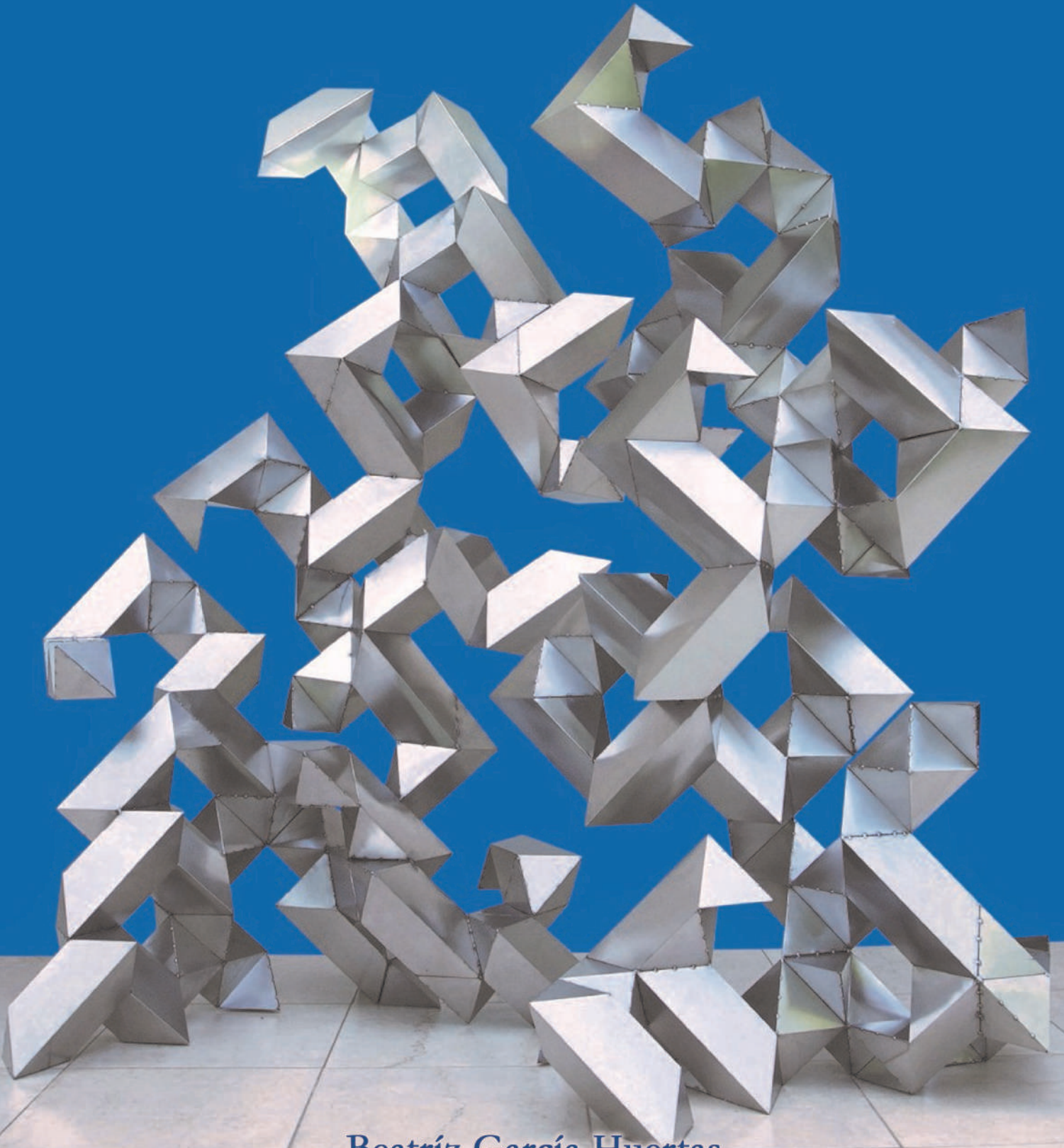

OPHELIA

Beatriz García Huertas

Directora, editora responsable:
Camila Reveco

Entrevistas:
Camila Reveco

Producción periodística:
María Laura Blaqué
Rubén Reveco

Corrección:
Gonzalo Lorente

Traducción:
Julián Reveco

Diseño gráfico y diagramación:
Freddy Andrade

Colaborador:
Hans Schuster

Redes sociales
Canal de youtube:

Director de contenidos y edición:
Julián Emiliano Reveco

Producción:
Gonzalo Lorente

Dossier “El jardín de Ophelia”

Editora:
Andrea Marone

Traducción:
Natasha Besoky

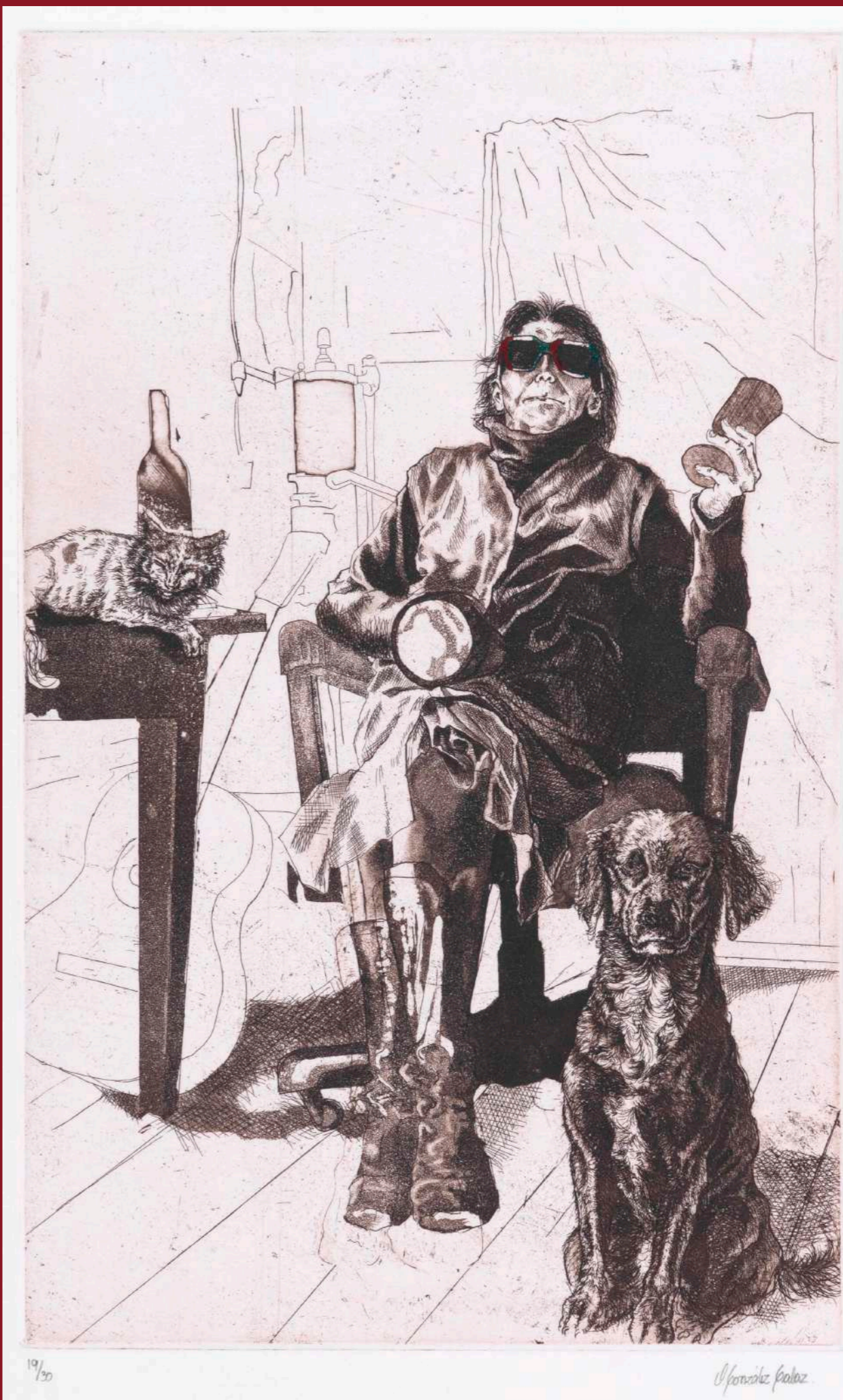
revistaophelia.com

Webmaster:
Mariano Pistone

Actualización de contenidos:
Darío Irusta

Eventos Ophelia

Relaciones públicas:
Betsabé Stay

SUMARIO

1 Portada Beatríz García Huertas <i>Laberinto vertical</i> (Acero inoxidable - 2021)	70 Luis Lira (México)	
2 Staff	76 Mara Morón (Argentina)	
4 Sumario	82 Oscar González Galaz (Chile)	
6 Nos acompañan	88 Oscar Petersen (Chile)	
12 Editorial de Camila Reveco	94 Soledad Lagruta (Argentina)	
Artistas Ophelia		
14 Andrés Alfonso (Colombia)	100 Vicente Rojas Ruggeri (Chile)	
20 Beatriz García Huertas (Argentina)	Dossier El jardín de Ophelia	
30 Daniel Kaplan (Argentina)	106 Editorial de Andrea Marone	
36 Francisca Agurto (Chile)	108 Heddy Navarro	
42 Guillermina Carassale (Argentina / Chile)	110 Jacinto Bustos Ramírez	
52 Jessica Oñate (Chile)	112 Javier Piccolo	
58 Jorge Olavarría (Chile)	114 Santiago Algoberro	
64 Juan Manuel Champi (Perú)	116 Sergio Parga	
	118 Nos acompañan	
	120 Contraportada Guillermina Carassale <i>Respira</i> (Collage - 120 cm x 90 cm. 2021)	

Estudio Nro. 1. Obra del joven artista chileno Jorge Olavarría (1995) quien trabaja con el estudio de la figura.

**MENDOZA
GOBIERNO**

MUSEO CARLOS ALONSO
Mansión Stoppel

eca
ESPACIO CONTEMPORÁNEO
DE ARTE

FCPyS

FACULTAD
DE CIENCIAS POLÍTICAS
Y SOCIALES

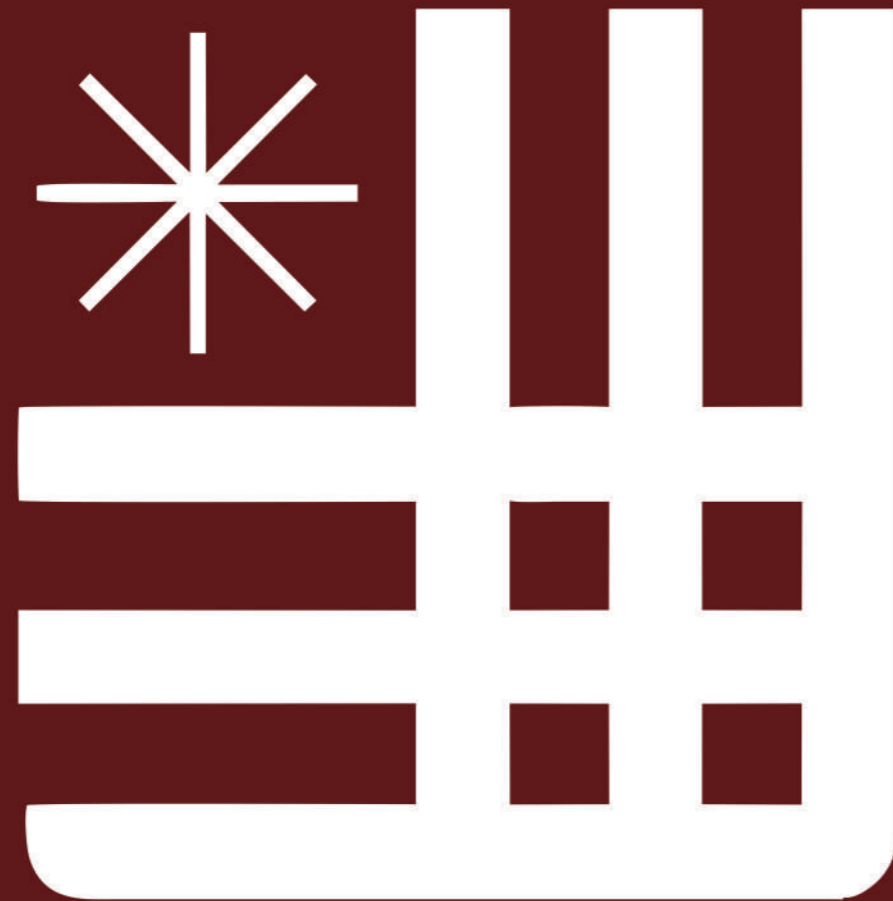
UNCUYO

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE
**ARTES
Y DISEÑO**

Universidad
Católica

Silva
Henríquez

Editorial

OPHELIA

El arte de reunir arte.

Para el ejemplar Nro. 11 de nuestra revista, les presentamos catorce extraordinarios artistas de Argentina, Chile, Perú, Colombia y México. Cada uno de ellos -a través de la escultura, el collage, el dibujo, la pintura y el grabado-, nos permite reorientar la mirada y maravillarnos con lo nuevo, con lo indeterminado, con el futuro. Porque el arte es siempre un modo privilegiado de subjetivación, y, por lo tanto, de transformación.

Con este número, intentamos resaltar la enorme variedad y riqueza artística que tiene nuestro Continente, reconociendo el mestizaje como factor definitorio de nuestro ser y quehacer. Nuestros países deben asumir el reto de la integración, partiendo de una concepción que se afirme en una dimensión profundamente humanitaria.

Ophelia, desde Argentina y desde Chile, pretende, como plataforma de difusión, contribuir a hacer realidad ese desafío, además de colaborar para crear una conciencia integracionista.

Disfruten de éstas páginas, más integradas que nunca.

Por Lic. Camila Reveco
desde Viña del Mar, Chile
Junio 2021.

Buscas al individuo del colombiano Andrés Alfonso. (Óleo sobre tela - 130 x 190 cm.)

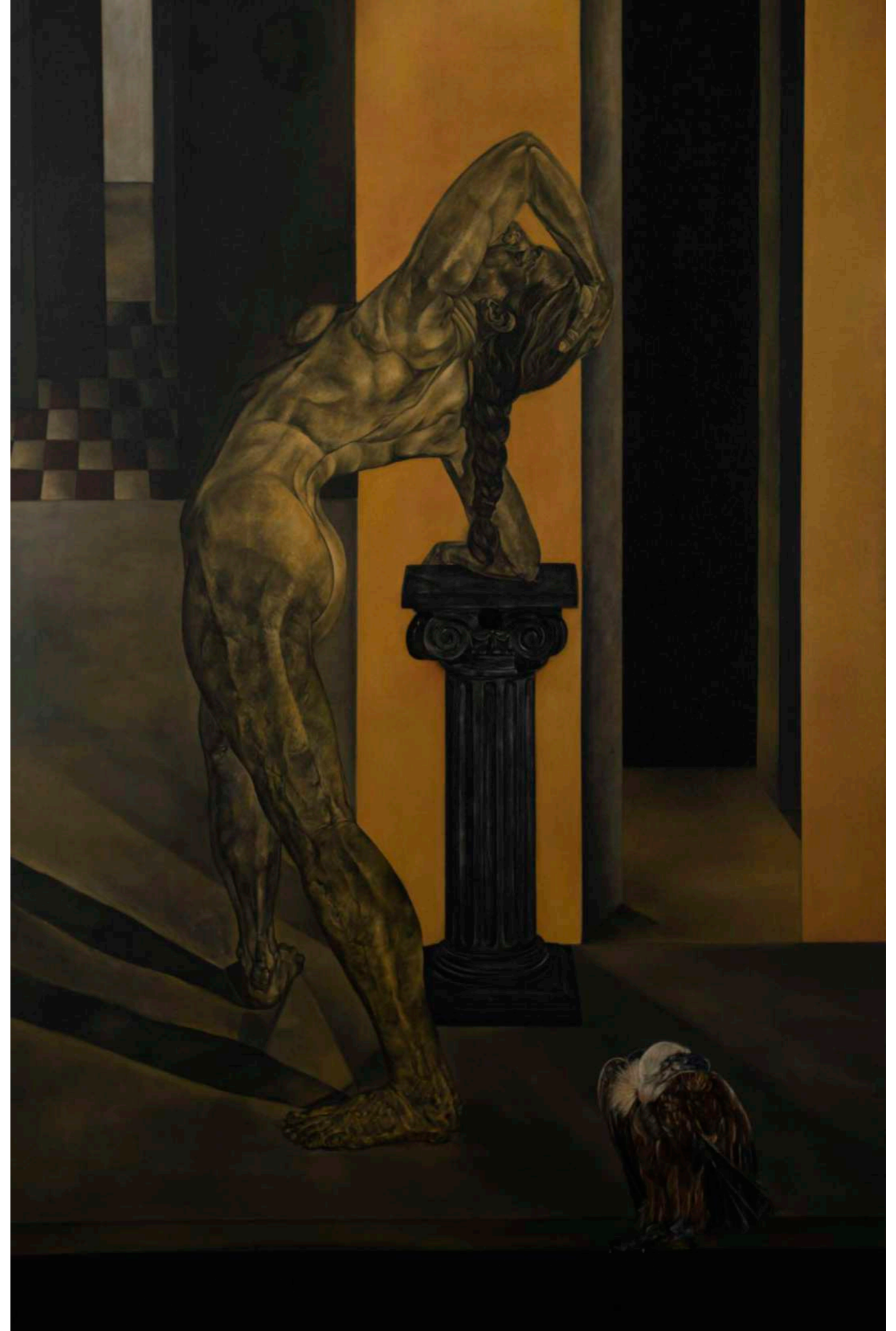
Bucaramanga, Colombia

Andrés Alfonso

El dibujante y pintor colombiano nos cuenta detalles sobre el ambiente de su ciudad y repasa aspectos que hacen a su obra. Frustrado por su paso por la universidad, decidió cultivarse como artista de manera autodidacta. Estudioso de la línea, la forma, el volumen y el color, su trabajo goza de gran fuerza. La suya es una obra narrativa que siempre cuenta historias y donde el tiempo adquiere forma.

