ocasiones lo vaya intercalando. Anteriormente ya había pintado con claro oscuro dos temas similares y aunque me resistía un poco el retomarlo, no había dado fin al ciclo. Y para no caer en ese estado de repetición, lo que he ido experimentando en cada pieza es el trabajar con diferentes materiales. Así si los llegara a reunir todos al mismo tiempo, la constante sería el tema y la oscuridad de donde brota esa luz que rompe el vacío, pero con materiales distintos que a su vez romperán la monotonía ■

Momenta áurea
(óleo, oro, papeles, sobre panel, 130 x 100 cm, 2017) ►

CONSUELO HERNÁNDEZ

“El artista de hoy se encuentra perdido”

“Volvemos a ser protagonistas y testigos de una significativa revalorización del arte figurativo” sostiene la artista española, sin eludir a ningún tipo de polémica sino señalando la voluntad de recordar ese estado de la pintura primigenia en la que el arte es vehículo de representación de lo real. Con una formación humanística enriquecedora de su espectro artístico Consuelo Hernández logra la plasmación estética de una obra realista y sensible.

/ Por Camila Reveco

"Muchas veces oí repetir a mi padre: “Realismo, realismo... no te alejes del realismo” y de ese consejo alimentado por la observación de los grandes pintores del Prado la artista española Consuelo Hernández gesta su obra. Nacida en Tornavacas y radicada en la ciudad de Madrid, aprovecha el entorno cultural para obtener de él aquellas técnicas o reglas pictóricas que guiarán su producción artística “Quienes nos expresamos desde la figuración, y el realismo en concreto, no hemos vivido, ni vivimos ni sufrimos, esa sensación de orfanato de normas”. De un sentir maduro, que supo encontrar en el impresionismo la contención a la irrefrenable pasión de la juventud, comenta la importancia en su carrera de “Los realistas de Madrid”. Este grupo, organizado en torno a la figura de Antonio López García durante los años ochenta, fue fundamental para que ella pudiera decidir su adhesión definitiva al realismo. Transcurrió una sólida formación en Filología Románica gracias a la cual pudo observar la vinculación entre los pensamientos históricos, las corrientes literarias y los estilos artísticos. La tradicional y prestigiosa

Universidad de Salamanca fue su casa de estudio, ubicada en la hermosa ciudad medieval de Salamanca, sin duda inspiradora.

Su trayectoria como pintora fue variada: comenzó con el impresionismo y se volcó luego, al realismo ¿Por qué se produjo ese cambio?

En mi juventud, época de inseguridad y de búsqueda, intentaba probar diferentes formas y técnicas entre las cuales triunfó el impresionismo. Resultado, por una parte, de los estudios realizados, de la facilidad en el uso de la espátula y del color casi puro, y especialmente, consecuencia de mi deslumbramiento y admiración por los pintores impresionistas franceses tras mis viajes a París y las visitas al museo d'Orsay. Sentía en aquellos años fascinación por Renoir, Cézanne, Monet, Manet...

¿Fue una búsqueda inconsciente?

Nada es inconsciente. El conocimiento de grandes maestros, de las técnicas que utilizaron y la constante búsqueda de un estilo propio, vehículo de expresión del yo, fueron mi guía mientras iba creciendo y evolucionando personalmente. Permíteme trasladar mi memoria a los inicios de la infancia, cuando a los siete años recién cumplidos, mi padre y primer mentor me trajo a Madrid expresamente para conocer el Museo del Prado y las obras de los grandes maestros, Velázquez, Goya, El Greco, Rembrandt. Una impresión deslumbrante y desbordante que se repitió miles de veces en los sueños nocturnos en los que veía grandes lienzos pintados llenos de color y de figuras humanas. Entonces y de manera definitiva sentí que quería legar a pintar un día como ellos. Muchas veces oí repetir a mi padre: “realismo”, “realismo” “no te alejes del realismo”. Esta es la época, la infancia, antecedente de mi posterior inmersión en el realismo.

Que se produce a comienzos de la década del 80...

Si, con el descubrimiento del gran maestro Antonio López García, y de un grupo de alumnos, los “realistas de Madrid”; las constantes visitas al Museo del Prado para recrearme en la magnífica colección de pintura italiana, obras de Tiziano, Tintoretto, Veronés, Caravaggio, y de pintura flamenca: Patinir, El Bosco, Rubens, Van Dyck, y el descubrimiento de otros muchos pintores como Paul Delvaux, Edward Hopper, Munch; un largo etcétera de nombres que me llevaron a una definitiva entrega al realismo, estilo al que me mantengo totalmente fiel desde entonces.

◀ **Café Gijón I** (óleo sobre tabla, 122 x 90 cm, 2015)

Otoño en el gran teatro Cervantes de Tánger (óleo sobre lienzo y tabla, 165 x 122 cm, 2002/03) ▲

Díganos, ¿qué entiende por arte contemporáneo?

El arte contemporáneo, entendiendo por contemporáneo la etapa que abarca desde los primeros años del siglo XX hasta nuestros días, es el resultado de una auténtica revolución en todas sus manifestaciones -pintura, literatura, arquitectura, arte en general. El resultado de una paulatina ruptura con las normas académicas del arte clásico, una larga etapa en la que se ha ido rompiendo con todos los moldes hasta la desaparición total de cualquier criterio o regla que no sea la propia subjetividad del artista o la de los gestores del mercado del arte, desde galerías privadas hasta instituciones públicas. Dejando fuera de esta definición a la figuración en todas sus formas: realismo, impresionismo, surrealismo, hiperrealismo...

¿Ya no hay límites para el significado del término “arte”?

El concepto de “artístico”, como he escrito en alguna revista, depende no de la propia obra en sí sino del contexto en el que aparezca situada. Un trozo de hierro, un vaso, una piedra, cobran valor artístico situados en la sala de un museo o en el espacio de una galería de arte, no así en la acera de una calle o en un cubo de basura cualquiera. No hay reglas ni cánones, ni para el creador ni para el espectador. Como consecuencia, el artista de hoy se encuentra perdido; no sabe qué hacer, ni si sus trazos o su ocurrencia o su idea, pueden gustar.

Entonces ¿qué significa ser una pintora figurativa-realista en el siglo XXI?

Quienes nos expresamos desde la figuración, y el realismo en concreto, no hemos vivido, ni vivimos ni sufrimos, esa sensación de orfanato de normas, puesto que partimos del conocimiento de unas reglas y de unas técnicas cuyo modelo lo tenemos ahí, desde tiempo inmemorial. Incluso desde que el hombre comienza a expresar de manera plástica sus sentimientos, necesidades, entorno cotidiano; desde los primeros trazos de dibujo hasta el uso del

color, de la luz, de la propia materia pictórica. Y es que, a pesar de la marginación de la figuración, a pesar de su aislamiento por parte de los gestores del arte, la representación del mundo en que vivimos surge, por naturaleza, de modo espontáneo. Y el artista es el artífice, quien pinta o esculpe o dibuja lo que ve a su alrededor. Se parte así no del concepto, sino de la vida misma, del yo más íntimo, de la naturaleza, de las nubes, del agua, del aire, de la tierra, de los cuatro elementos concretos y tangibles que conforman la vida en la tierra.

Como sucede desde el arte rupestre...

Claro. Las pinturas que se remontan al Paleolítico, el arte rupestre de las cuevas de Altamira, no es ni más ni menos que la representación de lo que acabo de decir: la expresión del entorno, del mundo en el que vivieron nuestros antepasados más remotos -caballos, ciervos, bisontes, animales sagrados- que eran su alimento, su vida, su mundo ¿Sabes cómo denominó Henry Moore, el gran escultor inglés, las cuevas de Altamira? “La Real Academia del Arte Rupestre”. Y es que el arte más primigenio es figurativo, y la figuración, aunque sea marginada y reducida al desván de los recuerdos, reaparece, incluso con fuerza, porque en realidad nunca desaparece. Esto es exactamente lo que está sucediendo hoy, etapa en la que volvemos a ser protagonistas y testigos de una significativa revalorización del arte figurativo.

¿Cómo la hace sentir ser parte de esta etapa?

Me siento muy feliz con mi trabajo y convencida de que mi obra ocupa y ocupará un espacio desde el que está conectando y conectará con un público receptor de mi mensaje, que es, en definitiva, el espejo de mi mundo, de mis sentimientos, del universo en que vivo.

Su formación académica, de neto corte filosófico ¿De qué forma incidió en su carrera artística?

Desde muy pequeña mi formación siguió los caminos de las Humanidades y del Arte, de modo que más que formación académica de corte filosófico, diría más bien de corte humanístico. Mis estudios universitarios de Filología Románica, a la par que los de Dibujo y Pintura, discurrieron en la tradicional e histórica Universidad de Salamanca, bellísima ciudad en la que el estilo plateresco brilla en las fachadas de sus monumentos históricos, -catedral, iglesias, universidad. Es muy evidente que el estudio de la Literatura, de la Filosofía, de las Lenguas (Latín, Griego, Francés, Italiano) va dejando huella tanto en la propia visión del mundo como en la práctica del arte. Evidente también que los estilos literarios, los conceptos filosóficos sobre la existencia, sobre el ser humano, la evolución del hombre y de los pueblos a lo largo de los siglos, van de la mano de la propia evolución del arte y de los estilos artísticos, realismo, simbolismo, expresionismo, impresionismo.

¿Cómo es la influencia entre esos campos?

La influencia mutua es lógica y clara. La huella de la literatura en la pintura y de la pintura en la literatura. Recuerdo en este sentido que en mis clases sobre la técnica y el estilo de Antonio Machado partía siempre del mismo punto: de cómo los frecuentes viajes a París del escritor durante los primeros años del siglo XX, 1910-1912, y el contacto con la moda impresionista del momento, dejaron una profunda huella en su forma de hacer poesía, así en la importancia de la palabra-pincelada exacta, en las constantes alusiones a la luz y al color, - amarillentos atardeceres castellanos, blanca vereda, verdes chopos, campo verde, montes azules en la lejanía...

¿Cómo es el proceso en su pintura?

El proceso de cada obra se desarrolla desde la intención inicial de una trasposición al lienzo o a la tabla o al papel de lo que la persona, el objeto, el árbol, el paisaje, la ciudad, me ha transmitido, para ir avanzando necesariamente hacia una interiorización. Voy, por tanto, desde la anécdota a lo más íntimo del modelo que tengo delante. No me interesa, en absoluto, trasladar con la mayor fidelidad posible una fotografía, por ejemplo, al lienzo, sino que necesito adentrarme en el modelo (si es posible, pintando del natural) ver más allá de lo que se ve. De ahí que muchas de mis obras sean composiciones muy personales, resultado de una realidad vista e interpretada a mi modo. Ejemplo de lo que acabo de decir es la colección dedicada al Gran Teatro Cervantes de Tánger, fruto de mi estancia durante seis años en la ciudad marroquí. Su abandono durante décadas, la desolación, la soledad, la nostalgia, el silencio, la maravilla artística, todos son sentimientos que experimenté al ver por primera vez el Teatro y que intenté transmitir en las obras que forman esta colección. Significativo el simbolismo de los títulos: “Noche en el Teatro Cervantes de Tánger”, “Primavera”, “Verano”, “Otoño”, “Invierno”, “Barbara Hutton en el Gran Teatro Cervantes”.

Su obra se ha expuesto en muchísimos países y ha formado parte de varias ferias de arte alrededor del mundo ¿Qué opinión le merecen los concursos y los jurados?

Hace tiempo que no soy partidaria de participar en concursos ni como artista ni como jurado quizás porque, tras mi participación como artista cuando era joven (a pesar de haber salido airosa) y de haber formado parte de algún jurado, he llegado a la conclusión de que como el punto de vista subjetivo y personal de cada miembro del jurado impera en el voto emitido, es difícil, en la mayoría de los

casos, llegar a la concesión objetiva de premios. Por otra parte, no me ha gustado nunca la competición y pienso, además, que el artista puede llegar a conectar con un deseado público sin que su trabajo haya sido premiado por un jurado. Ciertamente es que un premio da cierta honorabilidad al currículum pero prefiero que la gente valore mi obra y sea reconocida por sí misma, no por los premios o por la cantidad de exposiciones realizadas. Aunque también es cierto que a través de los concursos se puede llegar a un público que era ajeno hasta ese momento a la obra del artista. Pero el reconocimiento, la valoración de un creador puede llegar de muchas formas, aunque todas coinciden en la necesidad de que la obra sea accesible al público y mostrada para que pueda ser vista, ya sea por medio de exposiciones, o de concursos de arte, o, incluso actualmente, vía online. Tengo que añadir que en algún caso, como me ha sucedido últimamente, acepté la participación en algún concurso como “artista invitada” fundamentalmente con la intención de que, al ser invitada, mi obra iba a ser expuesta ante un público nuevo de otro país en el que nunca había tenido la ocasión de exponer.

¿Qué piensa de la figura que ocupa el curador en el mundo contemporáneo del arte?

En cuanto al comisario, figura muy de moda en la sociedad actual, pienso que cuando una institución pública, fundación, museo, proyecta organizar una gran exposición, el trabajo de un profesional experto en arte, o en el tema del que se va a ocupar, es imprescindible. En cambio, un artista particular no necesita de un comisario para montar una exposición personal. Ciertamente en el mundo del arte actual es muy utilizada esta figura; incluso en determinados sectores su presencia se considera imprescindible puesto que la idea que subyace es que el nombre del comisario puede contribuir al éxito de una exposición ■

▲ **Hélène** (Óleo sobre tabla, 120 x 80 cm, 2015)

Por qué el Arte, para qué Ophelia

Por Federico Mare

La racionalidad, atributo sui generis de nuestra especie humana, es un valioso don. Pero también representa, paradójicamente, una maldición. Nos hace libres al concedernos la prerrogativa de reflexionar y elegir, de discernir y optar; y esto nos vuelve muy especiales, nos enaltece en varios aspectos. Pero a la vez —admitámoslo con cruda sinceridad— nos condena a la necesidad de sentido, una necesidad insaciable que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. No podemos eludir estas dos grandes cuestiones existenciales: para qué vivir y cómo afrontar la muerte. Estas inquietudes, estas preocupaciones, son netamente antropológicas. Están totalmente ausentes en los otros animales, que no saben que viven, y que ignoran que tarde o temprano habrán de morir. La conciencia, la lucidez, con sus luces y sombras, con sus alegrías y amarguras, es la nota más distintiva de la condición humana. Nos resulta imposible evitar plantearnos ciertas preguntas o dudas de implicaciones ontológicas muy profundas, movilizadoras. Es el Dasein de Heidegger.

Sin sentido, las personas no podemos vivir. De ahí la tentación irresistible de buscarlo. Pero he aquí un arduo problema: habitamos un mundo que no tiene sentido per se. Hemos sido eyectados, eyectados, a un universo donde no existen significados preestablecidos y definitivos. No hay verdades o certezas absolutas a nuestra disposición, aunque nuestro raciocinio nos las demande imperiosamente (de este desencuentro trágico entre el sinsentido ínsito del cosmos y la razón sedienta de sentido nace lo que Camus llamó experiencia del absurdo).

Claro que la sociedad, desde el momento mismo en que se nos ha parido, nos ofrece o impone un vasto entramado de ideas, creencias, valores, normas, etc., que opera como dador de sentido. Pero este orden simbólico no está hecho más que de convenciones, de arbitrariedades contingentes. La cultura toda —como bien lo explicó Bourdieu— constituye un gran artificio, independientemente de que tan conscientes o no seamos de ello. De cara a la apremiante necesidad de sentido, dos caminos se nos abren. Es una disyuntiva crucial, llena de implicaciones fundamentales para la vida: lo que pensamos y no pensamos, lo que sentimos y no sentimos, lo que hacemos y no hacemos. Y como tal, una disyuntiva reveladora de lo que cabalmente somos. El camino más fácil, más popular, es convencerse de que hay un sentido absoluto esperándonos en alguna parte, y que nuestro quehacer es buscarlo, rastrearlo; y que el gran desafío es encontrarlo, descubrirlo. Es el atajo de la fe, de la religión, de la teología, del misticismo, de los mitos y los ritos, de lo sagrado. Se trata, como bien lo planteó Feuerbach, de una andadura de auto-extrañamiento, de autoalienación: el mentado sacrificium intellectus propiciado por Ignacio de Loyola. Creer ciegamente en una «Verdad revelada», renegando de lo que somos: seres racionales, capaces de reflexionar

críticamente a la luz de las evidencias. El otro camino, menos sencillo y habitual, es asumir sin falsas ilusiones el absurdo de nuestra existencia, y desde ese axioma profano, mundano, comprender y aceptar que el sentido no es una verdad absoluta que se deba buscar y hallar fuera o dentro de sí, sino una verdad relativa que debemos crear desde adentro (nuestra subjetividad), y con un «afuera» del que no podemos hacer abstracción, porque está ahí y nos condiciona: el devenir histórico, la realidad social, el contexto cultural. La filosofía puede ser, desde luego, una de las variantes de esta construcción de sentido, siempre y cuando no se recueste en el lecho de Procusto de la metafísica, o sea, siempre y cuando se sepa relativa.

Otra alternativa son las artes. La literatura, la música, el teatro, la pintura, la escultura, el cine, etc., son actividades excepcionalmente creativas. Creativas no solo en lo que atañe a las formas, o a tal o cual contenido material o simbólico, sino también —en un plano más general y profundo— respecto al sentido. Una novela de Dostoiévski, una ópera de Wagner, un drama de Ibsen, una escultura de Kollwitz, una película de Fellini, no suponen solamente una invención o composición de tramas, personajes, melodías, ritmos, escenas, diálogos, formas, figuras u otros elementos propios de la técnica artística, sino también producción de significados existenciales. Es decir, el arte como ámbito especialmente adecuado, propicio, para la significación de la vida y de la muerte. La praxis estética como instancia clave de la semiosis lenitiva desde —y contra— el absurdo.

Si hay algo que caracteriza a la revista Ophelia, más allá de su valoración preciosista del arte como techné, más allá de su defensa apasionada del arte como oficio, es su recurrente interés, su énfasis, en la cuestión del sentido.