The Colombian artist and painter shares with us details about the art scene in his city and the ideas behind his work. Frustrated by his university studies, he decided to become a self-taught artist and create his own path. A student of the art of the line, form, volume and colour, his work has great strength and is always telling stories, since it is a place where time acquires a form.

La Partida de Prometeo (Óleo sobre tela 190 x 120 cm)

“Se escapan entre los pinceles cosas de nuestro presente o de nuestro pasado”.

Mancha Azul Universo II (Óleo sobre tela - 70 X 70 cm)

Dibujo preparatorio de Ana Maria (Charcoal in Canvas - 70 x 50 cm)

Háblame de Colombia y de su ambiente artístico.

He nacido en Bucaramanga y me he formado acá mismo. Es una maravillosa ciudad, está ubicada en una meseta que a su vez está rodeada de agrestes montañas, fuertes y espléndidas montañas. Su luz y su brisa son únicas. En mi opinión, Colombia es un país que al igual que la mayoría de países latinos nos estamos formando de una tradición pictórica. Es muy variada en las manifestaciones artísticas, existen pintores y dibujantes los cuales yo admiro y respeto por la trayectoria que han podido lograr, a pesar de las realidades que se viven en la actualidad.

Veo su trabajo y recuerdo a Lucian Freud... ¿Qué influencias reconoce?

La verdad no lo había visto así, ni lo he pensado. Me gusta lo poco que he podido ver de **Giorgio de Chirico**, pero no trato de parecerme a él, o a otro gran pintor; aunque sea inevitable parecerme o sentirme influenciado por grandes maestros. Nuestra actualidad está llena de imágenes y sería un mentiroso si afirmara que no tengo influencias.

Pareciera que el color negro siempre estará relacionado con lo “tétrico”... ¿Estamos frente a un realismo tenebroso?

Es verdad que nosotros le damos estas connotaciones a los colores, hasta existe una supuesta psicología del color; para oriente el rojo significa otra cosa totalmente diferente a como nosotros lo vemos y percibimos en nuestro inconsciente y en nuestro consciente. Resulta que, en mi caso particular, por falta de poder acceder a una información como lo son las bases de dibujo y pintura, empecé a buscar en algunos libros de arte y llegué al trabajo del italiano de **Cennino Cennini**, quien manejaba una paleta de negro, blanco y ocre y, a decir, verdad me quedaron gustando esos tres colores. En el 2017 pensé que había terminado esa etapa en mi vida y para concluirla decidí trabajar una obra de **Edgar Allan Poe**, “*La Caída De La Casa Usher*”. Me aproveché directamente del supuesto “tenebrismo” que le damos al color negro y realicé nueve pinturas en grisallas. Otro factor importante son las vivencias que cada quien ha tenido, tanto el “creador” como el “espectador” y al sentarnos frente a un caballete, de una u otra forma, se escapan entre los pinceles cosas de nuestro presente o nuestro pasado.

El expresionismo figurativo nunca puede ser “feliz”...

Me encanta el expresionismo y en un tiempo de mi vida vi mucho al austriaco Oskar Kokoschka (1886-1980), sus retratos me gustaban mucho. Creo que a veces la felicidad no importa y lo que importa es la obra; es decir, creo que debemos ¡expresarnos!

“Things from our present or our past can escape through the brushes.”

Tell me about Colombia and its artistic scene.

I was born in Bucaramanga and I studied here. It is a wonderful city. It's located on a plateau that is surrounded by rugged, strong and splendid mountains. Its light and breeze are unique. In my opinion, Colombia is a country that, like most Latin American countries, is developing a pictorial tradition. It is extremely rich in artistic manifestations. There are painters and draftsmen that I admire and respect for the trajectory they have been able to create, despite the realities that we face today.

I see your work and I remember Lucian Freud... What influences do you recognize?

I hadn't seen him like that, nor have I thought about it that way. I like the little I have been able to see of Giorgio de Chirico, but I don't try to look like him, or any other great painter; although it is inevitable to end up being a little bit similar to the great masters, being influenced by them. Our current time is so filled with images that I would be lying if I said I have no influences.

It would seem that the colour black is always related to “gloominess”... Are we in front of a dark realism?

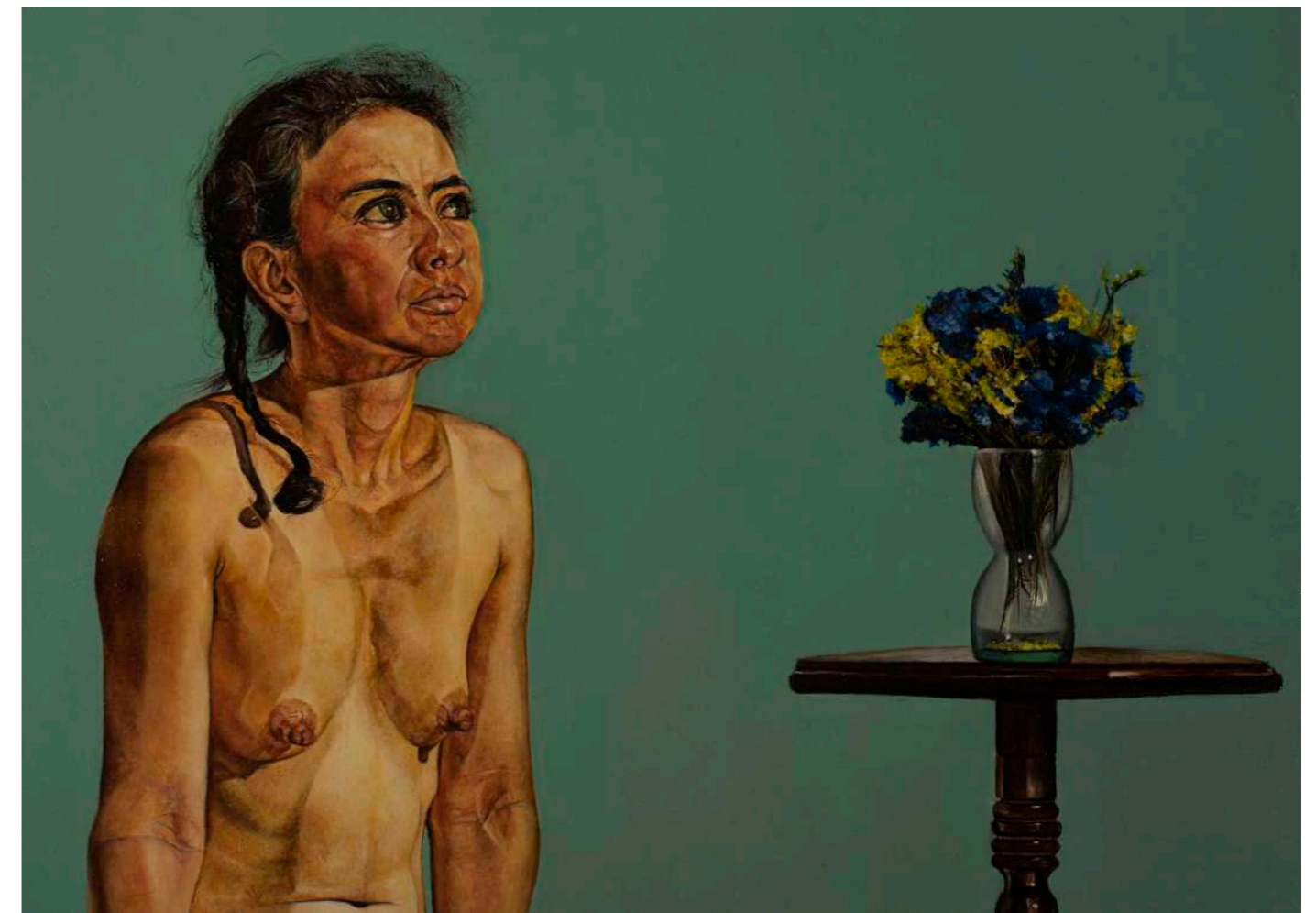
We do give these connotations to colour, that's true. There's even a supposed psychology behind colour. For the East, the colour red means something totally

different from the way we see it and perceive it here, in our conscious or unconscious mind. However, in my particular case, due to the lack of information I had available at the moment, such as the basics of drawing and painting, I started reading some art books and I found the work of the Italian painter Cennino Cennini, who always worked with black, white and ochre. And, to be completely honest, I really liked these three colours. In 2017 I thought that I was over with that part of my life and, to put an end to it, I decided to work with a short story by Edgar Allan Poe, “The Fall of the House of Usher”. I took direct advantage of the supposed tenebrism that we always give to the colour black, and made nine paintings in grisaille. But another important factor are the experiences that each one of us has gone through, both the “creator” and the “viewer”; and when we sit in front of an easel, in one way or another, things from our present or our past escape through the brushes.

Figurative expressionism doesn't seem to ever be “happy”...

I love expressionism and, during one time in my life, I saw a lot of Austrian painter Oskar Kokoschka's work (1886-1980). I liked his portraits very much. I believe that sometimes happiness does not matter and what matters the most is the work; I simply believe that we must express ourselves!

Analogia de la Espera III (Óleo sobre lona - 70 x 80 cm)

Muchos de sus dibujos parecen sacados de un cómic. ¿Le gusta?

Creo fielmente en que el cómic es la forma más barata de obtener una bella pieza artística en las manos de cualquier persona. Me encanta la labor del cómic. Me gusta el teatro y me gusta crear escenas que se adornen de connotaciones teatrales, que cuenten una historia, que narren un suceso, que dialoguen conmigo y con el espectador.

¿Por qué incorpora elementos geométricos?

La geometría me gusta mucho. Es una ciencia que me permite intentar expresarme por medio de la línea, además que ella forma y sostiene todos los cuerpos que habitamos este planeta.

Veo sus obras y detrás de las ventanas siempre está la luz... ¿Significa algo?

Está una luz en un horizonte... creo que significa la luz de Bucaramanga, de Santander, ¡Colombia!

Una de mis preferidas es “Analogía de la espera III”. ¿Me puede contar su historia?

“Analogía de la espera III” la hice entre los años 2017-2019. En esas fechas intentaba despedirme de los colores negro, blanco y ocre y como no tengo bases en pieles o en color, he tenido que especular. A veces creo que mi obra en general es pura especulación, aun así, no me puedo callar y tengo que expresarme.

Many of your drawings seem to be taken from a comic book. Do you like this type of literature?

I sincerely believe that comics are the cheapest way to get a beautiful piece of art in anyone's hands. I love the work and art behind comics. I also like theatre and I love to create scenes that are filled with theatrical connotations, that are able to tell a story, narrate an event, that can hold a conversation with me and with the viewer.

Why do you incorporate geometric elements?

I like geometry very much. It is a science that allows me to express myself through the line, besides the fact that it forms and sustains all the bodies that inhabit this planet.

I see your works and there is always the light on the windows... Does it mean something?

There is a light on the horizon... I think that's the light of Bucaramanga, of Santander, Colombia!

One of my favourites is “Analogía de la espera III” (Analogy of Waiting III). Can you tell me its story?

I made it between 2017 and 2019. At that time, I was trying to say goodbye to the colours black, white and ochre, and since I have no experience painting skin or colour, I had to speculate. Sometimes I think that my work is always pure speculation, but I can't shut up, I have to express myself.

Mancha Azul Universo III (Óleo sobre tela - 80 X 150 cm)

Andrés Alfonso

@andresdesi27

El pintor que escribe. “Desde un punto de vista puramente escolar y desde mi posición como infante de la vida, debo aceptar que todo es parte del proceso y que el caos, es la única herramienta que tenemos para la creación”, reflexiona Andrés Alfonso en un breve, pero lúcido ensayo de su autoría acerca de la estética.

Nació el 27 de agosto de 1983. Estudió artes en la Universidad Industrial de Santander, aunque decide continuar su formación de manera autodidacta a partir de 2012. En el año 2017 visita talleres de pintores como Alexander Alvarado, Andrés Alarcón, Henry Flores Soler y Oscar Duran. Actualmente tiene obras en la galería Artemesia Gallerie en Denver, Colorado, Estados Unidos y en la Backyard Gallery en el pueblo de Simancas, Valladolid, España.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Mayo 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza de la artista.

He was born on August 27, 1983. He studied arts at the Industrial University of Santander, but he decided to continue his education in a self-taught manner since 2012. In 2017 he visited the workshops of painters such as Alexander Alvarado, Andrés Alarcón, Henry Flores Soler and Oscar Duran. He currently exhibits works in the gallery Artemesia Gallerie in Denver, Colorado, USA and in the Backyard Gallery in the town of Simancas, Valladolid, Spain.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. May 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Network, Youtube and English Proofreading: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

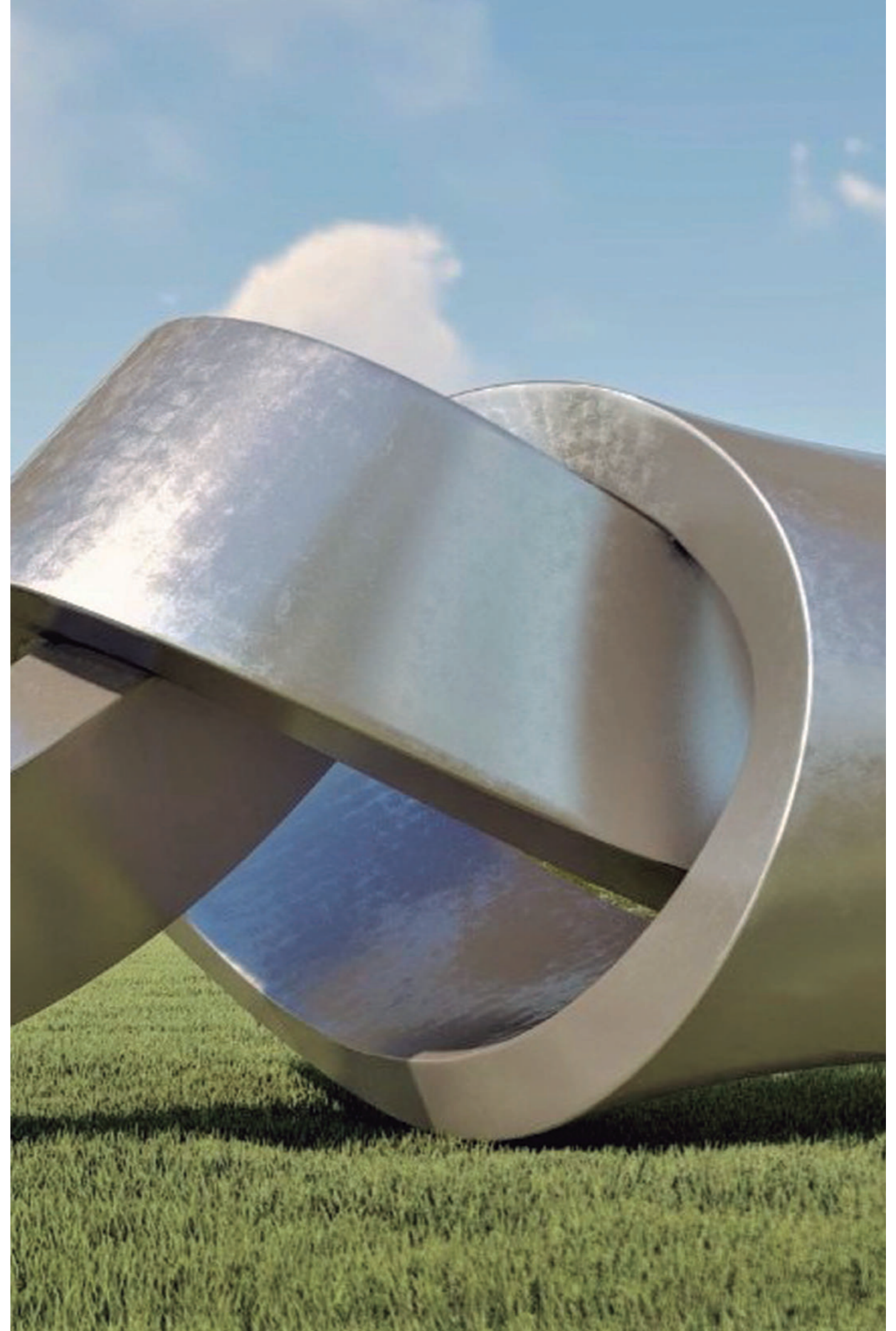
San Juan, Argentina

Beatriz García Huertas

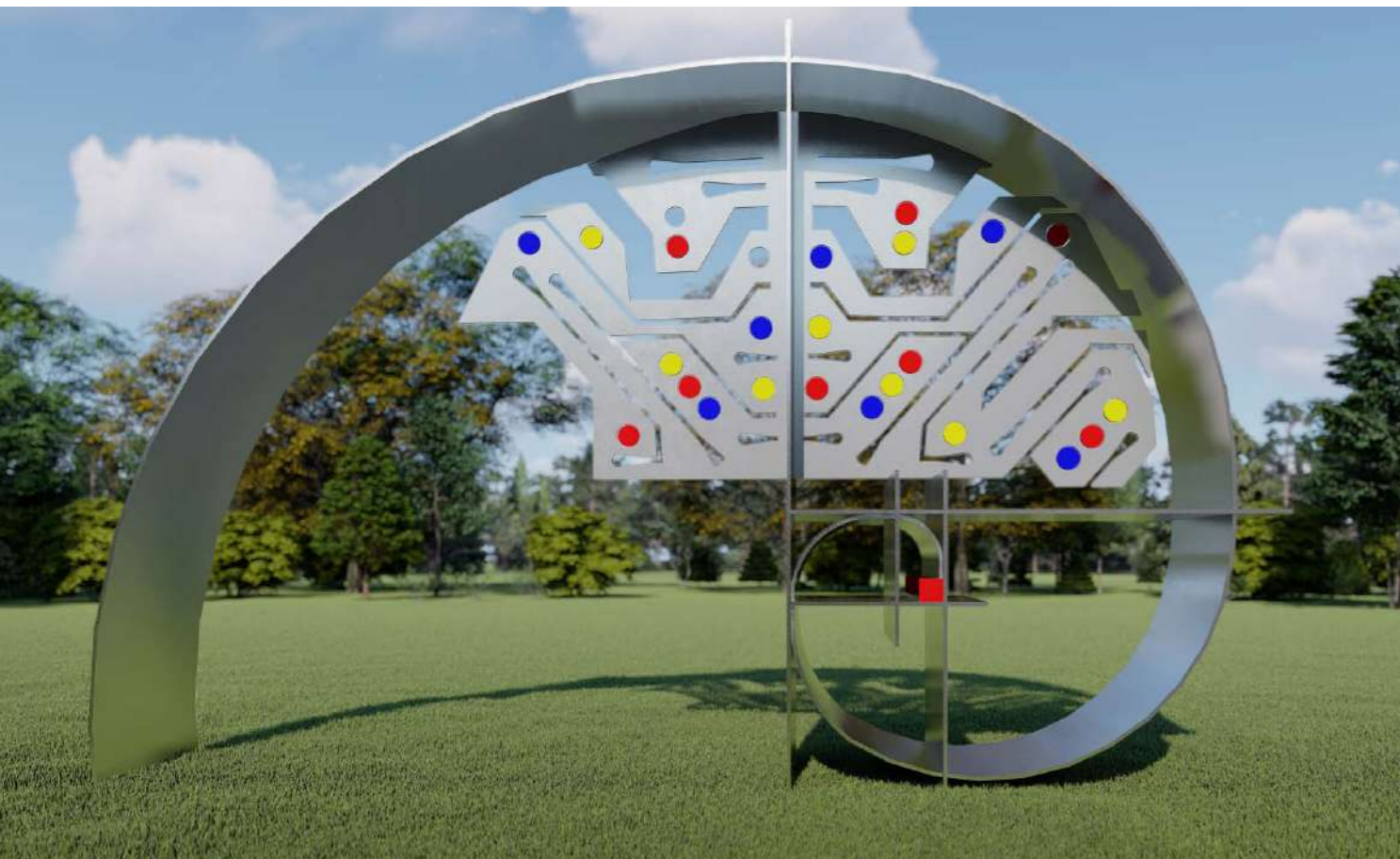
A lo largo de toda su carrera los conceptos que le interesa explorar están íntimamente ligados con la provincia que la vio nacer y desde donde desarrolla su carrera. Hoy, la escultura urbana de imponentes dimensiones, está en el centro de su producción. Entre las técnicas que más utiliza están el modelado, talla directa, chapa batida y soldada, fundición y ensambles con diferentes materiales. Las suyas son propuestas interactivas que le permiten al espectador sentirse parte.