En todas las entrevistas de Camila Reveco —su editora y directora periodística— a artistas de la escena local, nacional e internacional, afloran siempre, en algún momento, los grandes interrogantes existenciales del por qué y del para qué. Explícitamente unas veces, implícitamente otras. Y siempre en clave estética, por ser una revista de arte. Pero afloran. Palpita en Ophelia una convicción humanista de hondas consecuencias: la creación artística es más que una combinación lograda de formas y contenidos; más que una búsqueda de belleza apolínea o goce dionisiaco; más que una sinergia entre talento, técnica e inspiración; más que la expresión de conceptos, percepciones, sentimientos o estados de ánimo. Es también creación de sentido para la vida, en un mundo que en sí no lo tiene.

Ophelia busca dar testimonio de esta pulsión filosófica que late con fuerza en el arte, al mismo tiempo que busca revalorizar —a contramano de algunas modas estéticas— la importancia de la técnica y el oficio. Acaso sea en esta doble búsqueda, en esta amalgama de preciosismo y existencialismo, donde radica la mayor virtud de la revista ■

Federico Mare es historiador, ensayista, docente y divulgador. Nació en Buenos Aires en 1977, y reside en Mendoza desde 2002. Cursó sus estudios universitarios en la UBA y la UNCuyo. Es egresado de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Cuyo. Ha publicado numerosos ensayos, artículos, reseñas y columnas de opinión en diferentes revistas, periódicos y medios digitales de Mendoza, Argentina y el extranjero. Las temáticas y disciplinas que aborda en su escritura ensayística son muy variadas: historia, literatura, arte, filosofía, epistemología, divulgación científica, política internacional, laicismo, ateísmo, librepensamiento y feminismo, entre otros.

Ophelia y Camila Insisten, persisten, y no desisten

Por Fernando Guinard desde Bogotá, Colombia

Hoy, los grandes empresarios latinoamericanos, con estrategias fascistas, se han apropiado de los medios de comunicación para asegurar el conductismo universal en favor del imperialismo neoliberal que arrasa, con espíritu mafioso, con todo lo que encuentra a su paso: selvas, páramos, ríos, océanos, aire, amores. En complicidad con los títeres políticos corruptos, insensibles, inhumanos, crueles, cínicos, sociópatas y psicópatas, castran las cosmogonías ancestrales que nos permiten disfrutar de las concepciones físicas y metafísicas para largarnos de esta asquerosa realidad caótica plagada de incertidumbre.

Lo más curioso es que estos monopolios de la información, en especial los medios de comunicación impresos, periódicos y revistas, gracias a las nuevas tecnologías, pierden lectores a la velocidad del relámpago; y los espíritus curiosos, sensibles y libres, con un buen nivel cultural crean sus propias estructuras culturales y comunicativas con el objetivo de sensibilizar y desembrutecer a los aconductados y tratar de enseñarles a aprender a desaprender lo aprendido para que puedan vivir en libertad y en compañía del amor, la ternura, el erotismo y la Magia Sexual. Las revistas impresas que no han cesado sus ediciones periódicas, pertenecientes a los pulpos informativos, producen contenidos banales donde el entretenimiento brilla exaltando el ego de columnistas asalariados. Y los periodistas, como guacamayas parlanchinas, repiten sin consideración ninguna los contenidos sugeridos por los patrones.

La revista Ophelia, cuyo nombre significa que ayuda a los demás, es dirigida por la periodista Camila Reveco, con la complicidad de su padre el pintor Rubén Reveco, creador de la revista educativa, Machete, una iniciativa privada que nació en 1998. Ophelia brotó

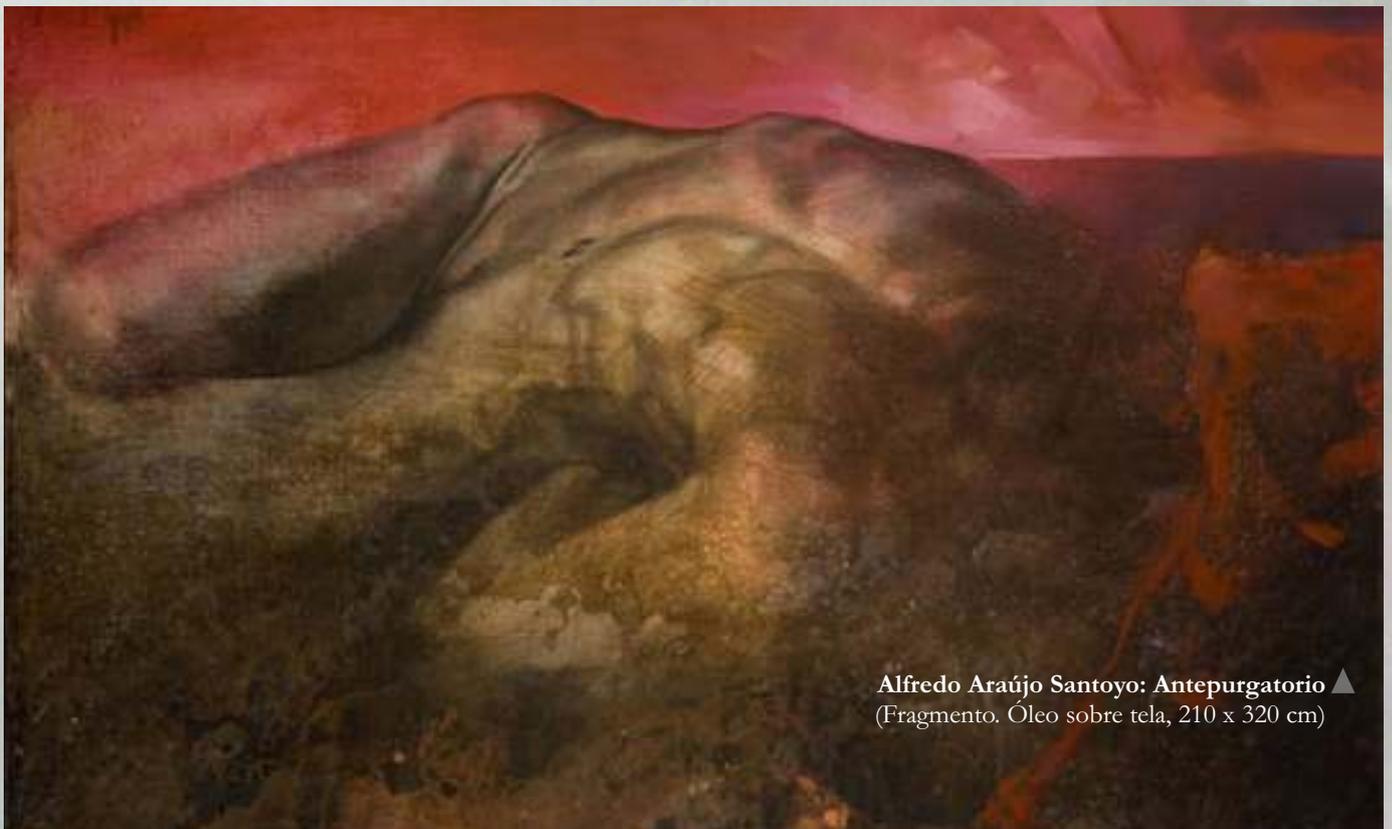

como un proyecto dedicado a informar sobre las actividades de artistas plásticos contemporáneos, de diferentes geografías, quienes confiesan, por medio de entrevistas, los resortes íntimos de sus creaciones y sus lenguajes particulares para el placer de los amantes estéticos. La libertad, el arte, la cultura y la ética son los protagonistas en un ambiente amoroso y heroico donde no existen críticos fantoches que decapitan, al estilo mafioso, a quienes no marchan al compás de sus

despropósitos, pero si escriben monografías y panegíricos de aquellos que sirven a las estéticas imperialistas. Y ni hablar de los curadores que pontifican sobre lo divino y lo humano y que trabajan con aquellos artistas sin dignidad que se arrodillan para recibir sus bendiciones y lamer sus órganos sexuales con un servilismo que causa desencanto.

Camila insiste, persiste y no desiste con su proyecto editorial. Ophelia es una Magia Editorial, un templo del arte y del amor que se inmiscuye con mucho dinamismo en los procesos mentales y los comportamientos artísticos de los artistas exaltados como una reacción al desgaste de las vanguardias, con el objetivo de liberarse del colonialismo cultural y dar sentido a lenguajes autóctonos donde el conocimiento fluya para pensar los significados de sus expresiones artísticas con toques de espiritualidad, magia y mitología ancestral, sin robarle el toque de peligrosidad en su comunicación con el público. Contenidos esclarecedores en concordancia con los procesos vividos en su entorno planetario y cósmico, con su personalidad y su ambiente con motivaciones éticas. Para que no se extravié el concepto de que la obra de arte es una creación estética que se complementa con la conciencia colectiva y el contexto social y geográfico de una atmósfera específica. Muy parecido a la Magia Sexual ■

Fernando Guinard nació en Bogotá, Colombia. Editor e investigador. Fundador del Museo de Arte Erótico Americano (MaReA) y director de la Revista de arte OjOs.com. En 2013 publicó el libro *El Espíritu Erótico XXI*, y en 2015 publicó *21 Artistas Su mundo*, un homenaje al maestro Augusto Rivera Garcés.

Alfredo Araújo Santoyo: Antepurgatorio ▲
(Fragmento. Óleo sobre tela, 210 x 320 cm)

ERNESTO BERTANI

“Soy un militante del realismo”

El foco de la obra de Bertani -uno de los más importantes artistas plásticos del país- gira en torno a los modos y personalidades de mujeres y hombres que recorren las calles de Buenos Aires. Su curiosidad estética infinita lo ha llevado no solo a experimentar con diversas técnicas - es experto en el uso del aerógrafo y trabaja excelente el acrílico- sino también al empleo de diferentes soportes -muchos de ellos poco convencionales, como telas de casimires o géneros estampados de tapicería- que comenzó a usar a fines de los 70. / Por Camila Reveco

Ernesto Bertani es un pintor que retrata de forma clara y contundente la cultura urbana de su Buenos Aires natal, con especial sensibilidad antes las problemáticas sociales. El anclaje con la atmósfera citadina le ha permitido encarnar en su obra cada momento social que atravesó nuestro país. Un gran vuelo imaginativo caracteriza estas escenas de la vida moderna que se presentan en auténticas series de cuadros con unidad conceptual y estética. Los protagonistas son cuerpos, personajes sin rostro, anónimos, que podrían representar a cientos de caminantes de la city: hombres elegantes ataviados de trajes y mujeres de curvas pronunciadas que lucen ajustados trajes. Una de sus tías, también pintora, lo inició en el mundo del arte invitándolo con frecuencia a visitar su galería en la calle Florida. “Con doce o trece años descubrí que había gente que se dedicaba plenamente al dibujo o a la pintura”, recuerda Bertani y comenta que ésta fue su motivación para comenzar a dedicarse de forma autodidacta a la labor artística, presentarse en concursos de arte e ir ganando reconocimientos y trayectoria en el campo. Entiende al realismo como un vehículo que le permite comunicar de forma sencilla su pensamiento acerca

del mundo y la vida “Soy una especie de militante del realismo porque creo que es la forma más eficaz de comunicar”. Señala que siempre habrá arte realista, que es una estética que no pierde vigor; pero comenta entre risas que posiblemente pintar en caballete sí sea anacrónico. Nosotros le damos la razón, el realismo pervive. Es histórico, desde Altamira hasta el presente la potencialidad de representación que queda comprendida bajo el espectro de lo real ha demostrado no tener límites.

Pintor, pero por sobre todo dibujante ¿qué representa para usted un lápiz?

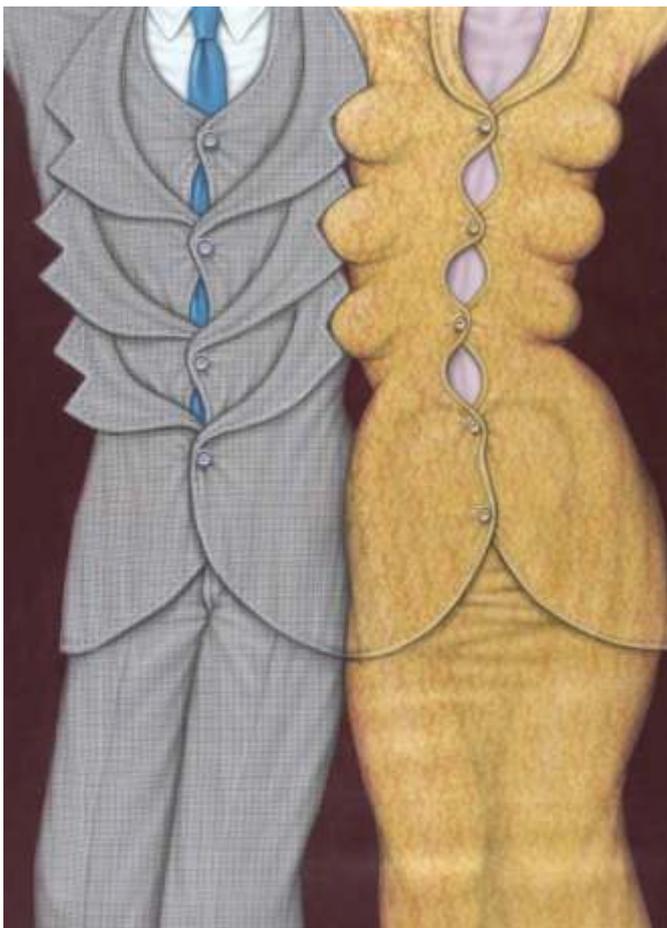
El lápiz, para mí, siempre representó una síntesis de todas las herramientas que los seres humanos utilizamos para expresarnos, para crear, para graficar lo que sentimos. Desde las cavernas -con un palito quemado-; hasta hoy -con un mousse- hemos usamos montones de herramientas para decir lo que queremos. El lápiz, por supuesto, está lleno de ideas, el tema es saber cómo sacar de ese lápiz lo que queremos decir.

¿Se considera un artista obsesivo?

Yo soy un artista que trabaja con más interés en el contenido que en la forma. Si bien recorro a técnicas en las que trato de conseguir un realismo bastante extremo, lo hago para que lo que quiero decir sea fácilmente comprendido y, además, atractivo. No me considero tanto un pintor, sino más bien un dibujante... casi te diría un diseñador que quiere expresar determinadas cosas. Lo de la obsesividad tiene que ver con eso: con hacer mi trabajo muy creíble y muy atractivo.

¿Por qué se inclinó siempre por el arte realista?

Hoy el arte contemporáneo tiene una cantidad enorme de tendencias y posibilidades. Yo creo en el realismo porque entiendo que el arte es fundamentalmente comunicación. Así como el hombre de las cavernas dibujaba su entorno -sus miedos, sus creencias- y se comunicaba -incluso antes de utilizar el lenguaje escrito con el dibujo- los artistas hacemos lo mismo. Después los poderes de la Iglesia, las monarquías, el feudalismo y los demás sistemas de poder que se apropiaron del arte -como el mercado en las últimas épocas- han distorsionado esa idea original de lo que el arte significa para una sociedad. A mí me sigue interesando comunicar, aunque respeto que a otros los interese otro tipo de experimentación. Soy una especie de militante del realismo porque creo que es la forma más eficaz de comunicar y de que el espectador pueda leer, decodificar o enterarse de lo que uno quiere decir.

▲ El otro Yo (acrílico sobre lienzo, 100 x 70 cm, 2016)

¿Qué opina entonces del curador, que es el que se encarga de “decodificar” obras?

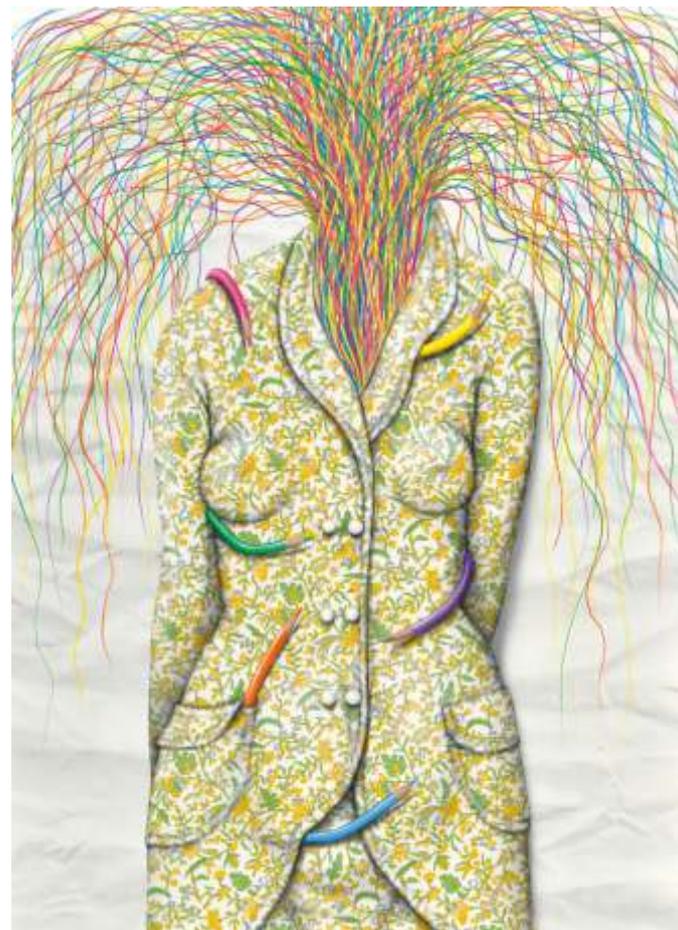
Creo que todo lo que haga un nexo, un puente o una forma de establecer un vínculo entre la obra artística y el público está bien. A veces hay casos en dónde los curadores toman un protagonismo mayor que el de la obra y eso, por supuesto, no me gusta. Creo que justamente el mercado -que no sólo es dinero sino instituciones, funcionarios y todo lo que rodea al arte- interviene de forma demasiado preponderante ¿no? A mí, particularmente, me interesa la figura del curador en las muestras colectivas, muestras que se arman alrededor de una temática y que juntan a varios artistas. Pero en cuanto a muestras individuales... en realidad yo no creo que nadie sepa más de su obra que el propio artista. Él es quien sabe cómo presentarla, mostrarla o qué decir.

El circuito del arte es, muchas veces, muy frívolo.

Creo que, como en todas las cosas, hay gente más valiosa que otra. Hay mucho circo, mucho show, mucho marketing... Esto que ya sabemos que existe en todos los órdenes, y también en el arte. Igualmente no soy de ver muestras, ni de salir demasiado del taller. De todas maneras el tiempo marca qué es lo que trasciende o no, aunque tampoco estamos en una época en que la trascendencia sea la prioridad. Por eso, tanto arte efímero y tanta obra que evidentemente va a desaparecer en el tiempo. Ahora bien, hay gente que cree en eso y me parece bárbaro que lo hagan, el tema es qué reciben los demás.

¿Cree que hay un impulso por el arte realista?

Por supuesto que hay arte realista; siempre lo va a ver. Pero también hay mucho de otras expresiones. Yo creo en realidad que la pintura de caballete, que es lo que hago, es de alguna manera un lenguaje un tanto anacrónico. Pero también creo que hoy se ve mucho por Internet... y la verdad que pintar un cuadro, único, para que después lo compre un señor y lo cuelgue en su casa, me parece que -en relación a lo social o a lo cultural- no es una actividad muy influyente.

Hay muchos jóvenes que tienen cierta urgencia por exponer ¿Tendrá que ver con la época en que vivimos?

Por supuesto que hay un signo de la época en dónde todo es más apresurado, más rápido. También todo cambia y es raro que hoy un chico joven quiera dedicarse a la pintura de caballete con todas las herramientas y posibilidades que le da la tecnología. A mí me sorprende que haya tanta gente estudiando en las escuelas, en los talleres. De todas maneras, los tiempos para exponer los fija cada uno y en la historia del arte hay grandes artistas que su mejor obra la hicieron cuando eran muy jóvenes ¿no? Y no solo en pintura, también en literatura, música y en todas las disciplinas. No sé si la edad tiene tanto que ver. Por otra parte, el arte hoy, no requiere de una formación tan intensa y tan extensa en el tiempo como en otras épocas en las que -por ejemplo- había un aprendiz que se iba formando y recién a cierta edad podía pensar en mostrar su trabajo. Hoy creo que se le permite al artista la frescura, el juego, y ciertos permisos -un tanto, a veces, irresponsables- pero muy contundentes propios de la juventud y que pesan más que la formación académica extensa.

¿Le cuesta dar por terminada una obra?

En general trabajo en dos o tres cosas a la vez, tanto en pintura como en escultura. Por una cuestión técnica -tengo que dejar secar, o que tengo que esperar a que la resina pueda fraguar- voy trabajando en dos o tres obras simultáneas. Y cuando que ya están terminadas las dejo en una especie de trastienda que tengo al lado del taller, a la vista; pero es más una vista de reojo que una vista directa ¿no? Entonces las dejo ahí durante uno cuantos días... las voy mirando al pasar, y veo si hay algún detalle que corregir, alguna cosa que cambiar... No tengo una manera de ver la obra y considerarla terminada. Creo que tiene más que ver con el cansancio y con la nueva obra que estoy haciendo y que me está entusiasmando.

¿Por qué esa fascinación por la línea curva, sinuosa... la línea que se enmaraña?

No hay una explicación consciente. Creo que tiene que ver... porque me formé mucho trabajando en escultura, con figura humana, el cuerpo desnudo... Me parece que esas formas le dan cierta sensualidad a lo que hago. Es lo que me sale, lo que me gusta; no hay otra cosa.

Es frecuente ver en sus trabajos a una mujer desnuda entre hombres de traje...

En realidad son mujeres vestidas... lo que pasa es que están vestidas con prendas muy ajustadas, como si fuera una malla. Tiene que ver con mi interés en trabajar sobre el hombre y la mujer de Buenos Aires, de la zona céntrica, lo que se llama la “city”. Y este hombre siempre está de uniforme; lo que sería su traje. Es el hombre que trabaja en los bancos, en las empresas. Y la mujer siempre exalta sus formas, su cuerpo; el escote, la minifalda, las telas más adherentes. Cada uno tiene su característica. A su vez me interesa hacer a la mujer muy fuerte, muy musculosa, con los glúteos, el vientre, los pechos muy marcados. Me gusta representar a la mujer actual, que en las últimas décadas ha tomado una fuerza y un protagonismo mucho mayor. Su cuerpo es una metáfora de esa fuerza. Hoy hay mujeres presidentas, diputadas, empresarias, científicas, profesionales... Me parece que es importante marcarlo a través de las formas. Además de todo esto, vos vas a la zona del microcentro en pleno enero, febrero, y ves a los hombres con 40 grados de calor, con sus trajes y sus corbatas, mientras que las

▲ **Personajes** (acrílico sobre casimir, 100 x 120 cm, 2017)

mujeres están con soleros y ropa muy suelta, mostrando mucho el cuerpo, mostrando mucho la piel...

Entonces ¿Qué le parece más atractiva? ¿La mujer desnuda o vestida?

En algunos casos hice desnudos, pero en general trabajo sobre esa segunda piel, que es la tela, la vestimenta. Y sobre toda la carga cultural y los significados que tienen una prenda u otra, usar una tela con cierto estampado... Yo he trabajado sobre casimires, pero también sobre gasa, encaje, lamé, telas estampadas floreados. Y los estampados y diseños hablan de la persona que lleva esa ropa. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con ropa pintada con dorado y plateado en referencia al dinero, el poder y el materialismo. Hablo de la ostentación que hace a esta época y que se refleja en esta ciudad de Buenos Aires.

Su trabajo se distancia del estereotipo de belleza femenina...

Me interesa mostrar a la mujer en su crecimiento o empoderamiento en las últimas décadas. En general arco mucho los vientres, los senos, las caderas, porque, más allá de las épocas, las culturas y las modas o el canon, intento exaltar las partes que marcan la femeneidad. Muchos me preguntan si mis mujeres están embarazadas, y no. Yo creo que la mujer, más allá de tener hijos o no, tiene una actitud protectora y contenedora, no sólo hacia sus hijos, sino también hacia sus padres, hermanos, parejas, amigos... El hombre está más para afuera; siempre enfocado en el trabajo, el dinero y el poder. Y si bien la mujer ahora ocupa también esos lugares, hay algo, más allá de lo cultural, que la hace tener esas características. Por eso creo que a través de la exaltación de las formas, y puntualmente del vientre, estoy marcado ese lado.

Sus figuras están hacinadas, no hay espacio entre ellas... ¿no teme que sus personajes se asfixien?

Sí, claro. Esos trabajos donde hay muchas figuras, que yo llamo serie de los Remolinos, tienen que ver con la vida urbana, el

amontonamiento, el hacinamiento, la urbanización y la despersonalización. Osea, el hombre y la mujer, entran en un remolino, en una vorágine donde tienen que seguir el ritmo de esa masa y se despersonalizan, pierden su individualidad. También trabajo en algunos casos, un hombre solo o una mujer sola, o una pareja, y siempre -si bien trato de conservar esa característica de realismo-, deermo bastante los cuerpos, deermo en función del hecho plástico en sí, pero también en función de las deformidades propias del hombre en la vida urbana.

Considerando que es un artista cien por ciento urbano ¿Nunca tuvo interés, por ejemplo, por hacer un paisaje o representar un tema gauchesco?

A mí me interesa el hombre y la mujer de Buenos Aires. Excepcionalmente tengo un par de series que tienen que ver con la naturaleza o las flores, pero hechas siempre de una manera muy geométrica. Yo vivo en un lugar muy verde, rodeado de flores y plantas y de alguna manera trabaje sobre el tema de la naturaleza artificial. Pero el ámbito de lo rural no tiene nada que ver con mis temas, por eso no lo encaro. Sí trabajé sobre la identidad, pero no enfocado desde lo gauchesco, siempre desde lo urbano.

Ha recibido muchos premios... ¿se considera un artista exitoso?

Me considero un artista con mucha suerte porque se me fueron dando las cosas desde un principio y muy bien; y en un lugar como Buenos Aires donde hay tanta cantidad de gente que se dedica al arte. Realmente somos muy pocos los que tenemos la oportunidad de exponer, comercializar nuestra obra y seguir trabajando. Por supuesto que el éxito uno lo busca porque te permite seguir haciendo. En la medida que uno va teniendo reconocimiento, tenés la posibilidad de seguir desarrollando y cumpliendo objetivos. Para eso sirve el éxito ■

OFELIA ANDRADES

“Intento romper con la mirada tradicional de lo femenino”

Sumergida en la inagotable búsqueda estética del retrato, la autorepresentación o la selfie propone una nueva óptica de lo femenino en su nueva colección: Narcisa. Construye un puente entre la mirada clásica del barroco y las ilusiones fotográficas de la actualidad “Todo se articula a partir del espejo como dispositivo y óptica”.

/ Por Camila Reveco

“Siempre he trabajado el retrato. Es un género que me fascina por toda la complejidad que involucra. Tiene mucho de psicología en su elaboración y planteamiento, involucra elementos de la identidad. Estoy convencida de que es lo más difícil de representar en pintura y el más rico en su significación”. Explica, Ofelia Andrades, joven pintora chilena que ha demostrado desde el comienzo de su carrera artística un interés particular e inagotable por el arte figurativo. Encuentra su inspiración en los grandes clásicos - Rembrandt es una de sus principales influencias - para resignificar bajo el espectro contemporáneo la temática atemporal del yo. Su obra logra reivindicar el retrato y la pintura de escenas: invita a la exploración geográfica de los rasgos, al detalle del gesto y el volumen enigmático del rostro. Deja entrever un profundo estudio del alma humana, los aspectos psicológicos ocultos en la fisonomía del cuerpo y la convivencia de este interés como puente entre movimientos artísticos: los modelos tradicionales y lo nuevo. Podemos valorar la novedad de su contundente propuesta observando el vigor que manifiestan los retratos. La forma en la que Andrades encara el mundo de lo femenino explicaría este

nuevo espíritu “La mujer ha sido históricamente representada como un objeto, deshumanizada, no sexualizada. Siempre la hemos visto en situaciones de pasividad e indefensión”. La lucidez le permite orientar una óptica de la empatía con las féminas representadas, desde un sentir de la intimidad. Culturalmente el hombre se ha atribuido el rol de sujeto observador, quien inspirado por su musa ha elevado la admiración a representaciones artísticas. La fémina, por otro lado, se ha ofrecido a ocupar la posición de objeto estático, a contemplar. La Historia del Arte es otro espacio en dónde podemos leer que la sociedad ha sido diseñada por y para hombres que no reconocen a la mujer como sujeto activo de la creación. Nombres importantes -como Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Clara Peeters- resultan una verdadera incógnita a pesar de tratarse justamente de grandes artistas, de un valor inmenso. El panorama del mundo actual es favorable porque se han organizado diferentes colectivos que, por primera vez en la historia, se animan a repensar cómo han sido vistas las mujeres en los círculos oficiales. La lucha feminista entiende, en palabras de Sheila Rowbotham -historiadora británica- que “las mujeres nos conocemos a nosotras mismas a través de mujeres hechas por hombres”. La entrega de Ofelia Andrades es considerable a la luz de estas teorías porque recorre los discursos contemporáneos. Se aleja de las propuestas estéticas de la heteronormatividad al ofrecer el punto de vista del deseo de una mujer sobre la otra e inclusive, como alude el nombre de la colección -Narcisa- el enamoramiento de una mujer sobre sí misma. Sus cuadros representan, por lo tanto, un aire fresco, el comienzo de un siglo que viene a reescribir los valores de la tradición artística. Contribuyendo así, a la deconstrucción de las identidades que nuestro tiempo demanda. “Me gusta siempre expresarme de acuerdo a mi manera de ver las cosas, conectarme y comunicar desde mi propia existencia en este mundo, desde este punto geográfico, siendo mujer y todo lo que eso conlleva también socialmente e históricamente para una pintora”, concluye.

Nació en Santiago de Chile y vivió en Buenos Aires...

Nací en Santiago de Chile y tenía un año cuando mis padres se fueron a Buenos Aires a vivir conmigo. Es muy especial crecer en otro país -que no es el tuyo o el de tus padres- porque te sientes “otro”, un “extranjero”. Pero tú sabes que los primeros años de infancia son prácticamente los más importantes de la vida, estructuran un poco toda tu cabeza, imaginario e identidad. La mía quedó fragmentada o un poco indefinida. No conozco mucho el ambiente artístico de Buenos Aires pero estoy en proceso de conocer más porque me encanta y tengo un cariño inexplicable por esa ciudad.

▲ Vestido azul (óleo sobre lino, 60 x 45 cm, 2018)

Autorretrato en el espejo (óleo sobre lino, 60 x 40 cm, 2018) ▲

¿Qué palpó del ambiente de esa ciudad?

-Crecer en esa cultura bonaerense me impregnó para siempre y me hizo diferente. Yo tenía casi diez años cuando volvimos a Santiago de Chile. Fue allá que aprendí a hablar, cursé mi primera escolaridad, me alimenté. Haber vivido y crecido entre Argentina y Chile me hace una persona diferente. Nunca encajé demasiado aquí en Chile como en su idiosincrasia, en su manera de ser culturalmente. Me hizo de mente abierta, me siento muy del Cono sur, muy latinoamericana pero a la vez del mundo. No soy patriótica, guardo un pequeño problema de identidad, por decirlo así. Me encanta todo lo que está pasando en Argentina en este momento respecto a los cambios abruptos que ha sufrido recientemente en la política y la respuesta que ha generado en la población. Generó un movimiento de reclamo social y derechos que está muy muy efervescente. Aquí estamos igual.

¿La experiencia en Londres de qué forma enriqueció su pintura?

Uy, bueno vivir en Londres... una ciudad increíble culturalmente, por supuesto que me cambió. Hubo un quiebre y un salto a la vez en mi persona. Mejoró muchísimo, diría yo, mi calidad pictórica. Me dediqué a visitar los museos en busca de todas las obras maestras que podía ver. Hice un tour de dos meses por Europa y repetí un par de ciudades y museos. Fue mejor que un magister o un doctorado en artes. Tenía todo el tiempo para investigar algo que ya había comenzado: el aspecto más técnico de la pintura al óleo, los métodos antiguos la técnica de los maestros antiguos del barroco, el aspecto químico físico que tiene mucho que ver y está muy relacionado con la conservación de la obra. Un conocimiento que se perdió a partir de la Revolución Industrial, cuando se comenzó a vender todo envasado. Entonces ya ningún pintor tuvo que darse la molestia, ni le importó tampoco fabricar sus propios materiales, a todo lo que además las nuevas

vanguardias aportaron a su extinción. Claro que me enriqueció mucho y por otro lado también me liberó artísticamente. Inglaterra es el país del conocimiento.

¿De qué se trata su última serie de pinturas “Narcisa”?

Toda mi muestra se articula a partir del espejo como dispositivo y óptica. También alude al trastorno psicológico, el cual tiene una relación o mención más autobiográfica, no porque yo sufra algún tipo de trastorno, sino porque estuve con mujeres que sí los tenían, sin darme cuenta del problema. El espejo y el reflejo es uno de los conceptos principales, y la temática principal -para mí- es una metáfora del autoanálisis. Según lo que entiendo, y he comprobado de mí propia experiencia, es que la auto representación no tiene nada que ver con la vanidad o el narcisismo como la gente tiende a creer, más bien es todo lo contrario para mí.

¿Con qué tendrá que ver, entonces, la auto-representación?

Me parece muy audaz y valiente la auto-representación porque implica poder mirarse, incluso escrutinarse. Es convertirse en un elemento de análisis y de ensayo pictórico. Requiere de una humildad y un sentido del humor especial. No es fácil y siempre recuerdo la primera vez que lo hice y lo extraño y difícil que se me hacía. No pude. Es tan desafiante y difícil enfrentarse a uno mismo que lo estoy practicando justamente por eso. Un autorretrato es como una terapia psicológica, es psicoanálisis. Es algo así como invitar al espectador a ponerse en mis zapatos y a la vez sentirse a sí mismo mirándose al espejo. Funciona como un “espejo metafórico”, eso me vuela la cabeza. El espejo además es un recurso tecnológico fundacional de este género. Hay una tensión entonces y un contrapunto respecto de estos recursos que son al fin y al cabo de “memoria” entre lo instantáneo de la cámara del celular y lo lento que es la observación directa del natural; que no registra lo instantáneo ni es espontáneo, sino más bien va registrando el paso del tiempo, en todas las sesiones que implica. Estaba en deuda o sentía una deuda con el retrato exclusivamente y en eso estoy ahora, retomándolo. También retomando el autorretrato al natural que demanda un método diferente y que he querido poner en práctica. Hay un cruce y una relación extraña en los retratos que estoy pintando que vienen de una experiencia de un autorretrato frente al espejo. Una especie o sub-sub género nuevo y de estos tiempos. Y aquí hay otro concepto, que está relacionado con la óptica y los dispositivos que ayudan a la creación de imágenes, pero que fue sumando un significado súper metafórico o simbólico.

¿Cómo es esto de trabajar con el espejo, qué implica?

La pintura con el tiempo fue sumando recursos técnicos para la producción de imágenes, y uno indispensable para el autorretrato es el espejo -es muy barroco-. Todos los dispositivos están juntos - el ojo, el espejo que es un marco, la fotografía que congela todo lo que ve el ojo, y el celular, que es de uso cotidiano y fácil de usar, que es instantáneo, tiene una pantalla que muestra el encuadre, el resultado final-. Tiene la particularidad de ser una mirada muy conectada con lo contemporáneo de las “selfies, auto-representaciones” -que ha venido para quedarse y a reemplazar al “diario de vida” para las artistas visuales-. Y el retrato o el autorretrato en este caso del natural, que es algo un poco más clásico y que recuerda a este género antiguo.