Throughout her career, the concepts she is interested in exploring are intimately linked to the province where she was born and from where she develops her career. Today, urban sculpture of imposing dimensions is at the center of her production. Among the techniques she uses the most are modeling, direct carving, beaten and welded sheet metal, casting and assemblies with different materials. Yours are interactive proposals that allow the viewer to feel part of them.

“Me interesa unir a los observadores con la escultura y su entorno”

Título del proyecto: Número de oro (San Juan, Argentina. Año: 2020)

Usted formó parte de nuestro primer ejemplar. ¿En qué aspectos su propuesta ha variado en el tiempo y, por el contrario, en qué puntos se ha sostenido?

Después de haber trabajado durante muchos años una escultura con características intimistas para colocarlas en interiores, tuve la necesidad de ahuecar más las formas, dándole la misma importancia a los llenos que a los vacíos y abandonar el plinto. Es cuando comienzo a ampliar la escala de la escultura para “habitar la forma”, necesitando así de grandes estructuras y un espacio amplio exterior donde pudieran emplazarse.

Estudió en la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué fue lo más importante, lo que más rescata, de su paso por la educación formal?

El estudio universitario me dio la posibilidad de compartir y aprender con docentes y compañeros distintas teorías, diferentes puntos de vista sobre el arte, procesos técnicos, un estudio sistemático de la historia del arte y la formación docente que me permitió una experiencia enriquecedora, siendo posteriormente profesora de la Universidad y del nivel secundario.

¿Qué beneficios y qué desventajas supone para una artista trabajar desde una provincia tan alejada de Buenos Aires, como San Juan?

San Juan, al pie de los Andes, con un clima semidesértico, casi todos sus días luminosos, amplias extensiones de aridez, donde el sol se proyecta en la montaña generando imponentes formas, resulta un lugar ideal para crear esculturas. Es esa inmensa masa de roca en el paisaje vacío lo que me provoca la necesidad de una escultura de grandes proporciones. El reflejo del sol con sus espejismos me acerca a materiales reflejantes como el acero inoxidable. La falta de agua, me motiva a temáticas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, generando proyectos escultóricos como la serie “Gotas”, donde intento poner en valor el agua como el mayor tesoro de esta tierra. En mis comienzos de estudiante recién se creaba la Universidad Nacional de San Juan. Un San Juan que solo contaba con el Museo Franklin Rawson y el Auditorio Juan Victoria, teniendo una actividad artística limitada. Buenos Aires era la visita obligada para poder ver arte contemporáneo, comprar materiales específicos y conocer algunos artistas. También el lugar

“I am interested in linking the observers with the sculpture and its environment.”

“Señalando el sur” (San Juan, Argentina)

You were part of our first issue, in what aspects has your proposal changed over time and, on the contrary, in what points has it been sustained?

After having worked for many years on a sculpture with intimate characteristics to be placed in interiors, I felt the need to hollow out the forms more, giving the same importance to the full and the empty spaces and abandoning the plinth. It is when I began to expand the scale of the sculpture to “inhabit the form”, thus requiring large structures and a large outdoor space where they could be placed.

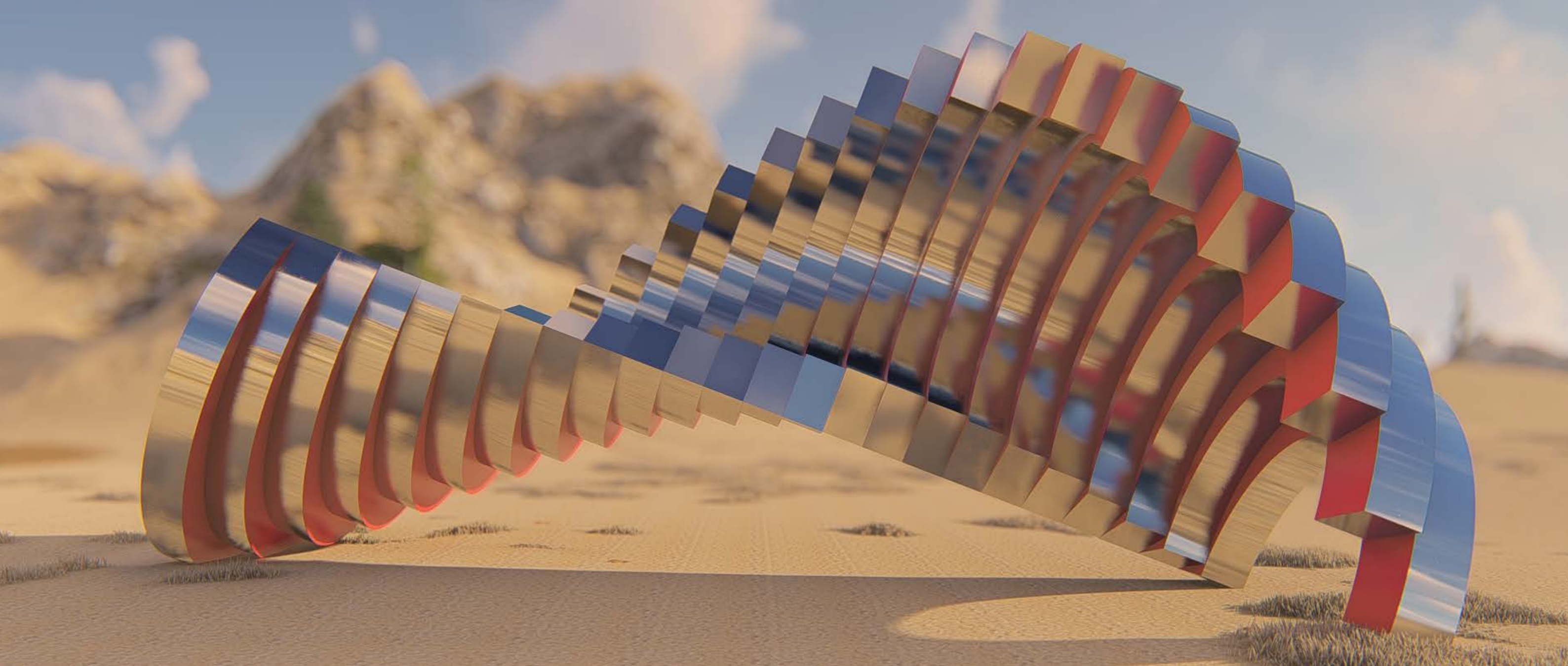
You studied at the National University of San Juan, what was the most important thing, what do you highlight from your formal education?

Studying at the university gave me the opportunity to share and learn with teachers and colleagues different theories, different points of view about art, technical processes, a systematic study of the history of art and teacher training that allowed me an enriching experience, being later a teacher at the University and at the secondary level.

What are the benefits and disadvantages for an artist working in a province as far away from Buenos Aires as San Juan?

San Juan, at the foot of the Andes, with a semi-desert climate, almost all of its bright days, wide expanses of aridity, where the sun is projected on the mountain generating imposing forms, is an ideal place to create sculptures. It is this immense mass of rock in the empty landscape that provokes in me the need for a sculpture of great proportions. The reflection of the sun with its mirages brings me closer to reflective materials such as stainless steel. The lack of water, motivates me to themes that have to do with the care of the environment, generating sculptural projects such as the series “Drops”, where I try to put in value the water as the greatest treasure of this land. When I was a student, the National University of San Juan was just being created. San Juan only had the Franklin Rawson Museum and the Juan Victoria Auditorium, with limited artistic activity. Buenos Aires was the obligatory visit to see contemporary art, buy specific materials and meet some artists. It was also the place

Proyecto *Ola en el desierto*. San Juan, Argentina. Año: 2020

donde se realizaban todos los concursos, siendo muy difícil participar desde San Juan. En la actualidad la provincia ha crecido mucho artísticamente con varias salas de exposición, un nuevo Museo de Bellas Artes, un nuevo Teatro, un fluido intercambio artístico con el país y el extranjero, concursos internacionales de arte, lo que permite, conjuntamente con los medios tecnológicos, zanjarse la desventaja de vivir tan alejado del polo cultural porteño.

Hablemos de “Caleidoscopio”, obra que, de 142 proyectos de escultores de todo el mundo, quedó seleccionada para ser emplazada en el frente del edificio del Museo Franklin Rawson. ¿De qué se trata y qué significó esto para su carrera?

En “*Caleidoscopio*” quise representar la complejidad

y riqueza del tejido cultural, realizando una escultura interactiva, dinámica y cambiante. Así algunas vistas de la escultura parecen mantener unidas sus partes solo por un punto al borde de desarticularse. Decenas de pequeños caleidoscopios que forman la escultura, en sus paredes reflejantes copian, fragmentan, invierten y multiplican trozos del paisaje circundante atrapando también la imagen del observador bajo las leyes de la luz. Así, realidad y reflejos bañados de cielo forman una escultura siempre cambiante. De este modo el espacio exterior del Museo se convierte en un sitio de reflexión y experimentación de la imagen, la luz y la interrelación entre las partes, imitando el proceso cultural en su entramado multifacético y de permanente cambio. Para mi carrera ganar este premio ha sido un importante estímulo a tantos años de

where all the contests were held, being very difficult to participate from San Juan. Nowadays the province has grown a lot artistically with several exhibition halls, a new Museum of Fine Arts, a new Theater, a fluid artistic exchange with the country and abroad, international art contests, which allows, together with the technological means, to overcome the disadvantage of living so far away from the cultural pole of Buenos Aires.

Let’s talk about “Caleidoscopio”, a work that, out of 142 projects by sculptors from all over the world, was selected to be placed in front of the building of the Franklin Rawson Museum. What is it about and what did it mean for your career?

In “*Caleidoscopio*” I wanted to represent the comple-

xity and richness of the cultural fabric, making an interactive, dynamic and changing sculpture. Thus some views of the sculpture seem to hold their parts together only by a point on the verge of disarticulating. Dozens of small kaleidoscopes that form the sculpture, in their reflective walls copy, fragment, invert and multiply pieces of the surrounding landscape, also trapping the image of the observer under the laws of light. Thus, reality and reflections bathed in sky form an ever-changing sculpture. In this way the exterior space of the Museum becomes a place of reflection and experimentation of the image, the light and the interrelation between the parts, imitating the cultural process in its multifaceted and ever-changing framework. For my career, winning this award has been an important stimulus for so many years of work. To be able to

Lágrima en el viento (Relieve en acero inoxidable, 130 x 180 x 0.08 cm. Museo Franklin Rawson. San Juan, Argentina.).

trabajo. Poder instalar la obra en un lugar tan emblemático como es el Museo y frente a la escultura del General San Martín, me permite cumplir el sueño de compartir una experiencia estética con mucha gente por mucho tiempo.

¿Qué es lo más seductor de la escultura urbana? ¿Qué significa que sean, algunas de ellas, interactivas y que tengan la posibilidad de habitarlas?

La intención es que el observador se encuentre directamente con la obra al mismo nivel y con la posibilidad, no solo de observarla, sino de dialogar e interactuar con ella y el espacio que contiene. Muchos de los proyectos y las esculturas urbanas que realicé responden a la idea de transmitir el concepto de unidad, incorporando al espectador como parte de la escultura. Utilizo materiales que reflejen su imagen, conjuntamente con la de los otros visitantes y el paisaje exterior, para de este modo en una forma interactiva, unir a los observadores con la escultura y su entorno, en un juego de imágenes virtuales y reales. La idea de realizar proyectos de esculturas urbanas es para mí una apuesta hacia el futuro, imaginando una realidad

donde todos los habitantes puedan participar e interactuar con esculturas que estén fuera de los museos y sientan que es parte de ellos y del paisaje.

Cuéntanos... ¿Con qué materiales está trabajando actualmente y de qué forma? Teniendo en cuenta sus dimensiones.

Sigo trabajando con metal porque me da la posibilidad de grandes tamaños y resistencia a la intemperie. El acero inoxidable tiene la maravilla de ser un material perdurable, que se puede encontrar con diferentes características y el hierro se puede proteger con pinturas de alta resistencia a los cambios climáticos. A veces los tamaños, hacen que tenga que recurrir para trabajar a otros talleres más grandes que el mío. No abandoné la utilización de los elementos de desecho en la realización de esculturas, como son las latitas de bebidas con las que realicé *"Gotas del desierto"* y *"Gotas de rocío"*, con la intención de concientizar sobre el medio ambiente.

¿Cómo observa la escena escultórica de nuestro país y del continente en general?

La escena escultórica tanto de la región como del

Gota del Desierto. La estructura formada por 206 triángulos contiene 4.800 latas. "La intención es valorar el agua como el más preciado tesoro".

install the work in such an emblematic place as the Museum and in front of the sculpture of General San Martín, allows me to fulfill the dream of sharing an aesthetic experience with many people for a long time.

What is the most seductive thing about urban sculpture? What does it mean that some of them are interactive and that you have the possibility of inhabiting them?

The intention is that the observer directly encounters the work at the same level and with the possibility, not only to observe it, but to dialogue and interact with it and the space it contains. Many of the projects and urban sculptures I have made respond to the idea of transmitting the concept of unity, incorporating the viewer as part of the sculpture. I use materials that reflect their image, together with that of the other visitors and the exterior landscape, in order to unite the observers with the sculpture and its surroundings in an interactive way, in a game of virtual and real images. The idea of making urban sculpture projects is for me a bet on the future, imagining a reality where all

inhabitants can participate and interact with sculptures that are outside museums and feel that it is part of them and the landscape.

Tell us... What materials are you currently working with and in what form? Taking into account its dimensions.

I continue to work with metal because it gives me the possibility of large sizes and weather resistance. Stainless steel has the marvel of being a durable material, which can be found with different characteristics and iron can be protected with paints that are highly resistant to climatic changes. Sometimes the sizes make me have to resort to other workshops larger than mine to work. I did not abandon the use of waste elements in the realization of sculptures, such as the beverage cans with which I made *"Gotas del desierto"* and *"Gotas de rocío"*, with the intention of raising awareness about the environment.

How do you see the sculpture scene in our country and the continent in general?

The sculpture scene both in the region and in the con-

continente ha crecido notoriamente en los últimos tiempos. Distintos materiales, propuestas estéticas diversas, enriquecen los más variados aspectos de la escultura actual. No hay una tendencia estilística definida. Hay artistas que responden a un concepto más tradicional dentro de la escultura moderna y otros han optado por un planteo más audaz, que pone en cuestión el concepto mismo de lo escultórico. La tecnología de hoy es un ingrediente que colabora con el hacer del escultor.

En abril celebramos el Día Internacional del Arte en conmemoración del natalicio de Leonardo da Vinci. ¿Qué representa para usted celebrar esta fecha? ¿De qué forma convive en su trabajo el legado de los grandes maestros?

Festejar el arte, para mí, es celebrar la vida. Es la posibilidad que tiene el artista de comunicar su ser interior y expresar, a través de la materia, el mundo que sueña. También este día es para recordar a los que, con su legado, entregaron todo su tiempo y talento transformando, de alguna forma, nuestra visión. En mi trabajo, investigué técnicas antiguas y actuales para tratar de doblar la materia y poder comunicar lo que necesitaba. Eso me aproximó, de alguna forma, al legado de los grandes maestros.

El imponente Caleidoscopio de García Huertas: "Quise representar la complejidad y riqueza del tejido cultural, realizando una escultura interactiva, dinámica y cambiante".

continent has grown considerably in recent times. Different materials, diverse aesthetic proposals, enrich the most varied aspects of sculpture today. There is no defined stylistic trend. There are artists who respond to a more traditional concept within modern sculpture and others who have opted for a bolder approach that questions the very concept of sculpture. Today's technology is an ingredient that collaborates with the sculptor's work.

In April we celebrate International Art Day in commemoration of Leonardo da Vinci's birthday. What does it mean to you to celebrate this date? How does the legacy of the great masters coexist in your work?