▲ Luna (óleo sobre lino, 60 x 45 cm, 2018)

Alegorías II (óleo sobre lino, 115 x 160 cm, 2016) ▲

Su forma de pintar parece de otro tiempo...

No sé bien, pienso que mi forma de pintar más clásica también responde a una personalidad y una manera de ser. Pero por supuesto no está exento aquí de las influencias que he tenido en mis estudios. Estudio desde los once años. Pasé por tres escuelas, y digamos que la última fue la Universidad de Chile. Quizás la más influyente por su modelo francés, muy fuertemente cargada a la pintura del siglo XIX, a esos marcos teóricos y filosóficos estéticos, por lo menos en el taller de pintura. Tenemos la herencia que tenemos de la pintura europea, somos una extensión tardía de eso. A mí me gusta mucho citar a los grandes maestros que a mí me gustan con los cuales aprendo y sigo aprendiendo que son Caravaggio, Velázquez, Goya. Hay muchos pintores que me fascinan, y por supuesto está Rembrandt, por sobre todo. Pero además de citarlos me gusta mucho también subvertir esa misma tradición basada en el desarrollo una mirada masculina, por supuesto.

Al apropiárselos le da su propia mirada...

-Me gusta mucho tomar esos modelos clásicos y darles un giro que generalmente incluye mucha ironía, mucha parodia... en el fondo es cuestionarlo también y a la vez cuestionarse uno mismo. Para mí es muy importante siempre ser muy honesta a la propia mirada, que no tiene nada que ver con la de esos Maestros. Reflexiono mucho acerca del metalenguaje detrás de todo ese estilo "clásico o antiguo". Hay mucho de parodia y cuestionamiento en mi trabajo, la herencia que tenemos de ellos los determina de cierto modo como "Padres".

¿Rembrandt sería su "Padre"?

Siempre bromeo con Rembrandt especialmente, porque me siento muy afín con su mirada que es muy psicológica y penetrante con el sujeto que él representa, y además bueno, de la melancolía. Además de que él fue el pintor que más autorretratos realizó en su vida. Me siento muy afín con esa manera de ver su propia imagen y utilizarla como un elemento también en su obra, que por supuesto

trasciende a él como persona. También considero que Frida Kahlo es mi "madre" porque ella también se autorretrató muchísimo. Es mi modelo latinoamericano principal. Tiene una fuerza en sus relatos, algo que no muere a pesar de todo el daño que le ha hecho la cultura pop, es inagotable esa mujer.

La mujer, las mujeres, el retrato femenino... siempre presentes ¿por qué?

Sí. Creo que las mujeres siempre han estado presentes en mi trabajo. Yo soy mujer y me gusta que la mujer sea modelo de representación pero a través de una mirada distinta a la que estamos acostumbrados a ver durante toda la historia de la pintura. La mirada de la "mujer" por otra mujer, y la autorrepresentación es un tema muy recurrente en las artistas, el cuerpo también. Digamos que quisiera aportar una nueva mirada de la "mujer" en el arte y la pintura, que es un oficio históricamente cargado y desarrollado por la mirada masculina en su mayoría. Me fascina lo femenino como un mundo para explorar, pero quiero explorarlo desde una mirada femenina, que lo hace más particular. Soy lesbiana y por supuesto eso puede ser una motivación extra. La mujer durante toda la historia ha sido el sexo discriminado por excelencia, esa es otra razón y yo soy muy feminista además. Lo que más quiero es proponer una nueva mirada de lo "femenino", y desde el femenino, sin entrar en controversia, tratando de definir ese concepto.

¿Cuál sería entonces su visión de lo femenino?

Es algo muy personal, con paradojas y contradicciones. No me interesa la mirada "femenina" tradicional, la mirada heteronormativa a la que estamos acostumbrados y hartos de ver. Ahora la nueva tendencia de la pintura contemporánea está cambiando mucho. Me gusta representar la mujer desde una visión muy personal y en acción, con una actitud auto determinada. Apropiada de sí misma. Por eso las selfies que estoy pintando. Tiene mucho que ver con eso de la imagen que cada una de nosotras quiere perpetuar de sí misma, no otra que se nos imponga ■

ARTISTA DE TAPA

DAVID ACEVEDO

“Es difícil precisar qué sucede en la mente cuando se pinta”

Dibujante y pintor argentino -oriundo de la provincia de Mendoza- ha sabido crear una obra expresiva, que oscila entre lo ilustrativo y pictórico. Un trabajo - tan sombrío como elegante - atravesado por la angustia, el amor y la mentira. Los protagonistas de los cuadros, figuras de discretos párpados cerrados, nos interpelan... ¿Quién es el observador? ¿Quién el objeto a admirar? / Por Camila Reveco

· **¿Cómo podría definir su propia obra?**

· Es una búsqueda constante por representar el carácter expresivo de un sentimiento a través de una imagen. Cada representación es una búsqueda distinta y a la vez total, tanto con la línea como con el concepto atmosférico de la imagen. Soy bastante ecléctico e incluso me siento cómodo con todos los estilos, sobre todo con lo figurativo y expresivo.

· **Pero su relación con el expresionismo figurativo es evidente...**

· En este caso mi obra se asocia a un expresionismo neofigurativo, sí. Pero en otros trabajos hay un estilo neobarroco y, en consecuencia, hay mucho de todo el arte anterior a esa etapa. Quiero decir que los estilos se relacionan y se encadenan; cada uno determina o desemboca en otro y así sucesivamente, de la misma forma que se desenvuelve la historia de todos los hombres y de cada uno de nosotros.

· **¿De qué forma organiza generalmente su trabajo?**

· Hay trabajos que planteo desde una línea que sale y sigue su curso espontáneamente. Otras veces hago varios bocetos y después arranco con un pincel. Empiezo haciendo una cosa y termino en otra, eso me pasa muy seguido. Pero el concepto siempre en algún lugar aparece y de manera bastante inconsciente.

· **¿Y en el caso del dibujo?**

· Con el dibujo fluyo de una forma más natural, sobre todo con el lápiz y los marcadores ya que la línea constante que me proporciona una continuidad. Con la pintura es distinto, son otros tiempos. Ahí ya no hay línea, hay contraste y atmósfera cromática. Así que la intención es otra, no desde el concepto sino desde lo representativo.

· **Hay, en general, un alto componente psicológico...**

· Es un gran psicoanálisis. A mí se me hace por demasiado mágico, y a su vez, demasiado extraño pintar. Es muy, muy difícil precisar qué sucede en la mente cuando se pinta. Sin duda la locura ejerce cierta influencia en los artistas, pero creo que busco lugares emocionales inherentes a todos, y me siento identificado con rostros y patrones atmosféricos para determinar estados de ánimo en las imágenes.

· **¿Qué sentimientos son los que más lo sensibilizan a la hora de pintar?**

· La angustia, la ansiedad, el estrés, el amor, la mentira... Incluso los sentimientos que ni siquiera entendemos, o que no queremos demostrar, esos que mantenemos ocultos y que no asumimos. Todo aquello que habita muy adentro es lo que más me llama la atención. Y ahí está lo que trato de captar y lo que me interesa transmitir. Por eso me movilizan por completo las expresiones de la gente... De pronto armo una pintura, y bueno... pasa lo que pasa con todos los cuadros del mundo: una vez que se terminan ya se expresan por sí solos, por sus propios medios y ahí quedarán librados a la libre interpretación de quien los vea. Eso también me sensibiliza; enterarme de las diferentes interpretaciones que pueden tener mis dibujos, mis pinturas. La mirada del otro de alguna forma me alimenta y ayuda a completar cognitivamente el concepto de la obra para mí.

· **Por eso predominan tanto los rostros...**

· Sí. El rostro con sus expresiones, en dimensiones formales, ofrece rasgos reconocibles a todos. En las pinturas le agrego al rostro el carácter expresivo de un sentimiento y eso genera un extrañamiento...

▼ Colateral (óleo sobre madera 60 x 40 cm, 2006)

▲ **Ente** (óleo sobre madera, 40 x 50 cm, 2010)

La mirada de sus rostros –aunque muchos miren de costado– parece interpelarnos...

–¡Qué problema! (risas). Es demasiado fuerte que un rostro pintado te pida explicaciones... ¿no? Pero bueno, queda a libre interpretación del observador. Para evitar justamente esa interpelación en muchas de mis obras los ojos están cerrados porque es una mirada interior... uno se alimenta de sus pensamientos y quizás más que interpelarnos funciona como una respuesta sensorial general, y a la vez única y exclusiva de cada individuo, y esa mirada me permite ir completando el concepto de mi obra con la mirada del otro.

El gran enigma de la Mona Lisa está en su rostro, ella se ríe de nosotros.

Creo que el misterio de esa pintura está en su mirada, los ojos son la clave de la expresión. No sé si ríe de alguien o en complicidad con alguien... El sentido de la obra, es algo que a lo sumo, uno como pintor solo intuye que ha podido lograr. En este caso creo que la Mona Lisa es tremendamente enigmática por la falta de información que hay alrededor del cuadro y eso la hace tan interesante. La incógnita es lo que impregna de misterio ese retrato magnífico.

En sus pinturas, alrededor de la figura, crea una atmósfera densa, muy emocional ¿cómo la elabora?

Con contrastes y equilibrio visual. Generalmente los fondos los trabajo en tonos neutros. Buscando una atmósfera emotiva a través de veladuras y muchos colores. La paleta la armo en el soporte así genera más vibración.

¿Tiene musas?

Sí... las mujeres. Las mujeres producen algunos estados que inspiran. Siempre hay alguna musa dando vueltas, en la mente al menos.

Dice que lo sensibiliza saber qué interpreta el público frente a su obra, pero usted expone muy poco, ¿por qué?

La realidad es que las muestras que he hecho han surgido de manera espontánea, no han sido planeadas. Ya sé que hay que hacer cierto trabajo de marketing, ¿no? Hay que venderse un poco. Pero la verdad es que no soy muy bueno para eso, en más... no sé cómo se hace. Me gusta que hable solo mi obra, no me interesa el personaje -que en este caso soy yo- y lo que haga ese personaje por mostrar, vender, o figurar. Es extraño. Quiero simplemente que se vean mis cosas y en la medida de lo posible que se vaya vendiendo mi producción como tenga que venderse. Uno elige cómo vivir. Es mi elección estar un poco azaroso frente a la vida. Yo he elegido vivir de ésta forma, es mi manera de concebir la libertad, con todos los riesgos que implica.

¿Cómo se lleva con los concursos, las convocatorias y los jurados?

Es tan raro... a mí me han seleccionado en concursos con cuadros bastante feos -que los he mandado así por mandar- y cuando mando obras que considero realmente buenas, me las rechazan ¡He ganado premios y menciones gracias a grandes manchas! No se entiende bien cómo funciona el tema.

¿Se considera un pintor “marginal”? ¿Qué está al borde?

No... Para nada; pero sí que esta fuera del sistema y simplemente porque se dio así. Los extremos nunca han sido un lugar de comodidad para mí, y yo necesito para pintar y concentrarme, de cierto equilibrio.

¿Cómo empezó a pintar? ¿También por azar?

Sí, siempre dibujé. Comencé a pintar más tarde. Pasé por la facultad en la Universidad de Cuyo pero no me llamó la atención nada de lo que ahí me ofrecían. Por eso decidí de alguna manera seguir por mi cuenta. Yo no quería ser licenciado, quería ser pintor y me molestaban las interferencias de ideas. Empecé a pintar en serio a partir de 2003.

¿Cuál es el balance que hace?

Me siento seguro... me siento tranquilo. Es que sigo buscando, sé que me falta definir conceptos. Pero sé que disfruto de esto, no me resulta pesado. Ahora creo que he encontrado muchas cosas, y a nivel estético más que nada, porque mis últimos cuadros me conforman bastante. Igualmente siempre va todo cambiando. De pronto se cree que se encuentra algo y en realidad no; surge otra inquietud que te hace volver a empezar. La fusión que he alcanzado me gusta. He logrado algo realista en un punto y expresivo a su vez.

¿Cómo se imagina en el futuro?

No es fácil lidiar con las búsquedas y tampoco creo que sea fácil lidiar con el entorno. El verdadero artista es el que realmente se evade naturalmente de toda la pavada y la frivolidad. Hay que buscar el propio camino con convicciones y pelearse más.

¿Cree que su pintura tiene algo de depresivo?

No. Pienso que es reflexiva. Las obras tratan del carácter expresivo de sentimientos y estados alterados de conciencia; desde la plástica, claro. Por lo tanto el color actúa desde lo emotivo. La pintura tiene que tener un equilibrio formal muy sutil para lograr sensualidad y belleza, dos factores indispensables en una obra mía. Y eso no es depresivo.

◀ **Duerme Vela** (detalle, mixta sobre tela, 180 x 90 cm, 2012)

¿Considera su obra original?

Creo que las imágenes que habitan en nuestro inconsciente y nuestro universo visual son el resultado de alguien que trabajó sobre esa idea antes. Esto, sumado a la propia cosmovisión de cada artista, y en contextos geográficos y temporales diferentes, da lugar a una construcción única y personal, pero no original. Nunca, ninguna propuesta, es original. Eso no existe.

Si tuviera que elegir una pintura que le cause profunda admiración, ¿cuál elegiría y por qué?

Elijo "Los desastres de la guerra III" (2007) del artista vienés Gottfried Helnwein. En toda su obra muestra el dolor, la violencia, la ansiedad, los temas tabú históricos y políticos y además con niños como protagonistas. El arte que no plantee conflicto es inocuo. Solo los artistas y los oprimidos le dan vida a los sentimientos transmutándolos y conectándolos con el inconsciente colectivo a través del arte. Esta obra plantea a la perfección lo idiotas que son nuestros héroes. El mismo Helnwein dijo sobre esa pintura: "Estamos atrapados en la vorágine de la propaganda, y todo está bajo total vigilancia" ■

▲ **Extraño** (mixta sobre tela, 60 x 50 cm, 2010)

Acerca de la obra de David Acevedo

En el país de los ciegos

Por Pablo Chiavazza

Hay algo incómodo en las obras de David Acevedo. Algo que resulta inquietante e intranquilizador. En sus pinturas la quietud, el ambiente indeterminado, la piel desnaturalizada tratada casi como un velo, son la imagen del aletargamiento. Un sentimiento inasible que, a pesar de todo, nos resulta familiar. Él dice que pinta "estados de ánimo", y una de sus amigas le dijo alguna vez que pinta el modo en que la gente se siente, sólo que no se da por enterada.

Esta sensibilidad contemporánea, éste ánimo transcripto en la pintura, no nos es ajeno. David está al otro lado de la frontera que marca la idea de que el arte es sólo belleza convencional o banalidad pueril. Sus obras encaran un malestar común a nuestro tiempo, ese mismo que puede definirse como el mandato incesante de goce. El "debes gozar" del bombardeo cotidiano de la imagen publicitaria que modela sensibilidades por repetición, que sobredimensiona frivolidades para colocarlas como formas de realización humana, que invita a no pensar para ser pensados desde afuera y que sanciona al disidente que encuentra que el espesor y la densidad de la vida material se ve aplanado en las pantallas que exigen de nosotros un reflejo convencional. Hay algo en todo eso que no nos satisface y que aflora indirectamente en las figuras de David. Hay, entonces, un problema que atañe a nuestros modos de vida o, en otras palabras, a nuestra cultura. Y estas imágenes son quizás un alegato en contra de una realidad insatisfactoria.

David sostiene que el dibujar "resuelve problemas". Quizás sea ésta una frase excesiva. Quizás simplemente los plantea. Hecho que no es para nada menor pues la resolución de nuestros problemas

depende del modo en que somos capaces de plantearlos. Y ese planteamiento, en sus dibujos principalmente, muestra un enmarañamiento de líneas y valores que marcan, fundamentalmente, la complejidad en la que el sujeto contemporáneo se halla inmerso. Sí, hay una analogía entre la proliferación y atiborramiento de líneas y valores y la idea de la complejidad de nuestra existencia, la ambigüedad de nuestros sentimientos, la contradicción de nuestras ideas. La no uniformidad, la cantidad de trazos que surcan un cuerpo y que lo definen en sus límites, son un modo de plantear un problema en común, objetivarlo, arrojarlo a los ojos de los demás. Es en ese arrojar a los ojos de los demás lo más inquietante de nuestra experiencia en común, que su obra se reafirma como alegato contra la chatura del mundo. No se trata de pesimismo o abandono. El pesimismo y el abandono serían dejar de pintar y dibujar.

David insiste, encara una y otra vez esa arista oscura del sujeto contemporáneo, esa insatisfacción que no se colma con el brillo y la ultradefinición de la imagen del bienestar comercial, que no se rinde a la demanda generalizada de una felicidad enlatada. Quizás es por eso que sus obras se ven mejor en la penumbra de la noche, apenas intuidas bajo la luz tenue de una lámpara, sin que se perciba con claridad dónde está su límite, es decir, dónde dejan de ser una ficción. Sus obras nos inquietan e intranquilizan por lo que insinúan de nosotros y nos atraen por el mismo motivo. Son una posibilidad de enfrentar los más elusivo y oscuro de nuestra condición. Y si bien no nos dan la respuesta, prometen considerar nuestra existencia como algo más que un mero reflejo aplanado en una pantalla. Son precisamente estos aspectos que hemos apenas enunciado en estas líneas, los que hacen de David Acevedo uno de los más importantes artistas jóvenes de nuestra época ■

Pablo Chiavazza es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Actualmente es coordinador del Archivo Documental del MMAMM e investigador desde la perspectiva de la Historia Social del Arte Regional. Curador y crítico independiente.

SHERYL LUXENBURG

“Soy una persona extremadamente organizada y sistemática”

Gracias a los beneficios de un mundo hiperconectado descubrimos a esta pintora canadiense quien ha elegido el hiperrealismo como medio para su obra artística. Años de ardua dedicación le han permitido desarrollar una curiosa técnica -mezcla del acrílico con la acuarela- que resulta en imágenes de evidente precisión fotográfica.

/ Por Camila Reveco

Floating # 2 ▼
(acrílico sobre lino, 40 x 35 pulgadas, 2012)

Gotta Quit ▶

(acuarela y acrílico sobre arcilla, 20 x 20 pulgadas, 2014)

Sheryl Luxenburg desarrolla una propuesta pictórica centrada en la realización de retratos femeninos. Logra profundizar en la comprensión del constructo emocional de las mujeres a través de un trabajo minucioso con la técnica, gracias al cual consigue aprehender el vigor del gesto: “Me enfoco en las expresiones faciales de las emociones humanas que atraviesan algún tipo de turbulencia”. A menudo los hiperrealistas focalizan su producción en el despliegue técnico y dejan de lado el aspecto conceptual, la veta más personal que está impresa en la obra de un artista. Sheryl logra sortear esta tradicional limitación para presentar un trabajo que se agrupa en torno a temáticas unificadoras. “Trabajo en series que incluyen desde seis hasta diez pinturas”, series en las cuales se complementan dos aspectos fundamentales en una obra de arte: técnica y expresión.

El trabajo de las emociones y el mundo interior se deja ver en las meticulosas representaciones pictóricas. Cada una de ellas es cuidadosamente planificada para lograr el objetivo final que es, al fin y al cabo, dominar con maestría la exigente técnica del hiperrealismo. No hay lugar para el azar o la improvisación en su pintura. “Jason de Graaf, Alvin Richard, Anne-Marie Kornachuk y Paul Beliveau son algunos de los hiperrealistas que están entre mis favoritos”, explica Sheryl luego de comentar que en Canadá, la corriente ha perdido adeptos. El arte abstracto y el paisajismo son las estéticas más cultivadas. La artista se muestra dispuesta a compartir los secretos técnicos que solo la práctica y la experiencia de más de cuarenta años de trabajo le han permitido descubrir. Tanto en su página personal, como en la entrevista, especificó aspectos muy puntuales de su trabajo con el acrílico y las acuarelas.

Realismo, foto realismo e hiperrealismo, siempre los términos generan confusión entre el público ¿Usted cómo los diferencia?

A mi entender, el realismo es un movimiento que surgió en 1850 como una reacción en contra del romanticismo, y que representa los temas de manera auténtica, tal y como aparecen en la realidad, sin idealizaciones imaginativas, para favorecer a una observación minuciosa de las apariencias externas. El fotorrealismo, en cambio, lo entiendo como un movimiento artístico que evolucionó a partir del Pop art como una reacción en contra del expresionismo abstracto. Un término de Louis K. Meisel del año 1969, y en este género, el artista utiliza la fotografía y una representación plana del espacio como material de referencia principal. Después el artista reproduce la imagen -de la manera más realista posible- usando óleo, acrílico, acuarela, etc.

¿Y el hiperrealismo?

El hiperrealismo, aunque fotográfico en esencia, implica un trabajo más suave sobre la figura que se representa, porque se la exhibe como un objeto viviente y tangible. A las figuras se las trabaja minuciosamente para crear una ilusión de realidad que no existe en la fotografía original. Las texturas, los efectos de iluminación y los sombreados se enfatizan más que en el material de referencia. El hiperrealismo no es una representación estricta de la fotografía, sino que implica el uso de elementos visuales para crear una ilusión de una realidad donde nunca existió.

¿Qué relación encuentra entre el hiperrealismo y el pop art, considerando que ambos surgen en la misma época y que evocan a lo contemporáneo?

El pop art utilizó métodos comerciales como el estampado, la serigrafía y la reproducción de obras; le restó importancia a la habilidad del artista de subvertir la realidad. En cambio el hiperrealismo utiliza la cámara para obtener el material de referencia. Aunque en ambos movimientos el tema representado en la obra refleja a la vida en ese momento y lugar en específico.

A usted se la considera hiperrealista....

Sí. Escojo cada temática específicamente para que represente a mi psiquis emocional. Aquellos elementos temáticos son una extensión de la ilusión visual que se representa; y esta es una característica que diferencia al género de la escuela del fotorrealismo, que es considerada mucho más literal.

¿Qué le atrajo especialmente de esta técnica?

Soy una persona extremadamente organizada y sistemática. Estoy muy enfocada en mis objetivos y siempre sé exactamente qué quiero expresar con mi trabajo. Necesito saber cómo se verá el resultado final incluso antes de empezar. Trabajo en series que incluyen desde seis hasta diez pinturas; selecciono el tema de antemano, diseño cada imagen para después pintar hasta completar todo. Cada serie me toma muchos años.

¿Nunca tuvo algún conflicto entre sus preferencias estilísticas y la formación que obtuvo en la universidad?

No. Siempre he aspirado a hacer trabajo figurativo con una representación plana del espacio, por eso busqué educación formal en instituciones que pudiesen ofrecerme lo que quería. En estas últimas décadas, mi trabajo se ha vuelto más preciso, lo que atribuyo a cuatro décadas de experiencia y a mi aprendizaje bajo la tutela del reconocido Tom Blackwell (1938), un artista perteneciente a la primera generación de fotorrealistas.

◀ I Love My Hat

(acuarela y acrílico sobre papel, 30 x 22 pulgadas, 2008)

· ¿Qué aprendió, puntualmente, del pintor estadounidense Tom Blackwell?

· Tom me enseñó a ser paciente y a no abrumarme con la impresionante cantidad de información que (obviamente) requiere crear una pintura. También me enseñó una metodología para transcribir una imagen hacia la cuadrícula.

· ¿Cómo logró semejante dominio de la acuarela?

· Mi técnica para pintar acrílicos es la misma que uso para pintar acuarelas. Uso una paleta de colores similares. Luego, hago la impresión con numerosas capas de gesso blanco y aplico la marca Golden Absorbent Compound –absorbente- sobre la capa con gesso. Así obtengo una superficie blanca como un diente, pero liza. Utilizo un médium granulador y otro de veladura, ambos de Winsor & Newton -tanto para mis acrílicos como mis acuarelas- aunque el fabricante no lo recomienda para acrílicos. Durante mis años de experimentación descubrí que la combinación funciona y se ha vuelto mi técnica favorita. El granulador y la veladura se mantienen firmes, siempre y cuando se les aplique un retardador para acrílicos. La única diferencia entre el uso de acrílicos y acuarelas es que tengo que aplicar mucho más médium retardador para el acrílico. De lo contrario, utilizo técnicas de pincelada comunes, aerógrafos, o recorro a técnicas de veladura que sean aplicables para ambos.

· ¿Así es cómo consigue que el acrílico tenga un efecto distintivo... acuarelado?

· Utilizo un médium granulador de Winsor & Newton que crea ese efecto moteado o granulador, en la acuarela y en el acrílico.

· ¿En qué formatos suele pintar y por qué los elige?

· Por lo general, el lienzo de mis acuarelas es de 56 x 76 cm porque uso papel Arches, prensado en frío, de 300 a 640 gr/m² y se vende en este tamaño. Las dimensiones para el acrílico en lino varían más: 91 x 61 cm, 91 x 76 cm, 152 x 76 cm. Intento no pintar en lienzos más grandes que 152 x 76 cm porque no podría acomodarlos en mi estudio.

· A veces fluctúa entre el realismo y el hiperrealismo ¿le parece? (Sus retratos son muy fotográficos, en cambio en su pintura urbana se nota la mancha, la pincelada)

· Las escenas urbanas son parte de obra más temprana y menos formal; además de que una gran mayoría están hechas con acuarela. Soy bastante relajada con la acuarela y me permite trabajar de manera más suelta. Con acrílicos, pinto de manera más obsesiva debido a la ansiedad que me genera el manejo del pigmento, pues se seca demasiado rápido. El soporte de trabajo también ofrece distintas oportunidades. El papel para acuarela prensado en frío tiene cierta textura y tiende a ser más suelto, mientras que el lienzo de lino puede ser comprado o se lo puede lijar hasta hacerlo más suave, además de que tiende a parecer más firme. Usualmente, pinto un bosquejo con acuarela y después hago la pintura formal en acrílicos sobre lino.

◀ Camouflage (acrílico sobre lino, 36 x 24 pulgadas, 2016)

Beginning (acrílico sobre lino, 36 x 30 pulgadas, 2017)

Me llama la atención que en las series de sus retratos femeninos haya poca variación en la posición de los modelos, en los encuadres o planos que elige...

Es que me especializo en pintar el torso superior. Me enfoco en las expresiones faciales de las emociones humanas que atraviesan algún tipo de turbulencia. Una gran parte de mis temáticas se relaciona a personas que han sufrido sensaciones de angustia, conflicto o furia. Mi serie "In the shower, condensation and wet surfaces" -En la ducha, condensación y superficies húmedas- es sobre personas interactuando con superficies transparentes, vidrio y agua, simbolizando agotamiento emocional y una sensación de confinamiento e indiferencia. El drama en sus rostros expresa una pérdida personal. El elemento del agua representa a las lágrimas y la limpieza. Se muestra la forma en que el agua está limpiando el dolor ocasionado por sus sufrimientos.

¿Cómo percibe, en general, el ambiente artístico de Canadá?

En mi género en particular no hay muchos artistas que estén viviendo en Canadá. La acción se concentra más en Estados Unidos – de dónde proviene el género - así como también en Europa, Reino Unido y Sudamérica. En estos lugares expongo mi trabajo.

Por último, ¿habrá algo de sexismo en el mundillo del arte o cree que es un mito? ¿Cómo lo percibe desde allí?

Tengo muchas amigas artistas en todo el mundo con quienes tengo amistades muy valiosas. Nos estamos apoyando constantemente y siento que esto es muy importante teniendo en cuenta que una gran parte de los pintores hiperrealistas y figurativos son hombres. No necesariamente opino que existe prejuicio contra las mujeres artistas, simplemente que hay pocas. En la mayoría de los casos soy la única artista femenina en las exposiciones colectivas ■

YUKI HAYASHI

“Me gusta captar la quietud, el silencio de las plantas”

Oriunda de una colonia de inmigrantes japoneses establecidos al sur de Paraguay, dedica la vida a pintar la vegetación con una sutileza admirable, utilizando su propio jardín de modelo. Ha sabido integrarse a la gran familia de realistas latinoamericanos con un estilo transcultural en el que conviven las miradas de oriente y occidente. / Por Camila Reveco

“Me gusta captar las múltiples facetas que presentan las plantas. Su quietud, su silencio amable o agresivo” explica Yuki Hayashi quien se dedica -en detalle y con maestría- a pintar la naturaleza de su propio jardín. “Les doy agua de grifo, abono y ellas me responden, crecen, se multiplican, florecen” y es inspirada por este intercambio que crea su obra. El jardín como espacio de sentido es un lugar en donde los diferentes aspectos de la vida se manifiestan. Enigmática, explica que desde hace dos años las sombras también forman parte de sus retratos naturales. “Busco un poco de molestia en la composición, la inestabilidad, el vacío”, un espacio para pintar el ciclo, la vida y la muerte, como ventana para observar el mundo. “Si estoy en Japón soy paraguaya; y si estoy en Paraguay soy japonesa”. El eterno dilema del emigrante -figura clave del siglo veinte- la atraviesa. Aunque, no fue solo su sangre sino una

sólida formación académica en la Universidad de Tsukuba, la que terminó por determinar la fuerte influencia de la estética. Hayashi finalizó su maestría en pintura japonesa para radicarse en el '99 en la ciudad de Asunción en Paraguay y formar así, parte de la corriente de realistas latinoamericanos, entre quienes encuentra a artistas de cualidades humanas admirables. Yuki, merece nuestro interés por abrirse camino en el mundo del arte como mujer y como embajadora cultural de oriente. Sus palabras dejan ver a una persona reflexiva y auto consciente. ¿Qué hay detrás de esta pintora de ojos rasgados, de profunda y gran sensibilidad?

¿Yuki Hayashi es su nombre verdadero? –en Internet vi casualmente que así llaman a una terapia energética-

Sí, es mi nombre verdadero y único. Las letras japonesas o ideogramas se llaman “kanji”, y las letras tienen sus conceptos. En mi caso (由紀) se conforma de dos letras “Yu”, que significa libertad y “Ki”; desde el inicio, orden, futuro. Mi apellido Hayashi (林) significa dos árboles, o sea bosque. Respecto de la terapia energética Yuki (愉気), me costó encontrar la información en japonés por no saber el ideograma correcto. Fonéticamente es igual, pero la letra y el concepto es diferente. En este caso significa algo así como “energía lúdica” y se trata de un sistema de terapia que mejora el estado de salud de una persona por medio de la energía que el terapeuta trasmite a través de su mano.

¿Cómo influye su sangre japonesa al momento de crear?

Mirando desde el resultado, algo habrá. La estética del vacío por ejemplo. Pero cuando estudiaba mi postgrado en Japón, mis profesores al ver mis propuestas de obras decían que se notaba lo latino, y aquí en Paraguay soy japonesa. Como que existe “algo más” que mis ojos rasgados. Entonces pienso ¿serán percepciones muy subjetivas de las personas de mi entorno que definen mi origen? Si estoy en Japón soy paraguaya; y si estoy en Paraguay soy japonesa. ¿Qué aspectos en mi proceso creativo son inconscientes? Pero considero una gran ventaja conocer, vivir y comprender dos culturas muy diferentes, como ser paraguaya y recibir la herencia cultural japonesa de mis padres.

¿Siempre le interesó la naturaleza, la belleza de las plantas y flores?

Sí. Las plantas y flores fueron -y siguen siendo- mi motivo de trabajo. Alguien me dijo que no le pongo el mismo empeño a los otros objetos como a las plantas, y se observan en las obras las diferencias de mi interés entre dibujar y pintar hojas, raíces y espinas con excesiva atención y una piedra o plantera que ocupó un espacio en mi composición.

Lirio casablanca
(lámina dorada y óleo sobre lienzo, 40 x 60 cm, 2016)

▲ Agosto poty (óleo sobre lienzo, 61 x 73 cm, 2016)

▲ Jardín de sombras (óleo sobre lienzo, 150 x 200 cm, 2016)

Me gusta captar las múltiples facetas que presentan las plantas. Su quietud, su silencio amable o agresivo. Las plantas responden al tiempo creciendo, transformándose hasta su muerte, la no-vida que represento como parte de su existencia.

¿Qué significa para usted el jardín?

Mi jardín significa mis cosas, mis gustos, mis búsquedas, mi tiempo, mi cuidado, mi trabajo, mis manos dentro y fuera del lienzo. Eso que al inicio poseía una vida natural bajo el agua de la regadera, en algún momento pasa por mí y se convierte en obras. Algunas repetidas en diferentes situaciones, diferentes enfoques, diferentes formatos. Vivo en un pequeño departamento y todas mis plantas están en macetas y otros recipientes. No pretendo decir que esto sea “naturaleza natural”, pero creo que lo podemos considerar como una interacción de buena voluntad. No sé si es justa, pero las cuido del sol muy caliente, y les doy agua de grifo, abono, y ellas me responden, crecen, se multiplican, florecen y la cebollita e hierba buena tienen buen sabor. La belleza existe, o tal vez es cegada por el cariño que uno cultiva con la convivencia o el amable engaño de Instagram que todo lo presenta como “bello”. Y yo hago obras con sus imágenes y disfruto de todo.

¿Es su propio jardín entonces el que representa?

Mi jardín es un conjunto de cosas y situaciones, y es mi recurso de composición. Busco un poco de molestia en la composición, la inestabilidad, el vacío, formas puntiagudas o enmarañadas y superpuestas, un contraste intenso en tonalidades. Objetos o vacío que me satisfacen. Me agrada la convivencia. Las variadas etapas de

la naturaleza viva y muerta, seca, llegando a la naturaleza artificial, que obviamente sigue formando parte de mi jardín. No porque no se necesite el riego deja de ser mi jardín. Hace como dos años las sombras también forman parte.

¿Cuál es su técnica y con qué materiales trabaja?

Me atrae mucho la técnica de dibujo, lápiz grafito, tintas, aguada y plumilla, y como recursos de colores acuarela y oleos. La propuesta técnica nace de la intención de una forma específica de representación del motivo. Las técnicas y materiales incluyendo conocimientos y destreza, son para mí un medio, un elemento que tengo a mano y me es importante poder seleccionar libremente. Últimamente incorporé láminas doradas, oro genuino y plata genuina, incluyendo así el correr del tiempo. Por el proceso de oxidación natural de la plata la obra va variando; esa parte se pone cada vez más oscura y eventualmente se oxida.

¿Cómo ve el escenario pictórico de Paraguay?

En el escenario pictórico del Paraguay hay mucho que hacer. Principalmente en la valoración de las obras de artes, en la consciencia de las personas involucradas, en la política y entre los consumidores. Y entender que es un espacio que tenemos que ganar con un trabajo constante, como cualquier otra cosa. Pero creo que tenemos muy buena perspectiva para el futuro.

¿Qué pintores contemporáneos admira?

Siento admiración muchas veces al conocerle al artista, y por sus cualidades personales, más que solamente observando sus obras.

Aunque hoy día por medio de las redes sociales tenemos la oportunidad de ver obras impresionantes de los artistas del mundo, siento más palpable la admiración por las personas cercanas a quienes conozco. Encuentro colegas que admiro por diferentes cualidades, o tal vez soy fácil de impresionar. Por ejemplo admiro la generosidad con que comparte sus conocimientos y experiencia de Emmanuel Fretes Roy, también la flexibilidad de emprender temas nuevos y la velocidad con que produce sus obras. De Alfredo Quiroz admiro la forma como genera sus obras. Siento por sus obras algo auténtico, espontáneo y muy de él como un autorretrato. Veo su persona, oficio de médico, la innovación conceptual que él mismo busca para sus obras. Benjamín Ocampos también, me quede sorprendida cuando conocí al artista. Al inicio no me agradaba tanto sus obras. Por lo muy explícito y sexual y un tanto incomodo ver. Luego de conocerle entendí que son sus sueños, pensamientos, que lo plasma en cualquier momento cuando surge, en forma muy literal. Admiro la autenticidad que hace sentir en sus obras. Pienso que capaz me atrae y me nace la admiración por estos artistas porque deseo una expresión más personal en mis obras, o será que lo que tengo no me conforma del todo. No sé.