To celebrate art, for me, is to celebrate life. It is the artist's possibility of communicating his inner self and expressing, through matter, the world he dreams of. Also this day is to remember those who, with their legacy, gave all their time and talent transforming, in some way, our vision. In my work, I investigated ancient and current techniques to try to bend matter and be able to communicate what I needed. That brought me closer, in a way, to the legacy of the great masters.

Beatríz García Huertas

@beatrizgarciahuertas1

"La idea de realizar proyectos de esculturas urbanas es para mí una apuesta hacia el futuro, imaginando una realidad donde todos los habitantes puedan participar e interactuar con esculturas que estén fuera de los museos", destaca la artista argentina.

Nació en San Juan, Argentina. Profesora de artes plásticas, egresada de la Universidad Nacional de San Juan. Expone en forma asidua desde 1980. Distinguida como mujer ilustre en mérito a su obra plástica por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan 2006. Mención Especial Premio 30 años de Democracia 2013 San Juan. Primer Premio de la Universidad Nacional de San Juan a las Artes Visuales 2003. Primer Premio Concurso Internacional de Escultura "Anchipurac es Cultura" Gota del Desierto 2018. Primer Premio "Concurso Internacional de Escultura Museo Franklin Rawson" Caleidoscopio 2019.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 11. Edición mayo 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza de la artista.

Born in the province of San Juan, Argentina. Professor of Plastic Arts, graduated with honors from the National University of San Juan (1974). She specialized in Ceramic Enamel (1981), Enamel on Metal (1985) at the University of Cuyo, in Enamel on Glass at the Curuchet Workshop, Buenos Aires (1987), in Sculptural Techniques with non-traditional materials at the Aranovich Workshop, Buenos Aires (2003). He exhibits assiduously since the 80's. Recent awards: First Prize in "International Sculpture Competition - Franklin Rawson Museum" - "Caleidoscopio", 2019.

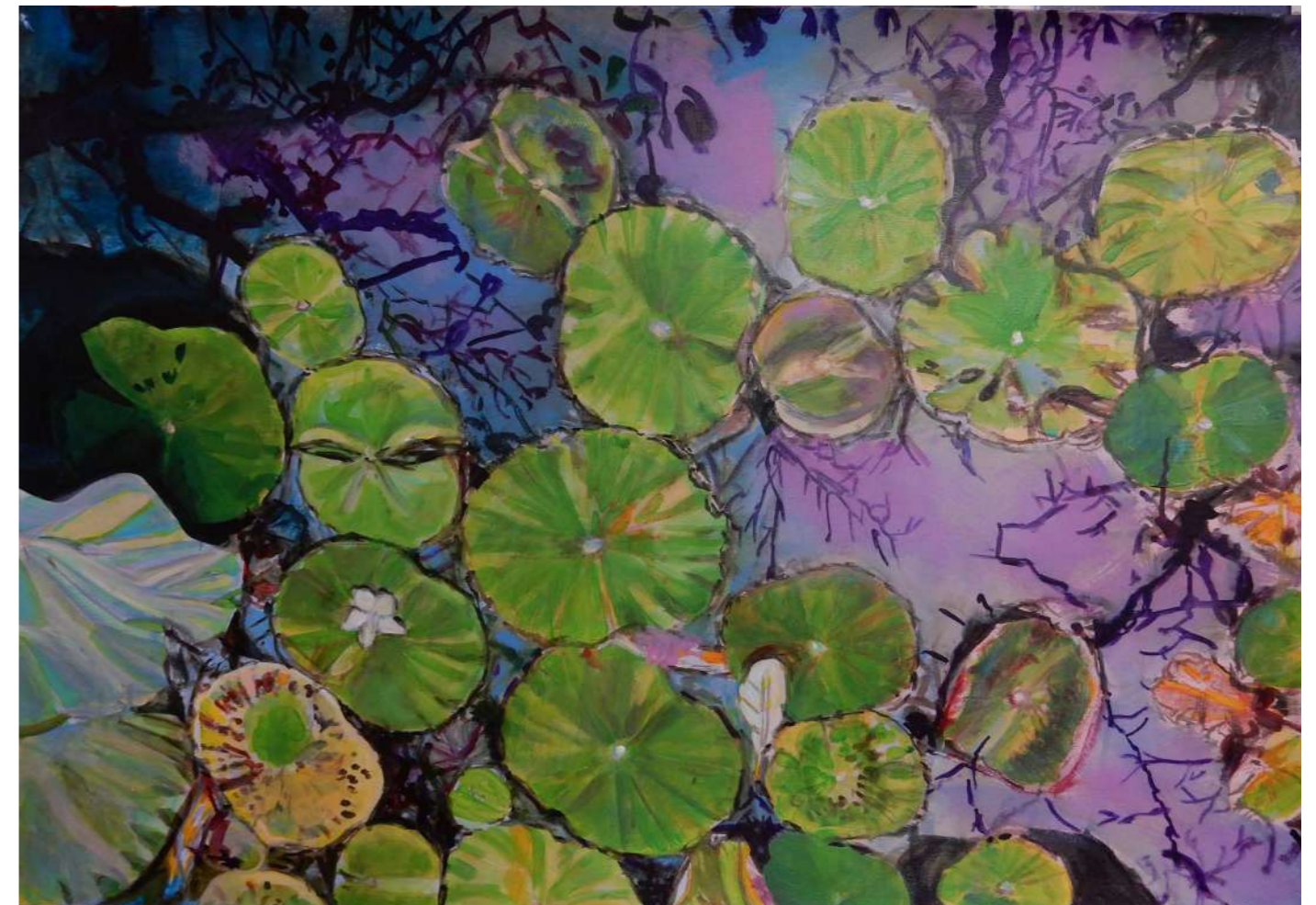
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. May 2021 edition. Made by mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Editing: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Networks and Youtube: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

Mar del Plata, Argentina

Sonata otoñal (Acrílico en tela - 2019)

lotus (Acrílico en papel)

Daniel Kaplan

Se dedicó durante veinte años, casi con exclusividad, a la temática del tango y las milongas. Hoy, el pintor realista argentino, que vive y trabaja desde la ciudad de Mar del Plata, incursiona en plasmar los otoños que ha vivido desde el encierro y lo ha hecho indagando en la técnica del acrílico -otro cambio-. Sus búsquedas son producto de todo lo que esta pandemia nos ha generado y que, en su caso, ha sido fuente de motivación. Es que el cambio, es lo único que permanece.

For twenty years, he devoted himself, almost exclusively, to tango and milongas. Nowadays, the Argentinean realist painter, who lives and works in the city of Mar del Plata, has ventured into the challenge of capturing the autumns he has gone through since the social distancing began, something he has done with the technique of acrylics, another change. This quest is the result of everything the pandemic has meant for him; which has been, in his particular case, his source of motivation, since change is the only thing that remains the same.

“Con la pandemia entendí que las cosas no iban a volver a ser como las conocíamos”

“El aroma del tiempo” (acrílico sobre tela, 80 x 60 cm)

En una entrevista que le hice hace cinco años atrás para un antiguo blog, se refirió a su serie “Flores nocturnas”. ¿Qué variaciones ha habido?

“Flores nocturnas” reunió algunos de mis cuadros más queridos de las milongas. Comencé también a trabajar con acrílico, tanto en papel como en tela. Me encantó trabajar con acrílicos en papel... hice muchísimos trabajos con impronta más fresca y con más color. Incorporé más la noción de la pintura inacabada donde dejo más en evidencia el trazo y espacios que quedan inconclusos, abiertos.

¿Qué implicó, para llegar a esto, formarse con Guillermo Roux y Juan Carlos DiStefano?

Implica el empoderamiento de las herramientas que yo precisaba para canalizar mi expresión, mis emociones a través de la pintura. Puedo decir que aprendí a ver “la forma” como totalidad, el análisis de las líneas, el encadenamiento y los ritmos de las formas la estructura tonal y cómo construir un volumen a través de los tonos como si estuviera observando una forma por primera vez... El arte de la improvisación en la pintura, de la impresión, del toque que resume “la manera” en que dos tonos pueden vibrar por transparencia, por superposición y complemento...

¿Qué cree que aprendió a escuchar de la pintura?

Creo que lo más cambió fue trabajar la motivación y la libertad. Entender que tenemos un tiempo limitado y valorarlo... La libertad es lo que yo realmente quiero expresar, por eso pinto... encontré un espacio para soñar, un momento muy propio lo hago para mí, como si a nadie más le importara lo que hago. Porque en el fondo es así. A los pintores se nos da bien esta especie de retiro voluntario. Aprendo a escuchar la pintura por el hecho de que la pintura es un diálogo al que no le puedo imponer una idea previa, sino que esa idea es el motor, pero luego hay una instancia donde el propio acto de pintar y la forma que se va manifestando en el lienzo me están indicando dónde debo detenerme, qué tengo que agregar, hacia dónde debo ir...

Entonces... ¿Cómo varió su mundo pictórico después del tango?

La pandemia nos trajo algo que entendí enseguida; que las cosas no iban a volver a ser como las conocíamos y que había que dejar atrás muchas cosas, hábitos y creencias... entre ellas, el mundo del tango... Creo que fue el momento oportuno para dejarlo, al menos temporariamente... lo que me surgió fue que quería

“The pandemic made me understand that things were never going to be the same.”

“El eterno retorno” (acrílico sobre tela, 80 x 60 cm.)

In an interview we had five years ago for an old blog, you talked about your series “Flores nocturnas” (Nocturnal Flowers). What has changed?

“Flores nocturnas” brought together some of my most beloved paintings from the milongas. I also started working with acrylics, both on paper and canvas. I loved working with acrylics on paper. I did a lot of work with a fresher and more colourful feeling. I also added more of this notion of an unfinished painting, I made the stroke and spaces seem more unfinished, open.

In what ways your training with Guillermo Roux and Juan Carlos DiStefano helped you to achieve this?

I learned to feel in control of the tools that I needed to channel my own expression, my emotions through the painting. I learned how to see “form” as something total, the analysis of the lines, the control and rhythm of the form, tonal composition, and how to create volume through different tones as if I was seeing the form for the first time. The art of improvisation, of impression, “the way” in which two tones can vibrate by transparency, by overlap, and how they complement each other...

What do you think you’ve learned from listening to the painting?

I think what changed me the most was to work on motivation and freedom. To understand that we have a limited time, to value it more. Freedom is what I really want to express, it’s why I paint. I found a space where I could dream, a moment that only belongs to me, as if no one else cared about what I do. And deep down it is like that. Painters are good at this kind of voluntary solitude. I learned to listen to painting because painting is a dialogue that cannot be forced with a previous idea of mine... since that idea is driving force itself, but there is a moment in which the act of painting and the form that is manifesting itself on the canvas start telling me when I should stop, what I must add, where I have to go...

How did your artistic world change after tango?

The pandemic made me understand something almost immediately: that things were not going to return to the way they used to be, and that we were going to feel forced to leave many things behind: habits, beliefs, and among them, the world of tango. I think it was the right time to quit it, at least temporarily. And then what happened is that I wanted to start being

Hipnótico (Óleo sobre tela)

estar acorde a esta sensación de transitoriedad y estar más tiempo dentro, nutrir nuestro jardín, nuestro pequeño círculo. Empecé a imaginar entre sueños la vibración de las hojas. Las pinturas del otoño son la consecuencia de mis caminatas por mi barrio o lo que veo en el jardín alrededor de mi casa... El otoño representa la etapa de los cambios, aquello que aún tiene la belleza de los colores pero que nos preanuncia invierno, algo que va camino a la disolución.

¿Qué representa para usted el otoño?

Es una fuente de inspiración permanente. Está vinculado a la motivación... Es la fuerza de la tierra y nuestra representación lunar. Hay tantos arquetipos... la hechicera, la sirena, la energía animal, lo sensual. Con respecto a la técnica fui variando y antes trabajaba exclusivamente con el óleo pero ahora encontré en el acrílico una técnica que me permite abordar tanto en el papel como en la tela, con una materia más cargada -como con las transparencias propias de la acuarela-. Me encanta, además, la velocidad de secado y la estabilidad de los colores me permite improvisar mucho más; tapar rápidamente cuando no me gusta y superponer capas. Se trata de tener opciones y ejercitar la alternancia.

more in tune with this feeling of transience, to spend more time in the inner world, to nurture our garden, our little circle. I began to imagine, in my dreams, the vibration of leaves. My autumn paintings are a consequence of my walks around my neighbourhood, in the garden around my house. Autumn represents the stage of change: it still has the beauty of colours, but is also foreshadowing winter, something close to its ending.

What does autumn mean to you?

It is a permanent source of inspiration. It's connected to motivation. It is the strength of Earth and our lunar representation. There are so many archetypes: the sorceress, the mermaid, the animal energy, the sensual. And with regard to the technique, I have been making some changes. I used to work exclusively with oil, but now I have found in acrylic a technique that allows me to work both on paper and canvas, with a more charged matter, the transparencies of watercolour. I love it. Besides, how fast it dries and the stability of the colours allows me to improvise much more; to cover up quickly what I don't like and work with multiple layers. It's all about having options and trying new things.

Daniel Kaplan

@dani.kaplan

El pintor de los ojos cerrados. "Estoy soñando, estoy imaginando un cuadro conectado con mi interior y con la gatita", nos explica Daniel Kaplan desde su taller en Mar del Plata.

Nació en Buenos Aires en 1965. Desde 1999 reside en Mar del Plata. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, estudió luego en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. Vivió en Nueva York, tras conseguir una Beca Fulbright. Organizó exposiciones en Nueva York y en países de Centroamérica y además, tiene en su haber, murales en el subterráneo de Buenos Aires.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Mayo 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

Born in Buenos Aires in 1965. Since 1999 he has lived in Mar del Plata. Graduated from the National School of Fine Arts Prilidiano Pueyrredón, he then studied at the School of Fine Arts Ernesto de la Cárcova. He lived in New York, after obtaining a Fulbright Scholarship. He has organized exhibitions in New York and in Central American countries and has also painted murals in the Buenos Aires subway.

Exclusive interview Ophelia Magazine No. 11. May 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Networks, Youtube and English Proofreading: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

Valparaíso, Chile

Francisca Agurto

“En mi obra hay abstracción, pero ella generalmente viene de la realidad, de reducir, de ir a lo más básico”, lo dice la artista chilena que trabaja desde la V Región. Ecléctica, incursiona en variadas técnicas. Aquí, nos concentramos en mostrar sus grabados protagonizados por la búsqueda de patrones y moldes que forman parte de su identidad y sello personal. Es integrante de emblemáticos colectivos artísticos como Graphos Grabadoras y Grabado Estampa Valparaíso.

“In my work there is abstraction, but it comes from reality, as a result of reducing something to its very basics” says the Chilean artist, who works from V Región. An eclectic artist, she works with plenty of different techniques. We will focus on her engravings, which showcase a search for patterns and moulds that are part of her identity and personal stamp. She is a member of emblematic artistic collectives such as Graphos Grabadoras and Grabado Estampa Valparaíso.

La ascensión de las vaginas (taco perdido sobre mdf, 2014)

un orden. Los materiales, las herramientas involucradas en el proceso lo hace especialmente interesante, ese “maestreo” me fascina. Viene de mi infancia, siempre las tuve cerca, me acomodan y me sugieren constantemente. Me hablan.

Incursiona en técnicas tradicionales y más alternativas. ¿Cómo cuáles?

Las técnicas que utilizo son instrumentales para lo que quiero decir, puede parecer obvio, pero se tienen que conectar físicamente con el tema. Por ejemplo, en la serie de “Los Volcanes”, el metal me parecía el indicado. La roca fundiéndose en una erupción me llevaba a eso. Puedo viajar de técnica en técnica, las aprendo si no las domino, pero tienen que sostenerse desde la imagen.

La abstracción sobre diferentes soportes ha sido un eje en su obra. ¿Por qué?

Desde muy chica me interesé por lo más “pequeño”, lo más “básico”. Investigaba todo en el microscopio, el interior de un bichito, una piedra, un color, la saliva... Hay algo poético en la abstracción. Es síntesis, es curiosidad, es misterio. En mi obra hay abstracción, pero ella generalmente viene de la realidad, de reducir, de ir a lo más básico. Eso es evidente en mis grabados, hay elementos, formas que nos remiten a algo conocido, a un inconsciente colectivo, formas, rasgos atávicos. En la pintura mi proceso es más intuitivo, dejo salir los colores, el cuadro me pide y le hago caso o no, sin mucha cabeza, es cavar en un acto medio arqueológico, “ex-cavar”; buscar.

El universo, los orígenes, “la génesis de nuestra historia”, parece ser un eje que le interesa trabajar...

El interés se instala subrepticamente, no me doy mucha cuenta. Después de mucho analizar, mirar mi trabajo, después de realizado, empecé a pensarlo, a detenerme en eso que producía. Mi interés por el grabado, por el dibujo como búsqueda, por los patrones, moldes para realizar algo, eran una constante. Buscaba inconscientemente una forma que se refiriera a la madre.

¿Por qué?

Mi madre falleció siendo yo muy chica. Esa “no experiencia” (la falta de madre) sumada a la necesidad de comunicarme con un universo intangible me llevó a todos esos temas, el origen de todo, el universo, de los procesos naturales, de la célula, de los cambios físicos, etc. La madre es una matriz, es la tierra, también, hay edición (grabado), hay color (pintura), hay tejido, trama

How’s the art scene in your city? And what does it mean to create art in a city that it’s not the capital of the country?

Both Valparaíso and Viña Del Mare are “college cities”, which is a major advantage. But the fact that both cities are also seen as “tourist” cities can be a disadvantage in the artistic field, since it gives a “weight” to the imaginary of the artists of the region. However, I believe that it’s not so troublesome to be far from the capital. Region V has many artistic projects, and there is a universe of young people proposing new opportunities, places and ways to make art.

You express yourself through different disciplines. What is the charm of engraving?

Engraving has a method, an order that captivates me. The materials, the tools that are involved in the process make it extremely interesting. That “mastery” fascinates me. I have felt this way since my childhood. I always had these tools close to me, since they are always giving me ideas, as if they could speak to me.

You dabble in both traditional and alternative ones...