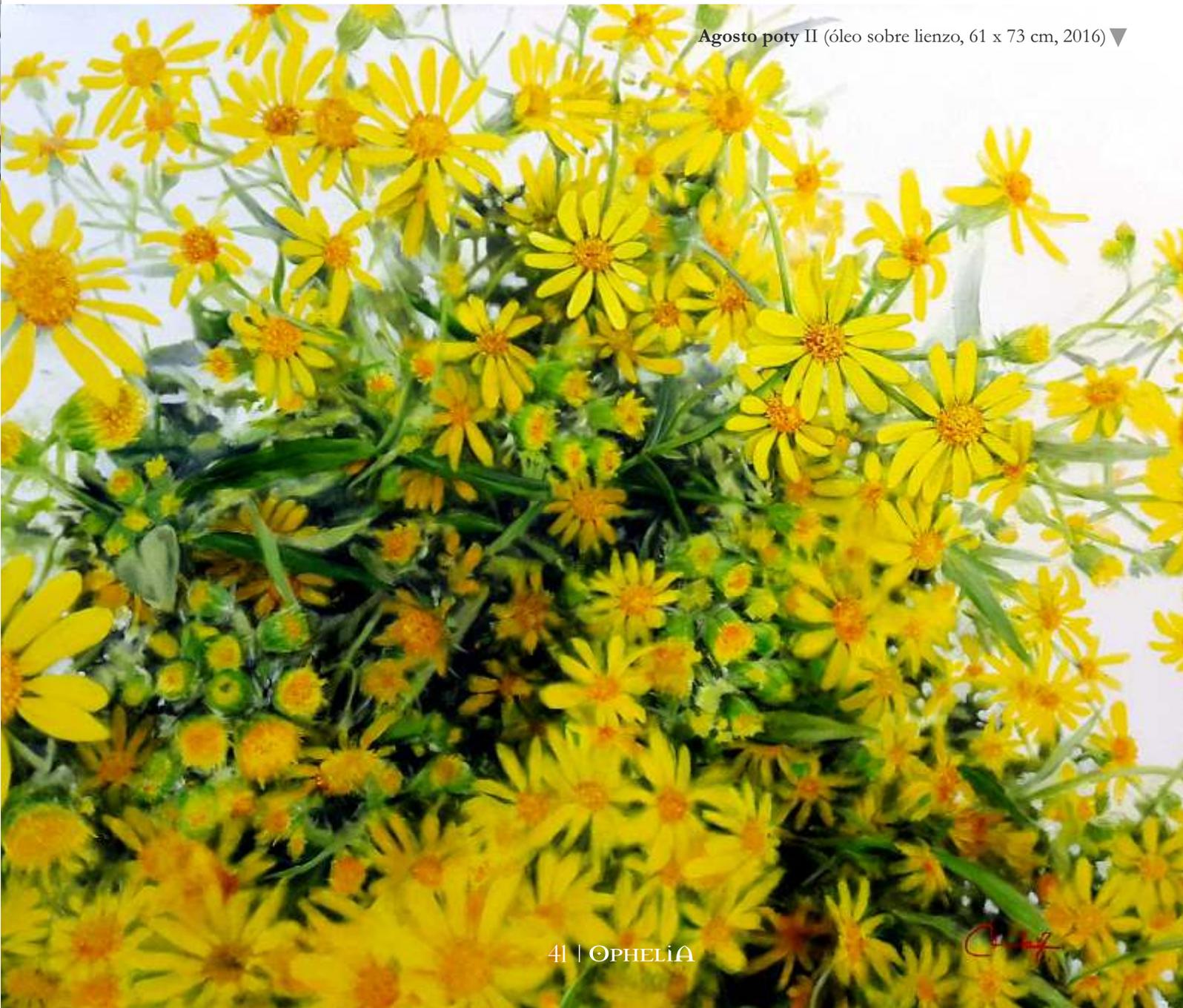
¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

En mi tiempo libre suelo hacer cosas en el jardín. O con mi terere o mate -dependiendo de la temperatura-, sólo mirar. Suelen surgir ideas de obras. Paso mucho tiempo de ocio planeando, pensando, dibujando y me encanta estar sola. La literatura es un tema pendiente. Pienso que debo leer más pero aun no logro que sea un hábito en mí. Hice algún intento a ver si me generaba algunas ideas para pintar, pero tal vez debo adentrarme un poco más. Y el cine, no suelo ir a la cinemateca, pero me gustan las películas. Suelo ver por televisión o por you tube. Me gustan los dramas como “Three seasons” de Tony Bui.

Por último ¿Qué aspectos de la cultura japonesa son los que más le conmueven?

Tal vez me gusta el desapego. Parece que no tengo sentimientos intensos como suelo ver en las personas a mí alrededor. Por ejemplo, cuando alguien fallece, o cuando se va una mascota, cuando pierdo cosas o hago un mal negocio logro no lamentarme mucho. Pienso cómo la cultura japonesa acata el destino. Dejar que pasen las cosas, sin que me altere mucho y mantenerme bien, agradeciendo. Es lo que creo que heredé y me gusta ■

Agosto poty II (óleo sobre lienzo, 61 x 73 cm, 2016) ▼

Artista invitado

Miguel Gandolfo y la belleza esencial

Por *Andrés Cáceres*

La madera acompañó al hombre desde tiempos remotos. Se hizo punta de lanza para que el primitivo alcanzara el alimento. Lo preservó de la intemperie. Se inmoló para darle fuego y, cuando aparecieron tornillos, sierras y pulidoras, se hizo cobertura suntuosa de techos, pisos y paredes. Fue cálido suelo del pie descalzo. Puertas y armarios del resguardo personal. Ventanal abierto al cielo. Mesa del pan familiar. Silla reparadora de fatigas. Baúl secreto de la carta de amor.

Miguel Gandolfo, amante insomne de dríades vaporosas, se hace carne con ella, y ella, dócil a sus manos hábiles, se entrega segura de perdurar en su prístina pureza, en su esencia incomparable de materia primigenia. Esa desnudez, ese despojamiento que logra nuestro artista, da cuenta de un renunciamiento a ornatos que puedan conceder solo halago visual, y lo hace para incitarnos a la meditación que habrá de librarnos, hoy más que nunca, de toda superfluidad, de todo egoísmo, de todo afán de poder.

De su romance con la madera, intenso y fiel, nacen objetos que en su sencillez y aspereza varonil, llaman al silencio y emocionan. Tales sentimientos provoca su actual muestra en la galería de Daniel Rueda, ese espacio que cedió Hípercerámico, cuyas autoridades son, sin duda, amantes del arte con mayúscula. Miguel, ya lo señalé en otra ocasión, elige la heterodoxia y la autonomía porque rechaza la estética consagrada en tanto significa molde, moda, convención determinada por éxito de marketing, gusto masivo o preceptiva que comprima o limite su misticismo laico. Para arribar a esa playa de belleza pura, constriñe su trabajo a lo esencial: maderas con formas abstractas, geométricas, sin color y, en la presente muestra, sin siquiera el barnizado.

Sostiene, a la vez, varias líneas. En una, hace una lectura crítica, poética y reflexiva de la realidad, enderezada a denunciar el absurdo y la estupidez. En otra, dentro de un purismo que se asienta en presupuestos constructivistas, sin caer en la encerrona geométrica, evita la narración en forma taxativa y en ambos casos, toda representación que recuerde aquello que rechaza: lo consabido, lo banal, la masificación light, la gratuidad e, inclusive, la propuesta racionalista del arte conceptual.

En tanto artista, Miguel profesa una estética que incluye a la ética como punto de partida. En tanto ciudadano, quiere vivir en poesía

y que la vida, aun en sus menesteres domésticos, se asuma en su entera dignidad y se torne artística. Esta utopía conforma su horizonte vital y nos señala un universo de contemplación ascética, que marca a su escultura en forma indeleble.

Dicho de otra manera, lo laceran la insolidaridad, la estupidez, la crueldad, la violencia. Ama a la ilusión, mas no soporta el ilusionismo. Aborrece lo patético y el mal gusto. De tal modo, cultiva, convencido, porque así lo siente, la poética del despojamiento. Casi no recurre a títulos. No hay exaltación ni contrastes. Son ideas corporizadas en esa maravilla que es la madera, logrando formas sensibles que tonifican el espíritu.

Cada obra acentúa la sensación de estar frente a objetos platónicos, fruto de su legítima urgencia de limpidez, de orden, de paz, de naturaleza virgen, de inquietud espiritual. Descubre, con respeto sagrado, el cuerpo de la madera, su aroma ancestral, su íntima ternura, y la moldea conformando relieves cuya belleza se cifra en la sencillez ■

Andrés Cáceres es crítico literario y de artes plásticas desde 1968. Ha participado en libros colectivos y ha publicado cuentos, poemas, ensayos e innumerables artículos y entrevistas a personalidades de las letras, la filosofía, antropología, sociología y artes, recibiendo numerosos premios. *"Ritual de la memoria"* (2018) es su más reciente libro publicado.

Miguel Gandolfo nació en 1965. Es licenciado en Artes Plásticas de la Facultad de Artes y Diseño por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Desde 1986 expone dibujos, cómics y esculturas. También realizó escenografías para teatro. Actualmente trabaja en esculturas y diseño de muebles, puertas y otros objetos artísticos.

Alfredo Araújo Santoyo "Natalias" (detalle, carboncillo sobre papel, 100 x 70 cm, 2013) ▲

Para morir simplemente hay que estar vivo

Su único deseo era batir las olas del mar con sus manos aún vírgenes. Desafiar lluvias con su mirada que ahora respiraba en migajas. La realidad de poder ser madre y tener un esposo digno. Pero eso era imposible. El Todo cambió su destino y detonó sobre su juventud como estiércol. Se oxidaron sus párpados y manos para que no pudiera defenderse de la muerte. La crucifixión de su futuro era miseria...

Andrés Oliver *del libro: "Para morir simplemente hay que estar vivo"*

ALFREDO ARAÚJO SANTOYO

“Mi interés por el desnudo se basa en la búsqueda de quiénes somos”

“Pienso que el arte no puede ya limitarse a un oficio puramente artesanal, plástico y aparente, sin un trasfondo estructurado o un pensamiento conceptual que lo avale”, señala el artista colombiano, quien no solo ha logrado una obra sensual y polémica, sino que sabe explicarla –y a sí mismo- con verbosidad e ironía. Amparado en las corrientes actuales que hacen foco en el espectador como vehículo de sentido del arte, utiliza el desnudo como espacio en dónde surgen las preguntas. / Por Camila Reveco

El arte es un elemento inherente a la condición humana, así como también el erotismo y la fantasía. Temas que el artista plástico colombiano Alfredo Araújo Santoyo elige para desarrollar su obra. La frontera o el límite que existe entre el erotismo y el desnudo, incluso la pornografía es uno de los espacios que más le interesa estudiar. “Siempre he defendido que la obra de arte (...) es una especie de ventana, que abre hacia el inmenso paisaje subconsciente de quien la observa.” Araújo Santoyo se formó en la Academia de Bellas Artes de Bruselas –Bélgica- durante diez años y allí tuvo el privilegio de estudiar con grandes artistas. Hizo una maestría y se especializó en escultura, cerámica y dibujo. Más tarde -en búsqueda de aún más respaldo técnico- continuó su perfeccionamiento técnicas pictóricas. Su estancia en Europa le permitió – al momento de regresar a su Colombia natal - compartir los conocimientos y

saberes cultivados. Hace más de veinte años se radicó en Bogotá donde ejerce la docencia y tiene alumnos de varias partes del mundo que lo visitan para estudiar con él. En su trabajo, un imaginario excesivo de posibilidades de la vida sensual de hombres y mujeres - sugeridas por medio del erotismo y representadas a través de cuerpos en movimiento- construyen un mensaje sobre el deseo, el placer y el delirio. Las connotaciones que el espectador puede leer son infinitas. Entre quienes se animaron al ejercicio consciente de la observación ha habido tanto apreciación de la estética como un extraño rechazo – posiblemente surgido de la incomodidad – “¡Pienso que es justamente el rechazo lo que nos hace artistas!”, responde el pintor de forma sagaz.

¿Hubo alguna circunstancia detonante por la cual empezó a dibujar y pintar?

Según la típica mitología familiar que se desarrolla a partir de las fantasías de las abuelas, profusamente alimentada por los tíos exagerados, y rápidamente asimilada por el consenso general, en mi casa se dice que yo nací pintando. Otras versiones afirman que nací esculpiendo (en plastilina) y algunos más afirman que ya en el hospital me pusieron pinceles en la cuna. El caso es que en realidad, no puedo decir con certeza cuando o como empecé a incursionar en el campo de las artes plásticas. Mi madre estudió Arte en una prestigiosa universidad de Bogotá, mi padre estudió música además de administración de empresas porque lo correcto era que fuese una persona seria y no un artista-hippie-medio-loco-muerto-de-hambre, desde mi nacimiento aportaron un medio lleno de arte para que yo creciera y plagado de ejemplos para que yo imitara, así que el hecho de que como buen primate yo imitara a mi madre y tratara de pintar era apenas Darwiniano. Evidente-mente, si el niño entonces pinta o juega con plastilina, siendo hijo de artistas y sobrino de otro pintor famoso, era claro que el mocoso no podía ser abogado.

¿Siempre tuvo “facilidad” para el dibujo?

Siempre he tenido dificultades con eso de “tener facilidad” o “tener talento” porque no creo que el arte sea algo innato o un don específico inyectado por alguna deidad en el neonato y que lo predetermine de alguna forma. Creo que todos nacemos con las mismas neuronas y el mismo potencial, a menos que haya un deterioro previo de la corteza cerebral por enfermedades o problemas en la gestación o abusos de sustancias, o aun dificultades a la hora del nacimiento. Creo que son los estímulos del medio en el que crecemos y los que aportan nuestros padres y familiares los que determinan cómo esas conexiones cerebrales se establecen y de ahí cuáles supuestas predisposiciones se adquieren. De ahí en adelante todo es trabajo, práctica y estudio, de una u otra forma, lo que constituye un “talento” o una “facilidad”. En mi caso entonces, es claro que crecí en un medio donde me fue facilitado, guiado, estimulado y tal vez hasta cierto punto exigido un desempeño y desarrollo constante para orgullo de toda mi familia, lo que llevara a

▲ Recuerdo de un sueño (óleo sobre tela 150 x 120 cm)

▲ Rojo 2

que mis capacidades en los campos plásticos y creativos rápidamente superaran las de la gran mayoría de niños de mi edad.

Usted es reconocido por su trabajo, pero a lo largo de la historia del arte son muchos los casos de artistas que no se enteraron de lo que iban a significar luego...

Son algunos muy conocidos los artistas que han alcanzado gran renombre y prestigio después de su muerte y uno muy famoso que lo logró casi cien años después, que es Van Gogh. Son muchos más los artistas que hoy día son famosos, que lo alcanzaron durante su vida y a lo largo de su carrera conquistando su lugar en su sociedad y su entorno antes que el de las páginas de los libros. Otros tantos llegaron a las páginas de la historia por haber alcanzado fama y renombre muy pronto, demostrando su grandeza y enorme habilidad desde edades tempranas como Miguel Ángel o Leonardo, pero son muchos más los que a pesar de haber alcanzado algún reconocimiento durante su carrera, fueron olvidados por el tiempo y se extraviaron del recuento histórico. Teniendo esto en consideración, cualquier reconocimiento temporal o medianamente local que uno como artista pueda recibir significa realmente muy poco, ya que es el tiempo y la historia quienes determinarán si el trabajo que uno realizó tiene o no alguna relevancia.

Entonces ¿qué significará el éxito?

Para mí el éxito es algo tan sumamente relativo, y más en el terreno de la plástica, donde podemos ser famosos desconocidos, porque

la fama que alcanza un artista plástico es dentro de grupos sociales muy reducidos, en comparación, por ejemplo, con un Michael Jackson o incluso con un Jean Paul Sartre. En lo personal no mido el tema basándome en la adulación del público, sino más en la armonía de mi familia y en el florecimiento de mis hijos como las bellas personas en que se van convirtiendo día a día. Por lo demás, la decisión del valor de lo que yo hago, no seré yo quien la determine, así que de nada serviría preocuparme del tema.

¿Sintió en algún momento de su carrera el rechazo?

¡Pienso que es justamente el rechazo lo que nos hace artistas! Algún rechazo, alguna dificultad, algún trauma tal vez, algo, lo que sea... Algo hay -o tiene que haber- en la historia del individuo -que al artista que lo hace buscar una manera de expresarse a través de algún arte para alcanzar alguna forma de aceptación, o que lo lleve a incursionar en estos medios tratando de escudriñar alguna respuesta que plaque su espíritu, aun cuando el artista tal vez nunca sea consciente de ello. Usualmente parecen ser motivaciones inconscientes las que nos llevan a desarrollarnos dentro de los campos artísticos. Podemos identificar algunas cosas a lo largo de nuestras vidas, pero probablemente sean siempre cabezas de icebergs ocultos dentro de nuestra memoria ilegible. ¿Rechazos con respecto a mi obra o mi temática, o mi oficio, o mi manera de ser o vestir? Ha habido muchos como también aceptaciones.

Embrassement ▲

Prisionero de si mismo ▼

¿Cuáles serían, para usted, las características de una buena pintura?

Depende del propósito de la misma o del fundamento teórico-conceptual desde el cual haya sido elaborada. Diría, como frecuentemente les expreso a mis estudiantes, que el único pecado real que existe en el arte es la falta de decisión o de contundencia en la postura del artista, y obviamente de la obra misma. Sea lo que sea lo que uno quiera hacer, para que funcione, hay que hacerlo con carácter y con decisión, con profunda convicción y poniendo toda el alma en ello. Si esto se logra la obra será buena y honesta.

Sus desnudos son eróticos y sensuales ¿siempre fueron temas que le interesó explorar?