The techniques that I use depend on what I want to say. It might seem obvious, but they must be physically connected to the subject. For example, in the series “Los Volcanes” (The Volcanoes), steel seemed like the best fit. Stone melting in a volcanic eruption gave me that idea. I can go from technique to technique, I can learn them if I don’t know them, but they must be supported by the visuals.

Abstraction on different supports has been a central element in your work. Why?

Since I was a little child I have been interested in the “tiniest” things, the most basic elements. I would look at everything through a microscope, the insides of a little bug, a stone, a colour, saliva, etc. There’s something poetic in abstraction. It’s synthesis, curiosity, mystery. There’s abstraction in my work, but it comes from reality, from reducing something to its very basics, and that’s evident in my engravings. There are elements, shapes that refer to something known, to an unconscious collective, some atavistic traits, etc. In painting my process tends to be more intuitive, I let the colours out. The canvas asks me to do it that way, so I don’t think too much about it, but engraving is a more archaeological act. You have to “dig” something, search for something.

The universe, the origins, “the genesis of our history”, these topics seem relevant to your work...

It’s an interest that appears in my work surreptitiously, I don’t truly realize it. Only after a lot of analysis, after a long time looking at my own work after it’s completed, that’s when I started to think about it, about what I was producing. My interest in engraving, in drawing as a search, in patterns and moulds that I can use to create something, it was all a constant. I was unconsciously searching for a shape that could refer to the mother.

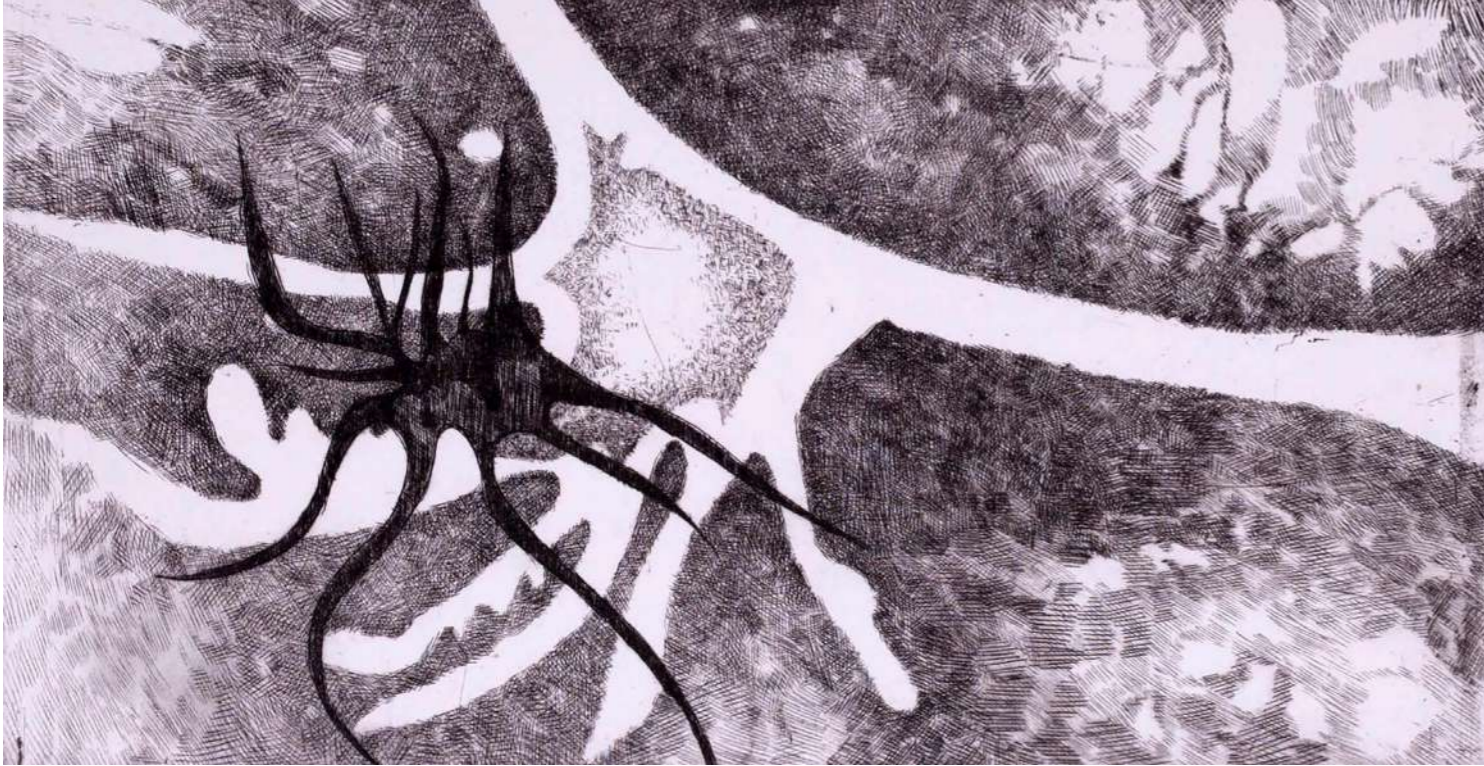
Why?

My mother died when I was little. That non-experience (not having a mother) mixed with my need of communicating with the intelligible

Vasos comunicantes
taco perdido
en matriz de
mdf
40 x 60 cm.
2016

LLuvia Acida
Monotipos
35 x 50 cm
2012

Homenaje a Ramón y cajal V (32 x 18 cm. 2019)

(textil)... Ese tema está instalado poéticamente en mí y desde ahí surge. Así lo entiendo, es orgánico, está siempre cambiando, pero desde eso como sentido.

“Trabajo desde lo psicológico, necesito impregnarme de una atmósfera para realizar la obra y que ésta adquiera sentido siendo parte de mí”. ¿Qué tipo de atmósferas?

Necesito estar saturada internamente con una motivación, con una idea. Hay una cadena, una columna vertebral que une mis temas. En el mismo proceso se empieza a incubar el siguiente, ya sea por los materiales, por las dificultades que se me presentan, por mi ignorancia sobre algo que me hace investigar, etc. No trabajo conscientemente “atmósferas”, la forma, lo que sale de mi trabajo, “es”. La atmósfera debe estar en mí para poder producir algo, debe tener su raíz instalada en mi acervo visual, literario. Yo no pretendo producir una atmósfera, ese no es tema para mí, es secundario. Por eso es que me es muy difícil trabajar desde lo externo con temas, o encargos. Esto es lo que soy. Ya vendrán otros para decir si eso tuvo algún valor.

Forma parte de dos colectivos de artistas en la Región de Valparaíso...

El trabajo colectivo te ayuda a generar proyectos, te hace estar acompañada, te relacionas con otros que hablan tu mismo idioma. Te facilita “la pega”, la enriquece. Pues ese trabajo de gestión es muy “fome”, muy alejado del proceso creativo.

universe made me feel connected to these topics, the origin of everything, the universe, natural processes, cells, physical changes, etc. The mother is a matrix, she’s Earth too, it has edition (engraving), colour (painting), tissue, weft. That topic is poetically installed within me and that’s where it comes from. That’s how I understand it. It’s organic, ever-changing, but it makes sense.

“I work from a psychological point of view, I need to soak up an atmosphere to create, and for it to make sense as part of me.” What kind of atmospheres?

I need to be internally saturated with a particular motivation, an idea. There is a chain, a backbone that connects my themes. In the process of creating one piece, the next one begins to incubate, either because of the materials, because of the difficulties that arise, or because of my ignorance about something that makes me investigate, etc. I do not consciously work “atmospheres”, the form, what comes out of my work, it simply “is”. The atmosphere must be within me to be able to produce something, it must have its roots installed in my visual and literary heritage. I do not pretend to produce an atmosphere, that’s not a concern for me, it’s secondary. That’s why it feels so difficult to take requests. This is who I am. And others will be free to decide if it has any value.

You are part of two artistic collectives in the Valparaíso Region ...

Collective work helps you to generate projects, it makes you feel accompanied, and you interact with others who speak your same language. It also makes some parts of the job easier. The management part can be extremely boring, since it’s so far from the creative process.

Francisca Agurto

@franciscaagurto

Francisca Agurto, desde la V Región, en Chile. Lo cósmico, lo originario, está en la génesis de su obra donde convive lo contemporáneo con lo tradicional. Dueña, además, de una pintura muy interesante, en nuestras páginas nos concentramos en compartir algunos de sus grabados. Una artista con un claro concepto visual y un trabajo siempre armónico.

Nace en Santiago en 1955. En 1997 ingresa a la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, a la especialidad de Grabado, participando en variadas exposiciones. Desde el año 2000 trabaja independiente en su taller personal, continuando su capacitación e investigación del grabado. Le interesa profundizar tanto en técnicas tradicionales como alternativas. Se considera en gran parte una artista autodidacta. Desde el año 2011 forma parte del grupo *Graphos*, grabadoras independientes de Viña del Mar y del grupo *Grabado Estampa Valparaíso* desde el año 2019.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

She was born in Santiago in 1955. In 1997 she entered the Viña del Mar School of Fine Arts, specializing in Engraving, and participating in various exhibitions. Since 2000 she has worked independently in her personal workshop, continuing her training and research on engraving. She is interested in delving into both traditional and alternative techniques. She considers herself a largely self-taught artist. Since 2011, she has been part of the *Graphos* group, independent recorders from Viña del Mar, and the *Grabado Estampa Valparaíso* group since 2019.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Correction: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Media: Julián Reveco. Web content: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist..

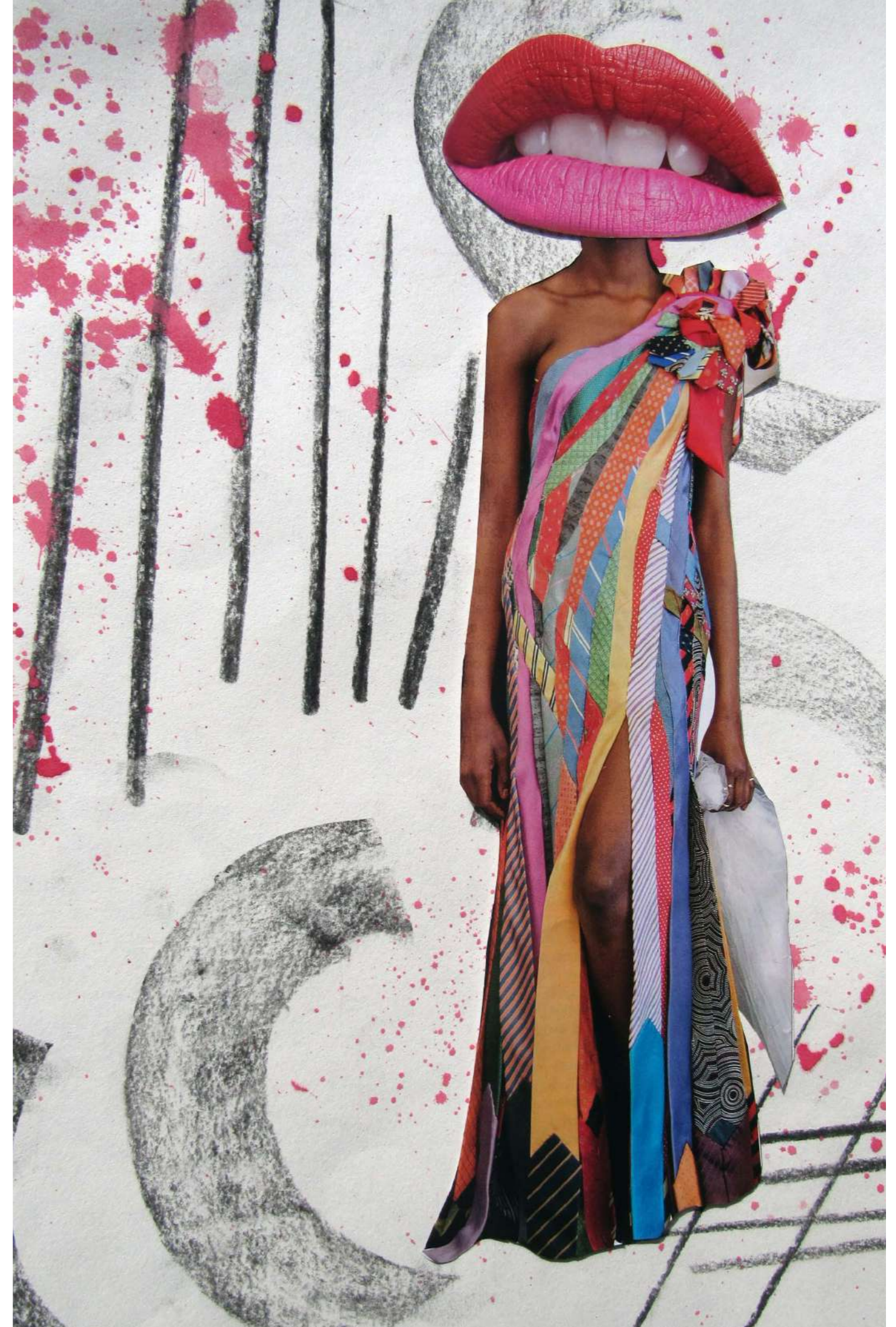

Guillermina Carassale

Su relación con el arte surge cuando era muy pequeña. Conectada con lo antiguo, con lo contemporáneo y lo moderno; la artista nacida en Argentina y radicada en Chile desde hace casi veinte años, está especializada en la técnica del collage donde demuestra que no hay límites para la creación. “El papel es y tiene que seguir siendo reconocido como un material noble, simple y lleno de posibles invenciones”, dice.

Her interest in art began when she was little. Feeling connected to the ancient, the contemporary and the modern times, the artist, who was born in Argentina but currently lives in Chile, has been working almost 20 years in the technique of collage, which she uses to demonstrate that there are no limits to creation. “Paper is and must be recognized as a noble material, simple and full of inventions.”

“Todos somos un collage; somos partes que se juntan, se pegan, despegan, se rompen y se vuelven a reparar”

disfrutar. Las reuniones sociales, las fiestas, las costumbres de mi país como tomar unos ricos mates me han acompañado en los momentos donde uno de verdad extraña sus raíces. Lo más importante es la hermosa familia que formé acá. Mi corazón tiene dos partes, una mitad argentina y otra chilena. Eso ya me hace ser parte de este país.

¿Cómo ve el ámbito artístico y cultural de ambos países?

Creo que en Argentina hay un mundo cultural muy grande desde hace mucho tiempo, siendo un país muy grande tenemos muy buenos artistas en muchos ámbitos culturales, desde la música, la poesía, la arquitectura, en fin, creo que en mi país de origen siempre se respetó más el valorar lo antiguo, lo del ayer, lo pasado y traerlo de nuevo al futuro para integrarlo. En Chile hay maravillosos artistas, algunos no reconocidos u olvidados, creo que en el ámbito cultural se hacen cosas super buenas, pero creo que aún falta mucha difusión, “crear” en ellos, conseguir empresas que patrocinen y ayuden a difundir más a los artistas. Cuesta mucho conseguir gente que quiera participar en tus proyectos, hay becas y concursos pero creo que aún falta.

Háblenos acerca de su técnica.

La técnica de mi arte es manual. Utilizo materiales nuevos y antiguos como imágenes de revistas, diarios, boletos, tickets, etiquetas, telas y elementos reciclados que estén acordes al concepto que quiero mostrar. Además aplico la fotografía, logrando así fotomontajes de los collages con un solo objetivo: que se vean reales y llenos de vida. Juego con lo nuevo y con lo viejo.

¿Qué connotación tiene para usted el collage?

Según mi observación, todos somos un collage. Somos partes que se juntan, se pegan, despegan, se rompen y se vuelven a reparar. Esto hace que las historias de nuestras vidas sean un sinfín de momentos interminables y experiencias pasadas, que se hacen presentes transformando en colores un futuro aún más prometedor.

El término collage proviene del término francés coller, que significa “pegar” y fue acuñado por Pablo Picasso y Georges Braque. Por esto, al principio del siglo XX, se convirtió en una parte importante del arte moderno. Es curiosa la historia, el desarrollo o

Perspectiva (Collage Fotomontaje sobre tinta china y acuarela. 90 x 60 cm. Obra para Revista Ophelia. 2021)

Nació en Argentina y vive en Chile desde hace muchos años...

Mi destino cambió de rumbo en el 2002, al dejar de vivir en mi querida provincia de Mendoza, y me traje a una nueva aventura en otro maravilloso país como es Chile. De Argentina y Mendoza mantengo el hablar muy fuerte, el ser sincera y espontánea, el reconocer mis errores y reírme de mí misma, el ser muy apasionada y desordenada, en el pasarla bien y

“We are all a collage, different parts getting together and falling apart, breaking and mending.”

You were born in Argentina, but you’ve been living in Chile for a long time...

My destiny changed its course in 2002, when I stopped living in my beloved Mendoza, Argentina, to begin a new adventure in another wonderful country such as Chile. Something that hasn’t left me from my time in Mendoza, Argentina, is the habit of being a loud talker, my sincerity and spontaneity, the ability of recognizing my mistakes, laughing at myself and always loving a good time, while also being passionate and disorganised. The social gatherings, the parties, my country’s customs such as drinking good mates, all these things have helped me the most each time I feel like I miss my origins. But what’s more important to me is the beautiful family that I was able to create here. My heart has two sides, an Argentinian side and a Chilean one. That makes me part of this country.

How do you see the art scene of both countries?

I believe Argentina has been a big cultural world for a long time, since it is a very large country and it’s filled with plenty of good artists from different cultural fields, such as music, poetry, architecture, etc. So to sum up, I think Argentina is a country that knows how to value the past, a country that brings back the old to make it a part of the future. And while Chile has wonderful artists -some of them rather unknown or forgotten- I think it lacks a lot in the promotion aspect, it lacks people “believing” in them, companies sponsoring them, helping them reach further places. It’s very difficult to find people interested in being a part of your project. There are contests and scholarships, but I think something is missing yet.

Tell us about your technique.

The technique of my art is manual. I use both new and old materials such as images from magazines, newspapers, tickets, fabrics and recycled elements that are consistent with the concept I want to showcase. I also apply photography, thus achieving photomontages of the collages with a single objective: to make them look real and full of life. I play with the new and with the old.