¡Ay, cómo me gusta esta pregunta! A priori te respondería que los desnudos son solamente desnudos. La dimensión de erotismo y sensualidad que el espectador percibe o no en ellos proviene de sí mismo y de su interpretación de la imagen que contempla, mas no es el cuadro quien la dicta. Siempre he defendido que la obra de arte, y más específicamente la bidimensional (dibujo, pintura, fotografía u otros) es una especie de ventana, que abre hacia el inmenso paisaje subconsciente de quien la observa. En realidad, si hablamos de una pintura, lo que hay sobre el lienzo es una serie de pigmentos aglutinados con alguna clase de adhesivo, en matices y valores tonales variados. En realidad la pintura en si no “representa” nada, y es el espectador quien asocia y nombra las relaciones cromáticas que percibe con sus “archivos mentales” para encontrarle sentido a la obra que observa. La dimensión erótica comenzó a ser un ingrediente que llamó mi atención dentro de mi campo de estudio. Ahora la analizo como componente fundamental de la construcción de identidad (identidad de género y construcción de autoestima y personalidad) y de afirmación relacional.

¿Cómo reacciona frente a su trabajo el público?

He oído personas debatiendo sobre el carácter violento-pasional de algún rojo en uno u otro de mis cuadros, especulando sobre la tortuosa vida que debía padecer yo en el momento de la creación, cuando realmente la única razón para dicho rojo pudo haber sido el hecho de haberlo encontrado de primero en el cajón de los oleos, o la decisión estrictamente matemática de la escogencia de una gama armónica con complementarios divididos donde el dominante fuera justamente el color en cuestión. Mi interés por el desnudo se basó siempre en la búsqueda de quién o qué somos, más allá de las convenciones socioculturales que nos esconden o constituyen nuestra apariencia social. En ese sentido, la ropa es el principal elemento que enmarca la “imagen” humana en dichos contextos. Ahora bien, con el tiempo el estudio del hombre -como entidad o especie, y no como género- me llevó a mirarlo primero en soledad y luego de manera relacional, lo que creo que es una consecuencia inevitable... y comencé a estudiarlo entonces en parejas para analizar sus interrelaciones y codependencias.

¿Recuerda la primera vez que se enfrentó a una modelo desnuda?

Fue a mis trece años en el taller de escultura de Lucie Sentjens, en la Academia de artes de Ixelles, en Bruselas (Bélgica). Me dio mucha pena y fue muy difícil mirarla y a la vez disimular la vergüenza que sentía delante de mis compañeros de clase, todos adultos, de la academia nocturna. No puedo decir que la experiencia hubiera tenido algún componente erótico porque a esa edad, el tema no había cruzado jamás mi mente -en serio, yo era un niño raro-.

Amaneciendo 2 (técnica mixta) ▲

La misión consistía en hacer una escultura (yo sabía hacer eso) igual a lo que veía (eso no lo sabía hacer, porque siempre lo había hecho con dibujos de libros de anatomía o de imaginación) y el hecho de mirar a alguien desnudo me incomodaba por pudor sociocultural más que nada. Este tipo de ejercicios se repitió cientos de veces a partir de ese día en la academia, hasta convertirse en algo tan natural para mí como comer paquetitos de comida chatarra en los descansos, al punto que aprendí a relacionarme con mis modelos de la misma forma que con las demás personas, sin considerar que estuvieran vestidos o no. Lo que hizo que la dimensión “erógena” del desnudo nunca hiciera parte de mi sentir a la hora de trabajar el cuerpo humano.

¿Pero trabaja sólo con modelo en vivo o también usa fotos?

Trabajo tanto como me es posible con modelos en vivo, y cuando por comodidad y tiempos no es posible, trabajo a partir de fotografías que yo mismo tomo con mis modelos, por lo general. Ha habido casos en los que una u otra imagen de internet me ha seducido, y entonces he contactado al autor para solicitar su permiso para trabajar a partir de ella o lo he hecho homenajeando al fotógrafo/musa, o cuando contactarlo no fuese posible, he hecho sesiones fotográficas tratando de reproducir lo que me sedujo de dicha imagen para poder pintarlo.

¿Dónde estará el límite entre lo erótico y lo sensual con lo pornográfico?

Es una frontera que depende del observador. Cada quien define los límites que configuran ambos terrenos de maneras diferentes y por medio de criterios totalmente propios. Recientemente -en los últimos seis o siete años- he querido explorar un poco esta

frontera, dado que ha sido frecuente que la gente, como tú, me pregunte sobre el erotismo en mi trabajo. Una respuesta fácil sería que la diferencia radica en el nivel de exposición, es decir que lo erótico sería aquello que de una u otra forma se sugiere o se insinúa mientras que lo pornográfico se exhibe de manera explícita. Pero de ser así de simple el problema, inmediatamente esto pondría toda forma de desnudo dentro de la categoría de lo pornográfico y daría la razón a filosofías radicales como algunos islámicos cuando claman que la mujer debería permanecer con el rostro y el cabello cubiertos en presencia de los hombres porque si no serían vulgares -pornográficas-.

También hay quienes esgrimen el argumento que la diferencia radica en el buen gusto y criterio estético o artístico...

Suponen tras esa declaración que lo erótico y lo sensual requieren de “buen gusto” y que en oposición lo pornográfico no, y sin embargo dentro de la industria de la pornografía es innegable que existen grandes cantidades de imágenes y escenas de gran calidad y gusto estético, y que también hay intenciones sensuales o eróticas en la forma de expresarse, moverse, insinuarse o vestirse de algunas personas, que realmente caen en una profunda vulgaridad a pesar de la intensidad sensual. Personalmente no tengo todavía ni la sombra de una respuesta que me parezca medianamente satisfactoria al respecto. Afortunadamente la función del artista no es la de encontrar u ofrecer respuestas sino de hacer un énfasis en la relevancia de una pregunta, o de inspirar una reflexión con respecto a un tema, y este, el de la frontera del erotismo es justamente uno de los que estoy estudiando actualmente con el mayor interés" ■

LORENA KLOOSTERBOER

“Se necesita de una personalidad tenaz para mantenerse en curso”

“Las pinceladas son como palabras melodiosas hilvanadas en un equilibrio atractivo, que espero toquen profundamente”, explica la artista, quien ha logrado un trabajo pictórico elegante gracias a la técnica de un realismo cercano a la fotografía. De madre argentina y padre holandés, dedica su vida a la pintura en acrílico y al periodismo. / Por Camila Reveco

Silent Rhapsody IV
(acrílico sobre panel, 20 x 20 cm, 2018)

“Me siento afortunada de haber sido criada trilingüe” nos comenta Lorena Kloosterboer al relatar la historia de sus orígenes. De madre argentina y padre holandés, la artista plástica es oriunda de los Países Bajos, aunque fue el español su lengua materna. En el jardín de infantes aprendió a hablar holandés y fue a través del diálogo entre sus padres que pudo dominar el idioma que suele resultar vehículo para la comunicación entre culturas: el inglés. Esta particularidad la posiciona como una voz especial entre dos mundos casi opuestos: “supongo que en realidad no soy ni típicamente holandesa ni argentina, pero me siento ambas a la misma vez.” Kloosterboer vive desde hace diez años en la ciudad de Amberes en Bélgica, pero no deja de sentirse identificada con la mujer latina “a la que considero mi hermana”.

“Se puede decir que en Europa está surgiendo un apetito por una exploración postmodernista de la figuración”, explica sobre la forma pictórica que ha escogido para desarrollar su obra: el realismo. Estética que ha quedado relegada frente a otros tipos de pintura, menos figurativas, como el arte abstracto. De una mirada lúcida, comenta que una de las desventajas se encuentra al momento de la creación de la obra realista, proceso que demanda mucho más tiempo y esfuerzo. Esta ralentización no es funcional a los estándares mercantiles en la época de la reproductibilidad técnica. Ha logrado ser una verdadera artesana y su increíble habilidad es fruto de un esfuerzo sostenido “Mi objetivo es pintar un realismo elegante que se ve casi fotográfico desde la distancia, pero que muestra mi mano cuando se mira de cerca”. De esta forma, la idea de cada pintura se transmite de forma auténtica, a través de la observación y gracias a la sensibilidad que en ella reside.

¿Hubo un momento de su vida que supo que iba a ser pintora?

Desde mi infancia siempre dibujé y pinté, pero nunca se me ocurrió que esta actividad -que me resulta tan natural- podría ser mi profesión. Por lo tanto, mi primera elección de carrera fue el diseño de moda que comencé a estudiar en los Estados Unidos, a donde me mudé recién salida de la secundaria. Por uno de esos típicos desvíos que da la vida, terminé yendo a un instituto de arte en Buenos Aires. La venta de mi primera obra de arte en la exposición colectiva de estudiantes de primer año me hizo dar cuenta de que el arte podría, de hecho, convertirse en una carrera. Desde entonces me tomé la vida creativa en serio y eso ha llegado a definirme como persona.

Hay mucha “confusión” en la actualidad alrededor de los términos realismo-hiperrealismo, pero usted se considera una pintora realista ¿por qué? Por otro lado ¿qué sería hiperrealismo?

Mientras que muchos artistas tratan de evitar definirse a sí mismos en una determinada categoría de estilo o movimiento, todos necesitamos encontrar una etiqueta que se pueda usar cuando describimos nuestro trabajo. Me represento como un realista contemporáneo porque el realismo es una modalidad amplia que abarca un cierto tipo de arte que sugiere artesanía y claramente se aleja de la abstracción y otras expresiones modernistas. El realismo no tiene necesidad de traducción o explicación, cualquiera puede ver cuál es el tema y evaluar su calidad. Mi trabajo ha sido descrito como realismo fino, fotorealismo, realismo simbólico, hiperrealismo... y de hecho hay bastante confusión alrededor de las definiciones exactas de estos géneros. Las etiquetas son importantes para describir brevemente un estilo durante una

conversación o una presentación, pero realmente no definen el resultado final al menos que uno mire mi obra, y luego la etiqueta depende más del espectador que de mi propio relato. Mi objetivo es pintar un realismo elegante que se ve casi fotográfico desde la distancia, pero que muestra mi mano cuando se mira de cerca, sin pinceladas demasiado notables. De muy cerca, quiero que el espectador se percate de la multitud de información pictórica que contiene mi trabajo.

¿Dónde encuentra el vínculo entre la pintura y la poesía?

Viviendo en un mundo caótico, siento la necesidad de crear belleza, ofrecer un sosiego efímero al presentar una sensación de serenidad y armonía a nivel visual. Es mi manera de contribuir positivamente a este mundo. Tratando de describir mis intenciones pictóricas en palabras, uso la poesía como una representación alegórica para evocar la idea de gracia y encanto, las pinceladas son como palabras melodiosas hilvanadas en un equilibrio atractivo, que espero toquen profundamente. También podría describir mi pintura como música, quizás como un adagio para violoncelo. A través de mis naturalezas muertas trato de descubrir una sensación de elegancia y evocar emociones agradables para que la persona, con quien mi trabajo resuena, encuentre un momento de serenidad y belleza.

¿Qué podría contarnos del ambiente artístico y cultural de Bélgica? ¿Hay lugar para la figuración?

Tanto Flandes como los Países Bajos tuvieron una enorme influencia mundial sobre el realismo clásico durante los siglos XVI y XVII, pero desafortunadamente el presente criterio cultural ha sido fuertemente influenciado por la promoción del arte abstracto, el modernismo, el expresionismo y el movimiento Cobra. Muchos aquí consideran el realismo un arte inmaduro porque los críticos de arte y los “creadores de gustos” han adoctrinado al público empujando la noción que el desarrollo del artista progresa del realismo a la abstracción, esta última siendo la forma de arte más noble y un signo de madurez artística. La razón por la cual este concepto es tan difícil de erradicar es que hay mucho dinero invertido por los especuladores de arte que a menudo también son los patrocinadores de las instituciones de arte, dictando la tendencia general de lo que se exhibe y qué prácticas (o falta de ellas) se instruyen en las escuelas de arte, manipulando así la popularidad, la accesibilidad y el valor

▲ **Tempus ad Requiem XVIII**
(acrílico sobre Panel, 20 x 20 cm, 2018)

monetario de ciertos estilos. Sin embargo, durante las últimas décadas estoy observando una lenta pero progresiva apreciación por las tradiciones de representación basadas en competencia y métodos clásicos. Se puede decir que en Europa está surgiendo un apetito por una exploración postmodernista de la figuración. Hoy en día, hay un notable aumento en excelentes artistas realistas europeos, especialmente de España y los Países Bajos. Nuevas y valientes instituciones de arte, dedicadas exclusivamente a la promoción del realismo, están apareciendo y gozan de un interés público enorme, como por ejemplo el maravilloso Museo de Arte Moderno (MEAM) ubicado en Barcelona, España. Aunque la figuración aun no es exactamente la corriente principal, parece que florecerá nuevamente y de nuevo encontrará su lugar legítimo en el mundo del arte.

Pintora que también incursiona en el periodismo ¿cómo surgió esta actividad?

Siempre me gustó escribir porque para mí es un vehículo para conectarme con los demás; con cada frase me acerco al mundo exterior. Unos años atrás una editorial inglesa me propuso escribir un libro que trata de todos los aspectos técnicos y prácticos de la pintura en acrílico. La versión inglesa fue la primera, luego fue traducida al holandés. El año pasado apareció en idioma español, titulado Guía completa de pintura al acrílico - Técnicas profesionales para la aplicación tradicional. Cuando terminé el proyecto de mi libro busqué un lugar que me permita escribir lo que a mí me gusta, cuando quiera, y con total libertad. Actualmente escribo para la revista de arte independiente PoetsArtists, para la cual entrevisto artistas y reviso exposiciones para destacar a otros creativos y su trabajo. También escribo introducciones para catálogos de arte. Me siento increíblemente privilegiada por no tener uno, sino dos métodos para expresarme, ambos me dan satisfacción y un verdadero sentido de logro.

Su libro hace hincapié en el uso del acrílico y sirve como una guía para otros artistas ¿en dónde radica el mayor encanto de esta técnica?

Al principio de mi carrera trabajé en una variedad de medios, incluyendo pasteles, lápices de colores, tintas y acuarelas, pero antes del milenio pintaba predominantemente al óleo. Luego caí en un período devastador de bloqueo artístico y embarqué en una búsqueda para romper esa situación miserable. Después de tratar inútilmente de cambiar de estilo, de repente se me ocurrió que debería probar un nuevo medio. Los acrílicos me atrajeron porque permiten efectos similares al óleo y la acuarela. ¡Desde que uso el acrílico nunca he mirado hacia atrás! Lo que me gusta de los acrílicos son su versatilidad. Los beneficios son que se diluyen con agua en lugar de trementina, no huelen, se secan rápidamente (lo cual es simultáneamente un pro y un con), una vez secos son resistentes al agua, y vienen en una variedad de viscosidades. Recientes pruebas científicas parecen indicar que su longevidad y durabilidad probablemente superarán la de la pintura al óleo, aunque, por supuesto, solo el tiempo dirá.

En Estados Unidos hay libros y revistas de realismo ¿a qué se lo atribuye?. En cambio, en América Latina el panorama para los figurativos parece ser más hostil.

Es principalmente el mercado estadounidense que goza de una demanda editorial para el realismo contemporáneo. Si bien no estoy familiarizada con las tendencias del mundo del arte latinoamericano, puede ser que su ambiente artístico y cultural esté influenciado por tendencias extranjeras, en particular las del norte de Europa. Es muy posible que este antagonismo o quizás indiferencia hacia el realismo que vos nombrás sea un contagio de lo que ha estado sucediendo en Europa en el siglo pasado. Puede haber otro factor en juego con respecto a esta hostilidad, puede estar motivado por razones económicas.

El arte se percibe principalmente como un lujo, no es una necesidad básica. El arte realista de alta calidad no se produce de la noche a la mañana, se necesita maestría y tiempo para producir, mientras que, por ejemplo, el modernismo abstracto se produce rápidamente, sin necesidad de años de entrenamiento y trabajo serio. Si bien esta última técnica está fácilmente disponible en todos los niveles de precios, el realismo fino no lo es. A menudo es muchísimo más caro (en recursos invertidos) y más lento en producir, por lo cual es mucho más difícil para un artista vivir vendiendo realismo que cualquier otro estilo. Y la realidad es que el mercado prefiere productos de fácil acceso que se pueden producir a alta velocidad y en masa.

¿Tiene alguna preferencia especial por el azul?

Mi color preferido es el rosa fuerte, pero por alguna razón, cuando se trata de pintura, el color azul resuena conmigo. Colecciono cerámicas azules y blancas, como la cerámica azul holandesa de Delft o las porcelanas asiáticas, que a menudo uso en mis composiciones. En cuanto a la pintura, hay una variedad maravillosa e irresistible de pigmentos azules disponibles que me resultan imposibles no querer usarlos todos. Además, el azul es un color que puede provocar muchas emociones según su tono, valor e iluminación. En el arte llama la atención. A nivel simbólico, el azul representa tanto el cielo como el mar, y se asocia con espacios abiertos, libertad, intuición, imaginación, expansión, inspiración y sensibilidad. Psicológicamente, el azul representa confianza, lealtad, sinceridad, sabiduría, estabilidad e inteligencia. El color azul se considera beneficioso para mente y cuerpo, se dice que ralentiza el metabolismo humano y produce un efecto calmante.

Considerando su trayectoria como artista ¿Cómo es la relación que tiene con sus primeros trabajos?

Como la mayoría de los artistas maduros, recordar mis primeras obras me hace sonreír y fruncir el ceño al mismo tiempo. Esas fueron las piezas que sentaron la base sobre la que se fueron construyendo mis habilidades. La mayoría de esas primeras obras son terribles para mis estándares de hoy, pero a la vez debo decir que algunas son conceptualmente bastante buenas, simplemente carecen de profundidad técnica y si pudiera volver a recrearlas hoy sería interesante ver qué haría para mejorarlas. Algunas de esas

obras siguen siendo atractivas hoy en día, pero en este momento probablemente las expresaría usando técnicas y medios diferentes. Sería divertido poner a prueba para ver si alguien es capaz de reconocer el trabajo inicial del estudiante comparándolo con la obra del pintor establecido. Algunos amigos y familiares compraron trabajo temprano, por lo cual a veces todavía me encuentro con mis piezas iniciales. He conservado un solo autorretrato (grafito en papel) hecho en el 1990, está en mi casa y me sigue gustando por su significado personal y su originalidad.