What does collage mean to you?

I believe that we are all a collage. We are different

Tiempo distante (Collage Fotomontaje sobre tinta china y acrílico al agua) 120 cm x 90 cm. Obra para Revista Ophelia. 2021

parts getting together and falling apart, breaking and mending. That makes our life story a never-ending succession of eternal moments and past experiences, and all these moments can help us create a more colourful present, a way more promising future.

The term collage comes from the French term “coller”, which means “to glue” or “to stick”, and was coined by Pablo Picasso and Georges Braque.

(De izq. a derecha) *Restauración* (90 x 60 cm. 2021) - *2 mil horas* (60 x 40 cm. 2019) - *Multifuncional* (90 x 60 cm. 2021)

evolución de esta técnica...

Collage es cortar, pegar y un sinfín de cosas. Antiguamente fue usado por muchos artistas ya que fue una forma nueva de trabajar y de descubrir nuevas texturas, también una forma más económica de conseguir materiales para sus obras, ¿quien no tiene un papel, tijeras y cola de pegar? Creo que eso también llevó a muchos artistas de antes a incorporarlo en sus trabajos. En la creación está la magia, y creo que el papel es y tiene que seguir siendo reconocido como un material noble, simple y lleno de posibles invenciones. Por supuesto que todo ha evolucionado, que todo cambia, pero de algo estoy muy segura, el papel seguirá con nosotros; quizá de otra forma, quizá teniendo más conciencia de lo que tenemos que reciclar, pero creo que definitivamente es un valor agregado.

¿Qué es lo que más le seduce de esta técnica? ¿Cuáles

son los exponentes que sigue y admira?

Poder trabajar con mil colores, formas, imágenes y poder combinar unas con otras hasta lograr algo bueno y que me guste, y así poderlo transformar en obra. Me encanta mezclar formas y texturas, fondos y superficies que hacen que me transporte a algo teatral, el inventar personajes e historias hace que me sienta parte de ellas, y eso es lo que me encantaría transmitir. Admiro a muchos artistas, podría escribir una página entera, soy una adicta al arte. Puedo quedarme horas en un museo mirando un cuadro, adoro a **Van Gogh** y sus amarillos, amo el azul de **Matisse**, el rojo de **Kusama**, el verde de **Miró**, los grises de **Degas**, los óxidos del gran escultor **Irarrázabal**...

Teniendo en cuenta la cantidad de programas que existen, ¿no siente curiosidad por usar herramientas

For this reason, at the beginning of the 20th century, it became an important part of modern art. The history, development and evolution of this technique is curious ...

Collage is to glue, to stick, and endless things. It used to be a technique employed by many artists because it was a way of finding new textures, and a less expensive way of getting new materials. Who doesn't have paper, scissors and glue? I think that's the reason why many artists decided to use it for their work. I think its magic lies in the creation, and paper is and must be recognized as a noble material, simple and full of inventions. Of course that it has evolved, everything changes, but there's something that I am sure of, and that's that paper will always stay with us, maybe in another way, maybe being more aware of what we need to recycle, but I do believe it is definitely added value.

What seduces you the most about this technique?

What are the exponents that you follow and admire? Being able to work with a thousand colors, shapes, photos, and being able to combine one with another until I achieve something that I like, something good, and being able to transform it into a work. I love mixing shapes and textures, backgrounds and surfaces that make me transport myself to something theatrical. When I invent characters and stories, it makes me feel like I am part of them, and that is what I would love to convey. I admire many artists, I could write a whole page about it, I am an art addict. I can stay hours in a museum looking at paintings, I adore **Van Gogh** and his yellows, I love **Matisse's** blue, **Kusama's** red, **Miró's** green, **Degas's** grays, the oxides of the great sculptor **Irarrázabal** ...

Taking into consideration the number of computer

Viaje Austral
Collage
Fotomontaje
digitalizado
40 x 40 cm
2020

digitales?

Me encanta trabajar con las manos, pegar el papel, manipularlo, hacer fondos y escenarios para montar mis collages y poder representar lo que quiero decir, transmitir un mensaje, un por qué. Trabajo con cámara digital también, porque la idea es lograr una buena resolución del collage; hago fotomontaje y luego lo arreglo con algunas herramientas para que la obra final se vea bien. Igual trato de que algunos detalles se vean y la hagan más realista.

Siempre integra en sus obras la música, el baile y el teatro, ¿de dónde nacen estas influencias?

Desde muy pequeña, influenciada evidentemente por mis abuelos, antepasados y seguro amigos de mi alma. Estudié danza clásica, folklore, danza española, participe en todos los actos del colegio ya sea recitando,

cantando, actuando... Antes de venirme a vivir a Chile hice talleres de teatro con el actor y director **Ernesto Suarez** y actúe en grupos de teatro bajo su dirección. Creo que con él se despertó aún más el amor a las artes escénicas, a poder crear personajes que hoy plasmo en mis trabajos.

Habla de la importancia del trabajo y de la inspiración. ¿Cómo ha logrado mantener a través del tiempo la perseverancia y constancia en el trabajo? ¿Cómo suele inspirarse, cómo surgen sus ideas?

Creo que estar trabajando, hace que llegue aún más trabajo. Eso sí, hay momentos y momentos, uno puede crear en poco tiempo obras y luego viene un periodo que lo podría llamar de "observación", luego de ese periodo viene otra vez el de la "creación" que, por supuesto, va acompañada de la "inspiración". En tiempos de pandemia ha sido difícil

Rosa de los vientos
Collage
Fotomontaje
digitalizado
50 x 50 cm.
2020

programs out there, aren't you curious about using digital tools?

I love working with my hands, gluing the paper, manipulating it, making backgrounds and scenarios to create my collages and be able to represent what I want to say, to convey a message, a why. I also work with a digital camera, because the idea is to achieve a good resolution of the collage; I make a photomontage and then I fix it with some tools so that the final work looks good. I still try to make some details look more realistic.

You always incorporate music, dance and theatre into your works. Where do these influences come from?

From a very young age, I was obviously influenced by my grandparents, my ancestors and friends dear to my soul. I studied classical dance, folklore, Spanish dance, I participated in every school function, either

reciting, singing, acting ... Before coming to Chile, I did theatre workshops with the actor and director **Ernesto Suarez**, and performed in theatre groups under his direction. I think working with him awakened even more my love for performing arts, which made me want to create characters that I now capture in my work.

You talk about the importance of work and inspiration. How were you able to keep your perseverance over time? How do you get inspired? How do you get ideas?

I think working makes more work to come. Of course, everyone has their moments. You can create works in a short period of time, and then comes another period that could be called a period of "observation", and then another of "creation", which is then going to be accompanied by one of "inspiration." However, the pandemic has made it very

Mural (Collage Fotomontaje en papel digital. 190 x 120 cm. 2021)

trabajar, el mismo encierro, los tiempos, las energías hacen que a uno le cueste estar conectado; pero siempre surgen las ideas, hablando con la familia, con tus hijos, con tus amigos del alma, o solo viendo un árbol con un picaflor sentado en una rama. Creo que crear es un “don”, un regalo milagroso.

Cree que la incomodidad es, de alguna forma, la fuerza del arte. ¿En qué sentido?

Sí, creo que cuando un artista se siente incómodo con lo que está creando y trabajando hace que se frustre y replantee lo que quiere manifestar en su obra. Es un momento incierto, pero muy necesario de transitar, es ahí donde uno puede volver a empezar a crear otra vez, se necesita estar incómodo en el Arte, para poder luego plasmarlo y entenderlo.

difficult to work, but there are always new ideas coming along, either when you talk to your family, to your children, to your close friends, or when you see a hummingbird on a branch. I believe that creation is a “gift”, a miraculous present.

You say discomfort is, in some way, the force of art. In what sense?

Yes, I believe that when artists feel uncomfortable with what they are creating, that’s when frustration appears, which makes them rethink what they are doing, what they want to manifest within their work. It is an uncertain moment, but it is necessary, since it is the moment when one can start creating again, so it is a necessity to be uncomfortable in Art, so you can later translate it and understand it.

Guillermina Carassale

@claraguille

Guillermina, desde su taller en Santiago de Chile, nos confirma que la técnica del collage es inagotable y que está lejos de pasar de moda. La creatividad, para ella, no tiene límites y los resultados de sus obras siempre son muy llamativos. Lo clásico y lo nuevo, conviven a la perfección en sus creaciones.

Nació en Mendoza, Argentina el 16 de diciembre de 1974. Desde el 2002 está radicada en Santiago de Chile. Estudio en la Universidad Marcelino Champagnat y allí se tituló de Licenciada en Recursos Humanos y Relaciones Públicas. Entre 2008 y 2012 estudio varias técnicas en restauración de muebles antiguos y dibujo, pintura, fotografía y collage. Últimas exposiciones: Feria de Arte Spectrum 2020, Art Basel Miami, Florida. South Trip Gallery 2019-2020, con obras presentadas en galería virtual. Perseus Gallery, Manhattan, New York. Catálogos de arte de Lusgarden Auction’s House, subastas en galería virtual, 2020-2021. BuyArt Club, Galería virtual en Londres.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en junio de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza de la artista.

She was born in Mendoza, Argentina on December 16, 1974. Since 2002 she has been living in Santiago de Chile. She studied at the Marcelino Champagnat University, where she got a Bachelor’s degree in Human Resources and Public Relations. Between 2008 and 2012 she studied various techniques in antique furniture restoration and drawing, painting, photography and collage. Latest exhibitions: Spectrum 2020 Art Fair, Art Basel Miami, Florida. South Trip Gallery 2019-2020, with works presented in a virtual gallery. Perseus Gallery, Manhattan, New York. Lusgarden Auction’s House Art Catalogs, Virtual Gallery Auctions, 2020-2021. BuyArt Club, Virtual Gallery in London.

Exclusive interview Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in June 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Correction: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Media: Julián Reveco. Web content: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

Valdivia, Chile

Jessica Oñate

Su especialidad son las naturalezas muertas, un tema que parece ser inagotable. También pinta flores y paisajes que nos permiten conocer rincones de Valdivia, la ciudad donde vive y trabaja. La artista, que dicta talleres, cuenta con una amplia trayectoria y expone de forma asidua desde hace más de treinta años. “Nunca se termina de aprender”, dice.

Her forte is still life, a theme that seems to be everlasting. She also paints flowers and landscapes that allow us to get to know different corners of Valdivia, the city where she lives and works. The artist, a teacher in workshops, has had a long career and has exhibited her work regularly for more than thirty years. “You never stop learning”, she claims.

“Girasoles” (Óleo sobre tela - 100 x 100 cm. 2018)

“El bodegón parece ‘inocente’, pero exige de mucha técnica”

¿Cuáles son los beneficios y las desventajas para un artista al desarrollar su carrera “desde el sur del mundo”?

Es un privilegio para mí vivir en este lugar de Chile, con un paisaje único, con bosques, ríos de gran caudal y navegables. Está alejado de la capital, es verdad, pero Valdivia es una ciudad cultural por excelencia, con una vida intensa en todo lo que al arte se refiere. Cuna de pintores, escritores, poetas y artistas. Cuenta con dos centros culturales que prestan hermosos espacios para mostrar la creatividad de los artistas locales. La Universidad Austral también cuenta con grandes espacios para ello.

¿Qué es lo que más le gusta de representar naturalezas muertas?

Me gusta mucho pintar bodegones, trabajar los volúmenes, el color, la composición, las luces... Antes de pintarlos los pinto en mi mente. Una vez tengo el dibujo finalizado lo puedo trabajar, sin este “trabajo” previo no me funciona... Llamémoslo inspiración.

En relación a sus paisajes. ¿Valdivia es la protagonista?

Me adjudiqué en tres oportunidades proyectos *Conarte*, en los que mi propuesta consistía en pintar Valdivia y su entorno. Estas propuestas me permitieron recorrer los hermosos lugares de mi Región. De este lugar todo me atrae; es una ciudad encantadora, cada rincón de ella es “pintable”. Valdivia es una bella pintura.

“Canastos” (Óleo sobre tela - 140 x 100 cm. 2008)

En su obra no hay preocupaciones sociales, históricas o mitológicas. ¿Dónde radica entonces el encanto por pintar bodegones o paisajes que, a nivel discursivo, parecen “inocentes”?

Con mi pintura no pretendo hacer una crítica social. Me gusta pintar lo que me agrada y fluir en lo que es estéticamente atractivo, para producir en quien la mira un sentimiento de bienestar y agrado, dar en lo posible una instancia de sosiego al alma. El bodegón es trabajo de taller propiamente tal. Con él se aprende composición, volumen y sobre todo luz. Requiere de desafíos, lo que me encanta y lo convierte en algo entretenido. El bodegón parece “inocente”, pero exige de mucha técnica.

¿Qué es lo que más disfruta de pintar?

De preferencia me gusta pintar en la noche y con música. Para mí la pintura implica espiritualidad, conexión... Dejas volar tu mente, tu imaginación, es un descanso para el alma... Lo único que llena tu mente en esos momentos es trabajar esa luz que debes sacar de aquel lugar para que lo envuelva todo. Es no sentir el cuerpo que ha estado por largas horas trabajando. Son momentos mágicos en soledad.

Pintora de formación autodidacta. ¿Cómo ha resuelto a lo largo de su extensa trayectoria la necesidad de aprendizaje?

Ya casada y con tres niños, tomé cursos en la Universidad Austral en el año 1979, con muy buenos maestros. Luego estudié, del 90 al 95, con el destaca-

“Still life might seem ‘innocent’, but requires a lot of skill.”

“Canastos” (Óleo sobre tela - 140 x 100 cm. 2008)

What are the benefits and disadvantages of developing a career “in the south of the world”?

For me it is a privilege to live in this part of Chile, with its unique landscapes, forests, and navigable, fast-flowing rivers. And while it's true that it's far from the capital, Valdivia is a cultural city of excellence, with an intense life in everything regarding arts. It is a cradle of painters, writers, poets and artists. It has two cultural centres that offer some beautiful spaces to showcase the creativity of local artists. The Austral University also has great spaces for this purpose.

What do you like most about painting still life?

I really like painting still life, working on the volume, the colour, the composition, the light. I paint them in my mind right before I start working on them. I can only start painting once I have that process finished. I can't do it without that previous 'work.' Let's call it inspiration.

In relation to your landscapes, is Valdivia the protagonist?

I won three *Conarte* projects and my proposals were to paint Valdivia and its surroundings. These projects allowed me to visit all these beautiful places from my region. Everything about this place is enchanting to me. It's a beautiful city, I find every corner to be “paintable.” Valdivia is such a beautiful painting.

In your work there are no social concerns, historical or mythological. What's the charm of painting still life, when, at a discursive level, others might deem it as ‘innocent’?

I do not intend to make a social statement with my painting. I like to paint what pleases the most, and to flow between what I find to be aesthetically attractive. I want to evoke some sort of pleasure, a feel-good sensation within the viewer, and to offer a moment of tranquillity for the soul. The still life is workshop work as well. It teaches you composition, volume and above it all - light. It is a challenge, and that's what makes it entertaining. I love it. Still life might seem “innocent”, but it requires skill.

What do you enjoy most about painting?

I prefer to paint at night and with music. For me painting implies spirituality and connection, you allow your mind and imagination to fly. It is a rest for the soul. The only thing that can fill your mind in these moments is to work on that light that you must take out so it can reach it all. It's not feeling the body despite the fact you've been working for hours. Magical instances of solitude.

As a self-taught painter, how did you resolve the constant need to learn throughout your extensive career?

Already married and with three children, I took courses at Austral University in 1979 with very good

do **Pablo Flández**. Mis maestros me dieron la base para después investigar y descubrir lo que más me agradaba... son siempre búsquedas eternas hasta encontrar lo que sintonice con uno. En definitiva, lo que te haga feliz y realizada, es esto lo atractivo de la pintura porque tiene vida propia. Nunca se termina de aprender.

teachers. Then I studied, from 1990 to 1995, with the outstanding **Pablo Flández**. My teachers gave me the basics to then start investigating and discover what I liked the most. It is an eternal search until I find what I like the most. Ultimately, what makes painting beautiful is to find whatever makes you feel happy and fulfilled, since it has a life of its own. You never stop learning.

¿Ha sentido en algún momento de su carrera la “frustración”? Por el contrario, sus momentos más gratificantes ¿cuáles han sido?

Have you ever felt “frustration” during your career? On the contrary, what have been your most rewarding moments?

Momentos de frustración no recuerdo, todo lo contrario me siento bendecida de hacer lo que hago. Mis momentos gratificantes han sido los premios que he ganado en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, como también la Medalla de Reconocimiento por mi aporte Cultural a la ciudad de Valdivia, otorgado por la Cámara de Diputados de Chile en el 2012.

I don't remember moments of frustration, on the contrary, I feel blessed to do what I do. My most gratifying moments have been the awards I have won at the National Society of Fine Arts, as well as the Medal of Recognition for my cultural contribution to the city of Valdivia, awarded by the Chamber of Deputies of Chile in 2012.

¿Pintor que admire?

Which painter do you admire?

Mi artista clásico es Rembrandt, es soberbio... con una técnica maravillosa. Contemporáneo, sin dudar, el chileno Claudio Bravo.

My favourite classical artist is Rembrandt. He is superb, such a wonderful technique! And from contemporary times, without a doubt, the Chilean Claudio Bravo.

Usted tiene trayectoria como escritora y ha editado libros. ¿Puede contarnos un poco más de esa otra faceta creativa?

You have a trajectory as a writer, with some published books. Can you tell us a little more about this other creative facet?

He publicado tres libros, dos de temática espiritual y el tercero, un libro de cuentos infantiles que narra cuatro historias de una abejita llamada Jacinta. Son historias que le inventé a mis hijos cuando eran pequeños. Este libro fue ganador de un Proyecto CONART. Está ilustrado totalmente por mí, con acuarelas. Todo es arte y me siento bendecida de ello.

I have published three books. Two of them are about spiritual themes, and the third one is a children's book that tells four short stories about a little bee called Jacinta. These are stories I wrote for my own children when they were little. This book was the winner of a CONART Project. It was entirely illustrated by me, with watercolours. It is all art and I feel blessed by it.

“Troncos”
(Acrílico y espátula
140 x 100 cm.
2014)

Jessica Oñate

@onatejessi

Bodegones sureños: La artista chilena, de extensa trayectoria, posa en su casa junto a una de sus pinturas. Se trata de “Bodegón de alfombra y cobre” (óleo sobre tela, 2005). Una pintura premiada por la Sociedad Nacional de Bellas Artes.

Nació el 24 de febrero de 1950 en la Región de los Ríos. Pintora de formación autodidacta, su maestro más importante fue Pablo Flandes. Ha ganado cuatro proyectos CONARTE. Medalla de Reconocimiento por su aporte Cultural a la ciudad de Valdivia otorgado por la Cámara de Diputados de Chile (2012). Premios por la Sociedad Nacional de Bellas Artes (Santiago). Expone de forma asidua desde el año 1999. Dicta talleres a niños y adultos desde el 2005. Casada, tres hijos, nueve nietos.

Born on February 24, 1950 in the Los Ríos Region. Self-taught painter, her most important teacher was Pablo Flandes. She has won four CONARTE projects, and a recognition medal for her cultural contributions to the city of Valdivia, awarded by the Chamber of Deputies of Chile (2012). She has also received an award by the National Society of Fine Arts (Santiago) and has regularly exhibited her work since 1999 and teaches in workshops aimed at children and adults since 2005. Married, three children, nine grandchildren.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista. Fotos de obra: Paola Muñoz.

Exclusive interview Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Networks and Youtube: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist. Artwork photos: Paola Muñoz.

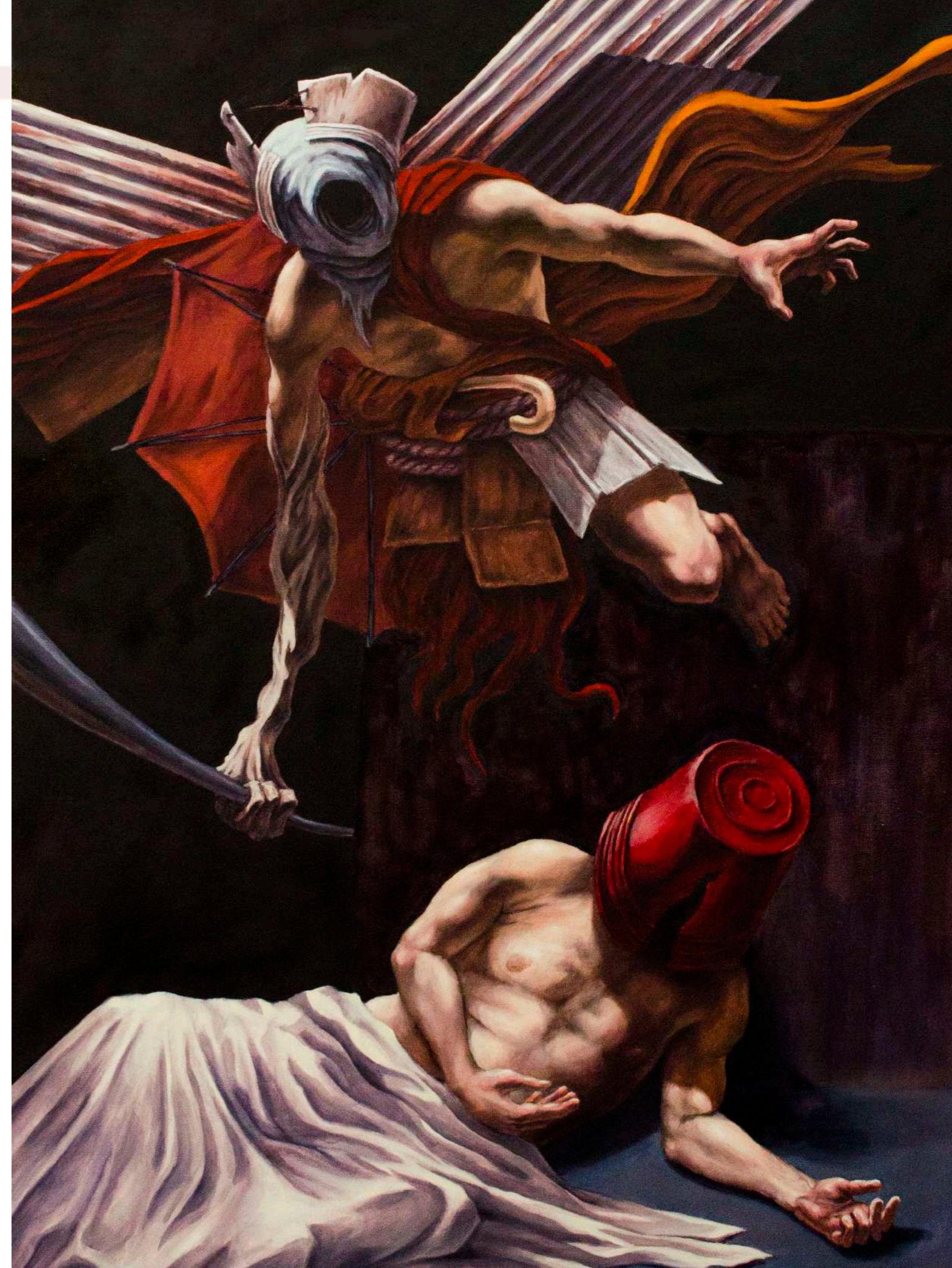
Puerto Montt, Chile

Jorge Olavarría

Dueño de un oficio muy cuidado y académico. Trabaja con el estudio de la figura, la representación de lo humano y sobre todo la “cita” de obras barrocas o neoclásicas. “Lo que más me gusta de la pintura barroca es la teatralidad y artificialidad”, confiesa. A su propuesta la entiende como realismo de lo artificial y responde, según él, a cierto “clima de desasosiego” que vivimos hoy como también al generado por “otras pandemias” que ha padecido la humanidad.

He's the owner of an academic skill craft. He works with the study of the figure and the representation of human beings, inspired by baroque and neoclassical art. “What I like most about Baroque painting is the theatricality and artificiality of it,” he says. He sees his own work as a “realism of the artificial”, an artwork that is the by-product of a certain “climate of uneasiness” that we are currently going through, which is the result of “other pandemics” that humanity has faced.

“Para mí el oficio es una forma de vivir y entender el arte”

“For me, craftsmanship is a way of living and understanding art”

Tríptico

Usted forma parte de una camada de pintores chilenos muy interesantes, comandada -quizás, y sin querer-, por Guillermo Lorca García-Huidobro... Hay una línea de trabajo similar a la de Giovanna Ruz Valencia u Oscar González... ¿Se siente parte de una “camada” de pintores chilenos contemporáneos?

La verdad nunca me he sentido parte de alguna tendencia o colectividad pictórica, el hecho de tener que aprender y desarrollarme lejos de la capital, la influencia de maestros (u otros pintores) y principales instituciones me ha hecho más bien una especie de “outsider”. En esta situación, muchos reconocidos artistas chilenos para mí son tan fantasmagóricos como los grandes referentes de la pintura occidental. Esa distancia, creo que es la razón por la cual he puesto mi atención en estudiar a profundidad estos últimos. A Guillermo Lorca lo admiro mucho como pintor, tiene una técnica realmente envidiable, pero admito que no comulgo para nada con sus motivos o las imágenes que crea y lo descarto como una influencia directa en mi obra. A Giovanna Ruz y Oscar González los descubrí no hace mucho, ambos son artistas increíbles, me han gustado mucho sus obras y siento que sí conecto con ellos.

¿Qué lugar cree que tiene el oficio? ¿Qué lugar se le da en las facultades de arte?

Para mí el oficio es una forma de vivir y entender el arte, por lo tanto es transversal al medio creativo y la contemporaneidad. Creo que responde más a las

necesidades del artista antes que cualquier discurso: no se trata de defender el oficio por conservadurismo o tradición, sino por el proceso y la experiencia de la dimensión sensible del arte. Considero que hay muchos sesgos innecesarios y algo anticuados respecto de cómo se aborda la relación entre el oficio y el arte contemporáneo en facultades y otras instituciones. Se asume que el oficio diverge del lenguaje y los propósitos de este tipo de arte cuando realmente no es así. Hay y ha habido muchos artistas contemporáneos que sí destacan por esa característica. Un ejemplo de esto son artistas de medios digitales como creadores de imágenes bidimensionales o tridimensionales, detrás de sus obras hay un “saber hacer”, un gran conocimiento de su plataforma creativa y mucha dedicación.

Podría decir que lo suyo es un realismo “dark”, no le interesan los colores cálidos, ni luminosos.

Yo no llamaría mi propia pintura como realista, mis referencias no están tanto en la realidad sino más bien en el arte mismo, su historia y también el gran archivo de imágenes de distintas procedencias que se van incorporando al imaginario. Si lo pusiera en esos términos sería una especie de realismo de lo artificial. Pero sí es evidentemente “dark”, no porque no me interese la calidez y la luminosidad sino porque la propia obra suele delatar al artista y lo que “le sale pintar” y lo que no. De hecho, muchas de las pinturas que más me gusta contemplar son justamente opuestas a lo que yo hago.

Díptico

You are part of an extremely interesting group of Chilean painters, lead -perhaps, and unintentionally- by Guillermo Lorca García-Huidobro. Your work seems to have a similar tone to the work of Giovanna Ruz Valencia or Oscar González. Do you feel part of some type of group?

To be honest, I have never felt part of any type of collective or pictorial trend. As I had to learn and develop my skills far from the capital, I didn't receive the influence of teachers, painters or main institutions, which made me a little bit of an outsider. So to me, a lot of the great Chilean painters feel as “ghostly” as the great masters of Western art. I think that's the reason why I have decided to focus my time on studying the latter. I admire Guillermo Lorca as a painter a lot, since he has an extremely enviable technique, but I wouldn't mention him as a direct influence of my work. But I have found out about the work of Giovanna Ruz Valencia and Oscar González not long ago, and I think they're both incredible. I really like their art and I do feel like I connect with them.

What's the place of craftsmanship in art? Do you think universities care for it?

To me, craftsmanship is a way of living and understanding art, so it is transversal in the creative process and in contemporaneity too. I think it says more about the needs of the artist rather than any

type of discourse: if we defend craftsmanship, it is not for the sake of tradition or conservatism, it's for the sake of the process and the experience of the sensitive dimension of art. I believe that there are many unnecessary and somewhat outdated biases in colleges and other institutions when it comes to how we understand the relationship between craft and contemporary art. It is assumed that craft comes from language, and that it's the purpose of this type of art, when it's not like that. There are plenty of contemporary artists who challenge that notion. One example would be digital artists who create two-dimensional or three-dimensional images. There is a “know-how” behind their work, a great knowledge behind their creativity, and a lot of dedication.

Could we say you have a “dark” realism? I don't see bright, warm colours...

I wouldn't call my work “realist.” My references don't come from reality that much, but from art itself, its history, and the large archive of images that come from different places that are being included to the imaginary. If I had to name it, I'd say it is a “realism of the artificial.” However, it is obviously “dark”, but that doesn't come from any type of disdain towards warmth and light, actually, most of the paintings I like are the opposite of what I do. I'd say that art itself tends to “expose” the artist and sometimes, that's what feels more natural to represent.

Tres brujos sacrificando a un invunche

Tiene a la figura humana como centro de su quehacer...

Más que la figura humana, trabajo con el estudio de la figura en sí, la representación de lo humano y sobre todo la "cita". La mayoría de los personajes que pinto son citas de obras barrocas o neoclásicas, pero privados de esa "simulación de verosimilitud humana".

La Peste Negra en la Edad Media influyó mucho en las artes plásticas (El Bosco, Bruegel y otros). ¿Esta pandemia influirá en la pintura actual? ¿Podríamos decir que su pintura está a tono con los tiempos de pandemia que vivimos?

Creo que el principal efecto de la pandemia en la pintura se ha dado primero en el artista mismo antes que en su obra; es decir, el abandono, la precarización de su trabajo, la falta de oportunidades, etc. Naturalmente el trágico dilema general de la pandemia tendrá un efecto en la producción artística, aunque debido a la naturaleza anacrónica y reflexiva de la pintura aún sea muy temprano para manifestarse notoriamente. Mi pintura no hace referencia a ningún tema contingente de manera literal porque me parece poco honesto hablar con la voz de otros, pero creo que sí responde al clima de desasosiego que ésta y "otras pandemias" han ido arrastrando alrededor nuestro.

The human figure is the centre of your work...

More than the human figure, I work with the study of the figure itself, the representation of the human and above it all, the "citation." Most of the characters I paint are citations from baroque or neoclassical works, but deprived of that "simulation of human verisimilitude."

The Black Death, in the Middle Age, influenced plastic arts a lot (El Bosco, Brueghel and others). Will this pandemic influence modern painting? Could we say that your painting is in tone with the times we are currently going through?

I believe that the main effects of this pandemic have been seen mostly in the artist himself, and then in their work. The neglect, the precariousness of work, the lack of opportunities, etc. Naturally, I do think that the tragic, overall dilemma of the pandemic will impact the future artistic production, but taking into consideration the anachronistic and reflective nature of painting, I'd say it's too early for this to be noticeable yet. However, my painting doesn't make explicit references to any "hot topic" of public discourse, since I do think it's dishonest to speak with other people's voice, but I do believe my art is the by-product of a certain "climate of uneasiness" that we are currently going through, which is the result of "other pandemics" that are lurking around us.

Jorge Olavarría: la joven promesa de la pintura chilena. Su obra está anclada en lo tradicional y, a su vez, es una osada propuesta. "La verdad nunca me he sentido parte de alguna tendencia o colectividad pictórica", explica el artista que demuestra gran pericia técnica.

Pintor de la ciudad de Puerto Montt, nacido en Chaitén (Chile) el año 1995. Licenciado en Artes Visuales de la Universidad Austral de Chile. Últimas exposiciones destacables: Serie "Los escenarios secretos" en el Museo de Arte Moderno de Cuenca, Ecuador (2020), y exposición individual en la Galería virtual internacional Quarentena Galería (2020).

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

A painter from the city of Puerto Montt, born in Chaitén (Chile) in 1995. He graduated in Visual Arts from the Austral University of Chile. Recent notable exhibitions: Series "The secret scenes" at the Museum of Modern Art of Cuenca, Ecuador (2020), and an individual exhibition at the international virtual gallery Quarentena Galería (2020).

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Correction: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Media: Julián Reveco. Web content: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