El suyo es un oficio difícil, e imagino que la frustración deja a muchos a mitad de camino ¿depende del carácter, de la suerte, mantenerse en este camino?

Dependiendo de las ambiciones propias, cualquier carrera tiene sus altibajos, sus obstáculos difíciles, sus momentos de desesperación y frustración. Hay tantas cosas prácticas que no enseñan a los estudiantes de arte para que estén preparados cuando entran al mundo fuera de la academia. Ciertamente, uno necesita una personalidad tenaz para mantenerse en curso, conectarse con las personas adecuadas, y claro, también siempre se necesita mucha suerte. Y no, no creo que uno “crea su propia suerte” como muchos afirman, ese es un dicho descalificante que surgió de la ideología de la meritocracia. En el arte, uno tiene que animarse a fallar, una y otra vez. No hay nada romántico en la idea del fracaso. Pequeños momentos de gloria ayudan a seguir adelante, a querer más, crecer, mejorar. Los errores que uno comete en la obra de arte y en la carrera deben tomarse como lecciones valiosas necesarias para el futuro. Ganarse la vida haciendo arte no es fácil, a veces es necesario tener un trabajo diurno para complementar los ingresos, pero eso significa que uno tiene que trabajar muchas más horas que los demás.

¿Qué cree que tiene que tener en cuenta un pintor que decide dedicarse de lleno al realismo?

No importa cuánto talento tenga una persona, el 90% es trabajo y eso simplemente toma tiempo, a veces décadas, para adquirir las habilidades que ayudan a producir obras de arte de alta calidad. Pintar realismo requiere tiempo y esfuerzo. Para crear una pintura realista exitosa, uno necesita dedicarse semanas y a veces meses a una pintura. Cada pincelada es parte del proceso de aprendizaje y beneficiará al resultado final. Es importante también darse cuenta que en la pintura realista no se trata de copiar el mundo tal como es. Se trata de seleccionar y componer una porción de la realidad en la cual se toman decisiones constantes sobre qué representar y qué omitir. Hay que aprender a mirar con ojos críticos, especialmente la obra propia, sin dejar que el ego te aplauda demasiado pronto y te seduzca a la autosatisfacción prematura. Los artistas viven en un mundo lleno de críticos -desde la familia y amigos a maestros y desconocidos, todos van a dar consejos y opiniones gratuitas sin que se les pida. Estoy hablando tanto de evaluaciones negativas como positivas. Muchos lo hacen porque quieren ayudar y otros lo hacen con maldad o para hacerse los interesantes. Esto no ocurre en ninguna otra carrera; jamás se nos ocurriría darle un consejo al plomero o al abogado en cuanto a la ejecución de su trabajo o sus decisiones tomadas en relación con su trayectoria. Las críticas que pueden tener valor vienen de los que tienen conocimiento artístico y entienden tus intenciones. Es importante aprender a amortiguar las voces superfluas y solo escuchar a las que aportan a tu crecimiento para poder seguir tu propio camino. Y, por último, mi consejo para cualquiera que comience como artista serio es estar profundamente consciente del tipo de éxito que desea tener ■

▲ Silent Rhapsody V (acrílico sobre panel, 20 x 20 cm, 2018)

GUILLERMO LORCA

“Me interesa la creación de otros mundos”

Pintor realista que trabaja a partir de su influencia del arte barroco -con visos de romanticismo-, inspirado en la atmósfera de lo onírico. Sus cuadros -aparentes escenas narrativas- son espacio para la convivencia de niñas inocentes y misteriosos animales, telas blanquecinas y carne cruda desgarrada. Misterioso contraste que provoca un efecto instantáneo. / Por Camila Reveco

La obra del joven pintor chileno Guillermo Lorca García-Huidobro es un testimonio más de la permanencia del estilo realista. Inspirado en el Barroco -“diría que me conmueve la armonía en la saturación de elementos“- logra un despliegue técnico preciso, alejado del estilo post-conceptualista que ha caracterizado al arte durante las últimas décadas.

Los pintores jóvenes se nutren del pasado, van a los museos, estudian los clásicos... para luego recrear desde un sentir intimista. Su búsqueda consiste en complementar con la experiencia aquello que la formación universitaria no ha podido brindarles. En los ámbitos académicos, con frecuencia, prepondera la moda de lo efímero, de lo conceptual que viene de Europa o ciudades como Nueva York. “Tenía discrepancias irreconciliables con varios profesores” confiesa el pintor.

A pesar de mantenerse lejos de las modas estilísticas, la exigente vara de la mercantilización del arte ha sido favorable para Lorca, quien ha sabido posicionarse en el mercado internacional del arte. Ha logrado esa situación prodigiosa a través del oficio y mostrando un trabajo genuino. “Lo que hace que un artista sea mejor es el precio de venta que logra su obra en una subasta. Eso lo hace sagrado y su popularidad se mide desde ese filtro.”

La influencia barroca en su obra es evidente, ¿qué lo conmueve de ese período?

Siempre me llamó la atención, desde que tengo recuerdo por los libros de historia, libros que había en mi casa. Diría que me conmueve la armonía en la saturación de elementos. Ese horror al vacío propio del periodo coincide con la parte obsesiva de mi personalidad.

Representa por un lado relatos fantásticos pero además lo inspira la tradición oral de la literatura, ¿cierto?

La inspiración viene de ahí. Tiene que ver con el relato del inconsciente, de lo arquetípico. Son elementos de la psique que son teorizables. Algunos se pueden observar, describir o incluso filosofar. A mí me interesa la creación de mundos, la creación de belleza a partir de estas cosas, más allá de lo puramente intelectual.

Fiesta de Yaksha (óleo sobre tela, 180 x 300 cm, 2017-18) ▼

La Niña de los pájaros (acrílico sobre tela, 50 x 70 cm, 2018) ▲

Sus composiciones son verdaderas puestas en escena, hay mucho de teatral

Claro que sí. Lo teatral surgió por la necesidad de dar movimiento y armonía a los elementos. Era necesario un sistema de organización que pudiera sostenerlos en el cuadro, sin que fuese un caos. Es dignificar un pequeño instante, darle un carácter "divino".

En el recorrido visual que el espectador realiza se encuentra con verdaderas historias, muchas veces inquietantes...

No exactamente. Si bien hay acciones, estas no se relacionan racionalmente con las demás para hablar de un relato preciso o la ilustración de un suceso. Funcionan más con la inconexión propia de los sueños, aunque hay un aspecto los sostiene en una coherencia interna. El espectador es el que tiene que armar el relato en última instancia.

Estudió arte en la universidad pero optó por seguir formándose de manera autodidacta ¿por qué?

Tuve la oportunidad de tener trabajos desde muy chico, así me pude dar la oportunidad de hacer mi trayectoria a mi manera. No es que yo haya querido hacer todo solo, lo que pasó es que no quedé para nada conforme con la enseñanza. En especial con los talleres de creación de obra. Tenía discrepancias irreconciliables con varios profesores. Me parecía que todo estaba sujeto por un discurso del estilo post-conceptualista, en donde aprender la lógica interna de ese discurso era suficiente para crear obra y satisfacer al profesor. Si bien el discurso tiene una lógica interna, me parece en el arte su materialización representa su decadencia.

¿El mismo discurso que en muchos casos justifica la obra de arte?

En muchos casos sí. Depende mucho del tipo de arte que se esté juzgando. No hay un arte mejor que otro, lo que sí hay, es arte que se mueve en círculos más poderosos y eso le da legitimidad.

¿Cómo fue la experiencia de ser aprendiz del noruego Odd Nerdrum?

Fue una experiencia muy buena. Lo que más traté de aprender de Nerdrum era ese "no sé qué" que le daba "alma" a los cuadros, más que su técnica o la forma de componer. Es difícil de explicar.

Ha incursionado además en la actuación, ¿es un hobby o realmente le interesa como área para desenvolverse como profesional?

Es sólo un hobby. Me ayudó mucho en lo personal, a aprender a soltar, perder el control (en el buen sentido) de mi propia imagen. Es tremendamente entretenido, pero para ser bueno hay que tener algo más que dedos para el piano y por supuesto, dedicar toda tu energía en eso. Yo prefiero enfocarla en la pintura.

Participó de varias ferias de arte contemporáneo -como Zona MACO de México, por ejemplo-, ¿no se siente al margen de las propuestas que allí priman?

Existen en las ferias este tipo de expresiones... pero también la obra de Will Cotton, por ejemplo. Lo bueno de tanto ready made es que abre la posibilidad a lo que el mismo arte contemporáneo rechaza. Su propio discurso no logra sostener ese "rechazo", entonces la ilustración, por ejemplo, ha vuelto a tener un papel importante en el arte, hay corrientes como el pop surrealismo y un auge del arte urbano. No hay que olvidar que las ferias, más allá de estar haciendo cultura, están haciendo dinero. Y el factor determinante va por ese lado.

¿No cree que hay una sed enorme por parte de muchos artistas de integrarse a ciertos circuitos de poder?

Supongo que sí, es que es muy tentador. Puede ser plata fácil si se da en el clavo con las personas correctas. Es complejo el asunto: por una parte actualmente hay muchos artistas extraordinarios y también hay algunos que no me cuadra su éxito. Hay muchos factores que influyen, uno de esos es la calidad, pero no es de ninguna manera el más importante para ciertos circuitos.

Como pintor joven, ¿puede decir que la pintura actualmente está viva?

Claro que sí, hay muy buenos exponentes. Pasa que la pintura es una disciplina más dentro del arte. Logró ganarse su lugar a pesar de que la dieron por muerta. Claramente no va a tener el monopolio de antaño, los tiempos cambian y ésta seguirá dialogando con otras tendencias. Tiene un "no sé qué" que atrae mucho, tal vez la rareza de lo artesanal, lo hecho a mano con dedicación ■

Acerca de la obra de Guillermo Lorca García *huidobro*

La belleza que desconcierta

Por Soledad Neira

Nos posicionamos ante un formidable testimonio del arte naturalista, como un constante culto a las grandes obras maestras. Campea esa pátina del re-gusto de lo Barroco. La inclinación a la perfección, la complejidad de la composición, la profundidad teatral de su tercera dimensión. La ostentación y exageración caprichosa, casi sorprendente de su escenografía exuberante, recargada y detallista, exactas de la realidad. Sumada a esa capacidad de observación obsesiva para instalar la luz en su perfecta armonía. Dibujante y colorista, a su propuesta estructural y compositiva, ha aplicado el color con carácter sublime, como proyección del talento consumado y rotundo. El conocimiento exhaustivo de lo anatómico en la figura humana, figura zoomórfica y todo objeto ostentable visualizado en su obra. Internándose en su discurso de fondo, es donde sitúa el formidable testimonio de la oscura condición humana.

Un auténtico aura que delata la índole traumática sobre el que ha desarrollado un lenguaje iconográfico propio. Lo físico y lo psíquico de los traumas de la humanidad.

Se desnuda la provocadora fascinación de la densidad de la obsesión y las detiene en el tiempo, fijando la magna belleza de lo obscuro, el sentimiento trágico y lo perturbador. Seducidos y desconcertados por este escenario imaginario que celebra lo bello en la cima, nos atrapa en su ritual, enmascarando el miedo hasta el horror. Procesa desde lo ínfimo de su ser y sublima en catarsis sus fantasmas y perturbaciones que casi parece inocente del horror que proyecta. Comprendemos que hemos asistido al fascinante espectáculo de la belleza desconcertante, de la perversidad glorificada en el arte ■

Soledad Neira es Licenciada en Arte por la Universidad de Santiago. Embajadora de la bandera por la paz desde la cultura. Directora de la galería Fondo y Forma de Vitacura, Santiago de Chile.

▼ Los Gansos (óleo y acrílico sobre tela, 70 x 100 cm, 2018)

David Acevedo (Mendoza, Argentina)

Nació en Mendoza, Argentina el 26 de enero de 1971. Estudio artes plásticas en la UNCuyo entre los años 1995 y 1999. Continuó su formación de manera autodidacta. Blog: www.acevedo-pinturas.blogspot.com. *Su entrevista fue publicada en el Diario Los Andes de Mendoza, Argentina el 12 de julio de 2014.*

entrevista #quince, página 30

Patricia Sánchez Saiffe (Guadalajara, México)

Nació el 26 de enero de 1978 en Guadalajara, Jalisco, México. Es Licenciada en Ciencias de la comunicación y pintora autodidacta. Fan page: Patricia Sánchez Art. *Su entrevista fue publicada en el blog: www.camilareveco.blogspot.com.ar el 18 de mayo de 2016 y en el diario MDZ de Mendoza, Argentina el 16 de septiembre de 2018.*

entrevista #once, página 12

Consuelo Hernández (Madrid, España)

Nació en Tornavacas, del conocido “Valle del Jerte”, España. Vive en Madrid. Estudió dibujo y pintura en el Instituto Parramón durante su infancia y juventud. Luego estudió Filología Románica (Lenguas romances y Literatura) en la Universidad de Salamanca. *Su entrevista fue publicada en el blog: www.camilareveco.blogspot.com.ar el 14 de julio de 2016 y en el Diario MDZ de Mendoza, Argentina, el 14 de septiembre de 2018. Web: <http://www.consuelo-bernandez.com> - entrevista #doce, página 16*

Guillermo Lorca García-Huidobro (Santiago de Chile)

Nació el 14 de marzo de 1984 en Chile. Estudió arte y fue aprendiz de Odd Nerdrum. *Su entrevista se publicó en el suplemento de Cultura de Diario Los Andes, Mendoza, Argentina, el 14 de marzo de 2015. Web: www.guillermolorca.com*

entrevista #veinte, página 52

Yuki Hayashi (Itapúa, Paraguay)

Nació el 30 de noviembre de 1971 en Colonia Pirapó, Departamento de Itapúa, Paraguay (Colonia de inmigrantes japoneses hacia el sur del Paraguay). Desde 1979 está radicada en Asunción. Estudió en el Instituto Superior de Bellas Artes e hizo una maestría en la Universidad de Tsukuba, Japón especializándose en pintura Japonesa. *Su entrevista se publicó en el blog de arte: www.camilareveco.blogspot.com el 16 de noviembre de 2016 Web: www.hayashiyuki.com - entrevista #diecisiete, página 38*

ENTREVISTAS DE COLECCIÓN PRIMAVERA 2018 • MENDOZA • ARGENTINA

Sheryl Luxenburg (Quebec, Canadá)

Nació el 25 de abril de 1954 en Mostreal, Quebec, Canadá. Estudió arte en la Universidad Concordia, Montreal, Quebec, Canada; Residency Studio Art, Banff Centre for the Arts, Banff, Alberta, Canada; Residency Studio Art, Keene State College, New Hampshire, USA. Web: www.sherylluxenburg.com. *Su entrevista se publicó en www.revistaophelia.com, el 28 de julio de 2018. Traducción al español por Julián Reveco.* entrevista #dieciseis, página 34

Ofelia Andrades (Santiago de Chile)

Nació el 29 de septiembre de 1982 en Santiago, Chile. A los diez años comenzó su aprendizaje en pintura. Entre 1997 y 2000 estudió en el Liceo Experimental Artístico, egresando como Técnica en Artes Visuales con Mención en Pintura-Gráfica. *Su entrevista se publicó el 12 de agosto de 2018 en la versión on-line de Revista Ophelia -www.revistaophelia.com- y en el Diario MDZ de Mendoza, Argentina el 29 de agosto de 2018.* entrevista #catorce, página 26

Alfredo Araújo Santoyo (Bogotá, Colombia)

Nació el 6 de noviembre de 1972 en Colombia. Está radicado desde hace más de veinte años en la ciudad de Bogotá. Es maestro de Bellas Artes egresado de la Académie Royale De Beaux Arts de Bruxelles. *Su entrevista se publicó en el blog www.camilareveco.blogspot.com el 4 de enero de 2016 y en la revista de arte erótico Ojos de Bogotá, Colombia (www.revistaojos.com)* entrevista #dieciocho, página 44

Lorena Kloosterboer (Amberes, Bélgica)

Pintora realista holandesa-argentina nacida en el año 1962 en los Países Bajos. Vive y trabaja en Amberes, Bélgica desde hace más de una década. *Su entrevista fue publicada el 13 de agosto de 2018 en la versión on-line de Revista Ophelia (www.revistaophelia.com) y en el diario MDZ de Mendoza, Argentina el día 6 de septiembre de 2018. Web: <https://www.art-lorena.com>.* entrevista #diecinueve, página 48

Ernesto Bertani (Buenos Aires, Argentina)

Nació en Buenos Aires, Argentina el 3 de febrero de 1949. Estudió escultura con Leonardo Rodríguez y pintura con Víctor Chab. Desde 1976 expone colectivamente e individualmente en galerías, salones y bienales del país y del exterior. Es artista exclusivo de Galería Zurbarán. *Su entrevista se publicó en el blog www.camilareveco.blogspot.com el 13 de octubre de 2017 y en la página web de Revista Ophelia el 21 de mayo de 2018.* entrevista #trece, página 22

Guillermo Lorca García-Huidobro "Ovejas" ▲
(óleo sobre tela, 190 x 148 cm)

Presenciando la destrucción del mundo...

Presenciando la destrucción del mundo en las escuelas.
El ganado que alimenta con su muerte mi materia.

Presenciando hambre
al caer un huevo por descuido
y dándome una idea maldiciendo mis mundiales calcetines.
Presenciando la salud con los relojes
con campanadas orgánicas de ruina
cuando los ahogados lloran dulcemente.

Presenciando mis extremos y sufriendo nuestra sombra por las manos.
Mi tristeza con paciencia, la plaza
donde el ciego abrirá su luz enjuiciándonos, el mendigo
su edad en nuestra mesa.

Presenciando locura ya que duele estar pensando.
La vida entre dos padres caminando
entre sus piedras con acciones.
A un niño delirando tras mi muelle
y luego a los hombres destruidos bajo el cielo.

Andrés Oliver

2

OPHELIA

EL MEJOR ARTE DE NUESTRO TIEMPO