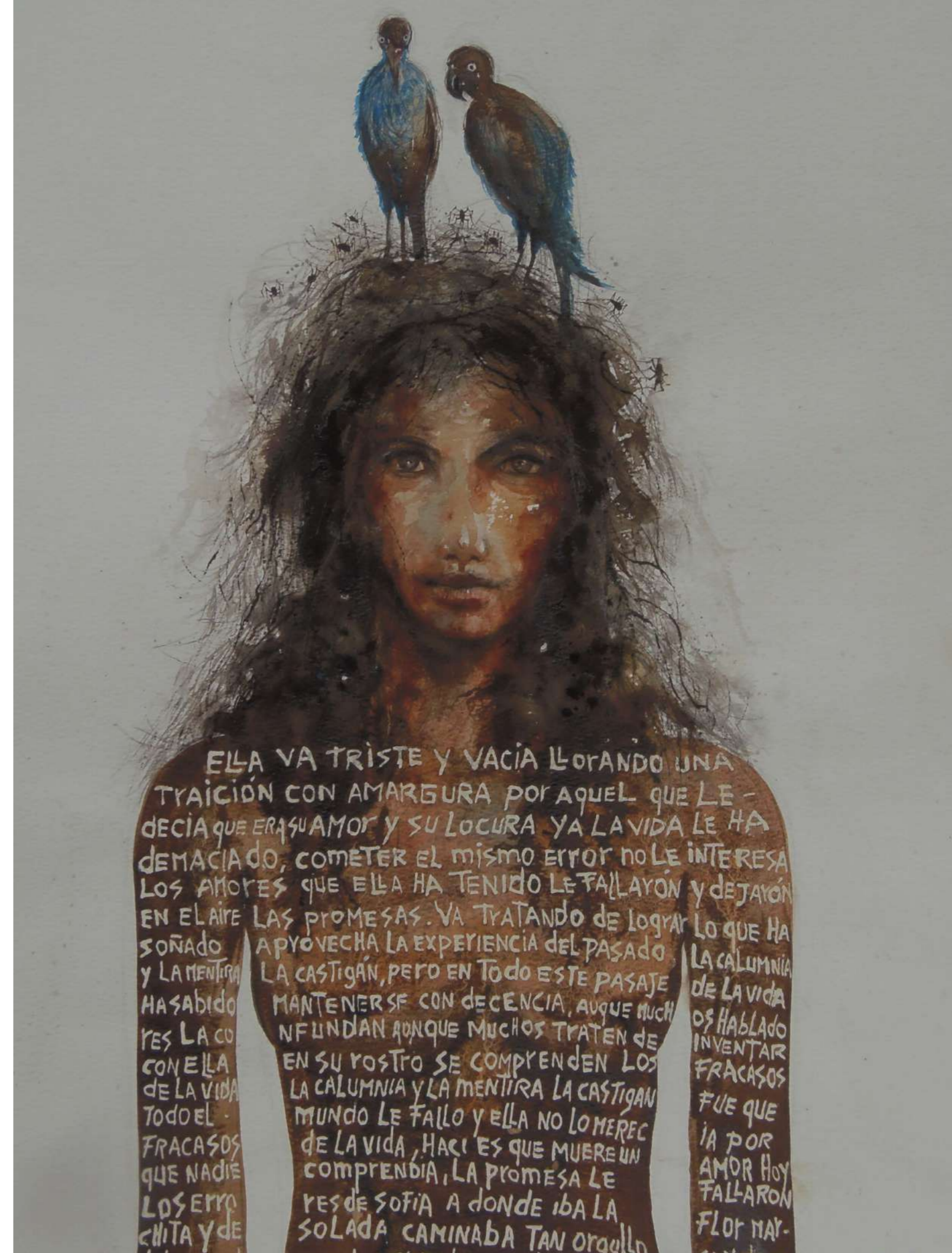
Arequipa, Perú

Juan Manuel Champi

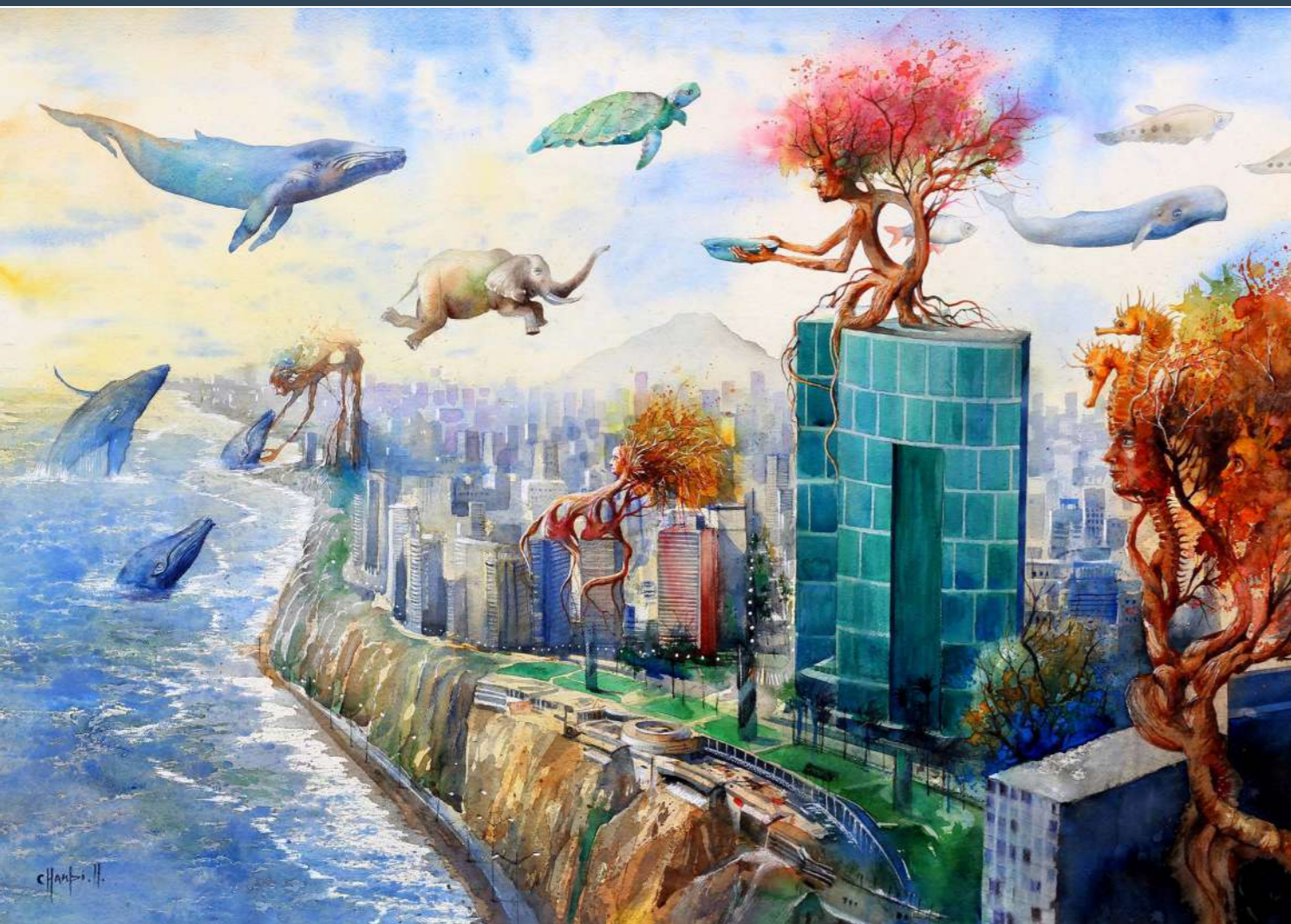
En la obra de este talentoso artista se da una mezcla interesante; pintura existencial, expresionista y siempre con el color de la selva peruana. La locura ha sido uno de los tópicos que más le ha interesado explorar, aunque también manifiesta su interés por la depredación y la contaminación. Versátil, además de pintar, esculpe y realiza instalaciones. Aquí, nos cuenta recuerdos ligados a su infancia y nos habla del lugar que ocupa la memoria en la vida de un artista.

There is an interesting mixture in the work of this talented artist, a painting that is existential, expressionist and always filled with the colours of the Peruvian jungle. Madness has been one of the topics he has explored the most, although he is also interested in depredation and pollution as well. A versatile artist, besides painting, he sculpts and creates installations. Now he's here to tell us about his childhood and the place that memory occupies in the life of an artist.

“En los lugares mágicos de nuestra sagrada Pachamama descubrí mi forma de ver el universo”

“In the magical places of our sacred Pachamama I discovered my way of seeing the universe.”

What place does memory and nostalgia occupy in your life?

I was born in the city of Arequipa, in southern Peru. It is one of the deepest canyons in the world, and it has indigenous people that still preserve their culture. My parents were born there, in the town of Ichupampa, and I have felt connected to that beautiful valley since I was a child. I lived there sporadically because I also studied in the city of Arequipa, and then I lived in the Colca Valley. From my point of view, memory is important. To me, art began in these magical places of extremely rocky geography such as the Andes Mountains, and it has helped me to deal with my own existential questions since childhood. In the magical places of our sacred Pachamama, I discovered my way of seeing the universe. Now, as an adult, I have become a child again, and I will never stop being one. Time is relative and I feel that, in the distance, both life and death smile at us.

a child I have wanted to use my drawings and coloured pencils to capture the colour of the mountains and the sunsets; to paint the fields and the trees, to feel the rain and the hail. I remember playing with my friends and cousins until we were tired and then gaze at the view. There were also some extremely interesting scenes that I saw while working the land with my parents.

Your pictorial interests have been changing very fluidly...

My work went through a series of stages and mutations. I believe that everything is a part of a constant evolution, a construction of thought with new ideas or theories. Every now and then I change the subject matter, otherwise life would become boring and I don't like that. Particularly in the beginning, I always addressed my own observations about human madness. These “crazy” characters have always been with me.

Could we affirm that your interest in drawing and painting came from your admiration for these landscapes?

It's true. Landscape has always been an exciting and complicated subject as well. Since I was

Even when you deal with themes and issues of the 21st century, you also deal with the past...

The past is a source of wisdom. The great masters left good records of their time and its context. As good students, we should always be learning from them. After all, the glass must be empty in

Reconstrucción el origen de la vida

Óleo sobre lienzo
110 x 105 cm
2021

Nuevos Cambios
Acuarela
104 x 74 cm
2021

¿Qué lugar ocupa el recuerdo, la nostalgia, en su vida?

Nací en la ciudad de Arequipa, al sur de Perú. Es uno de los cañones más profundos del mundo, donde aún hay poblaciones ancestrales que conservan su cultura. Mis padres nacieron allí, en el pueblo de Ichupampa, así que yo estuve desde niño muy involucrado en ese hermoso Valle. Vivía esporádicamente porque también estudiaba en la ciudad de Arequipa y después me iba a vivir al Valle del Colca. El recuerdo, la memoria, desde mi punto de vista, es importante. Para mí partió el arte en esos lugares mágicos de una geografía muy accidentada como la Cordillera de los Andes. Desde niño todo ello ayudó a mis preguntas existenciales. En esos lugares mágicos de nuestra sagrada Pachamama descubrí mi forma de ver el universo. Ahora de adulto he vuelto a ser niño; nunca dejare de serlo. El tiempo es relativo y siento que a lo lejos nos sonríe la vida y la muerte.

Es verdad, el paisaje era un tema apasionante y complicado también. Me acuerdo desde niño que quería capturar con mis dibujos y lápices de colores el color de las montañas y los ocasos, pintar los campos, los árboles, sentir la lluvia y el granizo. Jugar hasta cansarme con mis amigos y primos, luego contemplar lo que veía; también hubo escenas muy interesantes que yo observe al sembrar la tierra con mis padres.

Sus intereses pictóricos han ido variando con mucha fluidez...

Mi obra pasó por una serie de etapas y también mutaciones. Es que creo que siempre todo es parte de una evolución y una construcción del pensamiento, ya sea con nuevas ideas o teorías. Cada cierto tiempo cambio de temática, sino la vida se me haría aburrida y eso sí que no me gusta. Sobre todo de mis inicios, abordé mis observaciones acerca de la locura humana. Los personajes “locos” siempre me acompañaron.

¿Podemos decir que a partir de su admiración por el paisaje empezó su interés por dibujar y pintar lo que veía?

Si bien usted aborda temas y problemas del siglo XXI, también se vale del pasado...

El pasado es fuente de sabiduría. Los grandes

Hojas Sagradas (Acuarela - 50 x 70 cm, 2019)

maestros dejaron buenos registros de su tiempo y contexto que les tocó existir. Uno siempre debe aprender de ellos como buen estudiante. El vaso siempre debe estar vacío, para así adaptarnos y comprender los nuevos conocimientos. En mi caso, trato de reinterpretar algunos sucesos que pudieron estar inconclusos; me refiero a volver a tomar algunos detalles que los grandes maestros dejaron pero desde mi forma personal.

order to acquire and understand new knowledge. In my case, I try to reinterpret some events that might be unfinished; to retake some details left by the great masters but from my own perspective.

About “Ayahuasca”, how do you represent the memory of a world under its effects?

In this particular case, I was evoking the ancestral medicine, because ancestral medicine has been practiced since the beginning of time in the north, centre and south of our territory. I went through this ancestral ceremony with this plant on three different occasions in the depths of the Amazon, with the tribes of the jungle, where you can hear the rain and the singing of the animals.

Finally, what can you tell us about the artistic scene in Peru?

The scene is wide-ranging. There are international art fairs and biennials that are being organized sporadically, but the critical part would be that there is always some sort of insular circle involving art curators and critics who monopolize artists according to their own liking and convenience. The criteria they use is not so impartial, although I think this is a global issue. Personally I am not a part of this circle of critics, precisely because I do not like their methods. I prefer to go through my plastic career with more freedom.

Sobre “Ayahuasca”. ¿De qué forma se representa un recuerdo de un mundo bajo sus efectos?

En este planteamiento hice una remembranza a la medicina ancestral, ya que en los pueblos del norte, centro y sur de nuestro territorio se ha practicado la medicina ancestral desde tiempos inmemorables. Realice esta experiencia de ceremonia ancestral y conexión con la planta en tres oportunidades en las profundidades de la selva, por el amazonas con las tribus de la selva amazónica; allí, donde escuchas la lluvia y canto de los animales.

Por último. ¿Qué puede contarnos del escenario artístico de Perú?

El escenario es variopinto. Hay ferias internacionales de arte, también se organizan esporádicamente bienales. La parte crítica sería que siempre hay como una suerte de círculo cerrado con algunos curadores de arte y críticos que monopolizan, según su agrado y conveniencia, a los artistas. No es tan imparcial el criterio que suelen usar; aunque creo que esto es un tema global. Personalmente no soy mucho de participar con este círculo de la crítica, justamente porque no me agradan sus métodos. Prefiero hacer mi carrera plástica con mayor libertad.

Juan Manuel Champi

@juanmanuelchampi

Pintura peruana contemporánea de excelencia: Juan Manuel Champi pone en diálogo un cuerpo de obra rico y variado que se ocupa de diferentes aspectos de la producción visual de nuestra Latinoamérica. Muchos de sus cuadros se caracterizan por ser parte de las vivencias del propio pintor. Lo suyo es un elogio al talento.

Nació el 18 de enero de 1976. Vivió en Lima entre 1999 y 2016. Desde el 2016 vive en Arequipa. Estudió en la Escuela Nacional de arte Carlos Baca Flor de Arequipa (1995- 1998) y en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (1999-2002). Últimas exposiciones y reconocimientos: (2021) Exposición virtual internacional Expolatina de Arte. (2019-2020) IWS Peruvian Young - Festival Internacional Watercolor Society, Perú. IWS Premio Internacional de acuarela TLÁLOC, México. Premio Nacional John Constable, Peruano Británico, Lima, Perú (2018).

Born on January 18, 1976, he lived in Lima between 1999 and 2016 and currently resides in Arequipa. He studied at the Carlos Baca Flor National School of Art in Arequipa (1995- 1998) and at the National Superior Autonomous School of Fine Arts in Perú (1999-2002). Last exhibitions and recognitions: (2021) Expolatina international virtual exhibition of art. (2019-2020). IWS Peruvian Young - International Watercolor Society Festival, Peru. IWS TLÁLOC International Watercolor Prize, Mexico. John Constable National Award, Peruvian British, Lima, Peru (2018).

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Networks and Youtube: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

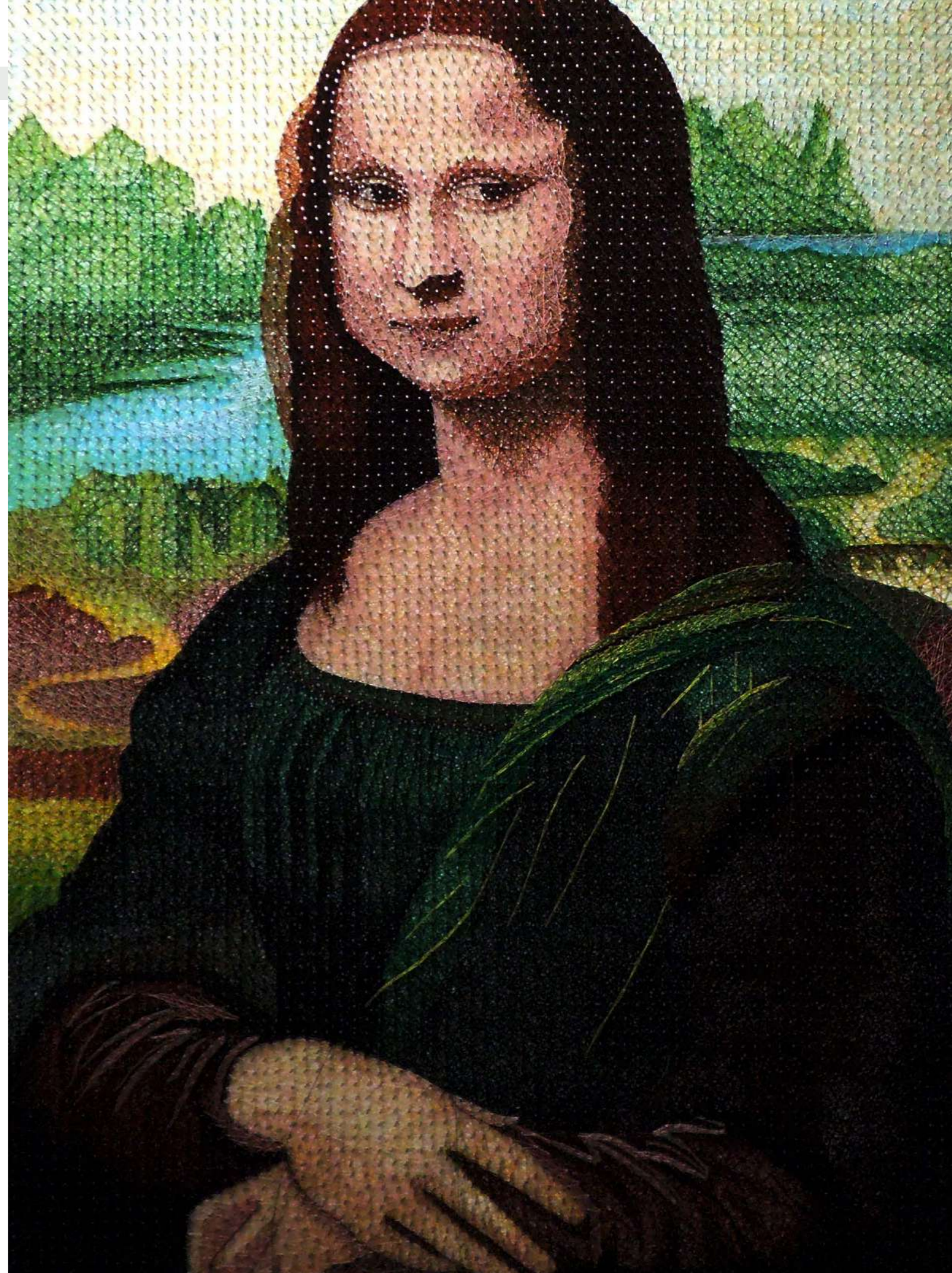
Monterrey, México

Luis Lira

Además de pintar y dibujar, está especializado en una curiosa técnica que requiere de mucha paciencia y dedicación: el hilorama. Tratando de salir de su zona de confort comenzó a hacer obras que sorprenden por la paciencia y dedicación que exigen. Para sus trabajos, siempre de grandes formatos, usa más de 15 mil clavos y aproximadamente 5.2 km de hilos de diferentes colores.

In addition to painting and drawing, he specializes in a curious technique that requires a lot of patience and dedication: string art. Trying to get out of his comfort zone, he began to create works that are surprising for the amount of patience and dedication that they require. His works can be so large that he has to use more than 15 thousand nails and approximately 5.2 km of threads of different colours.

Mona Lisa (Hilorama - 120 x 160 cm. 2018)

¿Conoce a otros artistas contemporáneos que exploren el hilorama? ¿Forman parte de un grupo?

El primero que vi hacer esto fue **Zen Palagniuk**, después investigué un poco y encontré la obra de **Ben Koracevic** y la obra de **Debbie Smyth**, todos con unos trabajos espectaculares a blanco y negro. Tanto como pertenecer a un grupo o camada no, pero sí me han contactado por medio de las redes sociales otros artistas como **MbahSurif** (Indonesia), **Atanael Moura** (Brasil) y **OleseaKyriacou** (Moldavia) para pedirme consejos; es así como he visto su crecimiento incorporando el color en sus obras. Además, comparten conmigo la idea de transmitir el conocimiento y fomentar el crecimiento del hilorama en el mundo.

¿Tiene algún límite su capacidad de trabajo? ¿No flaquea, no duda?

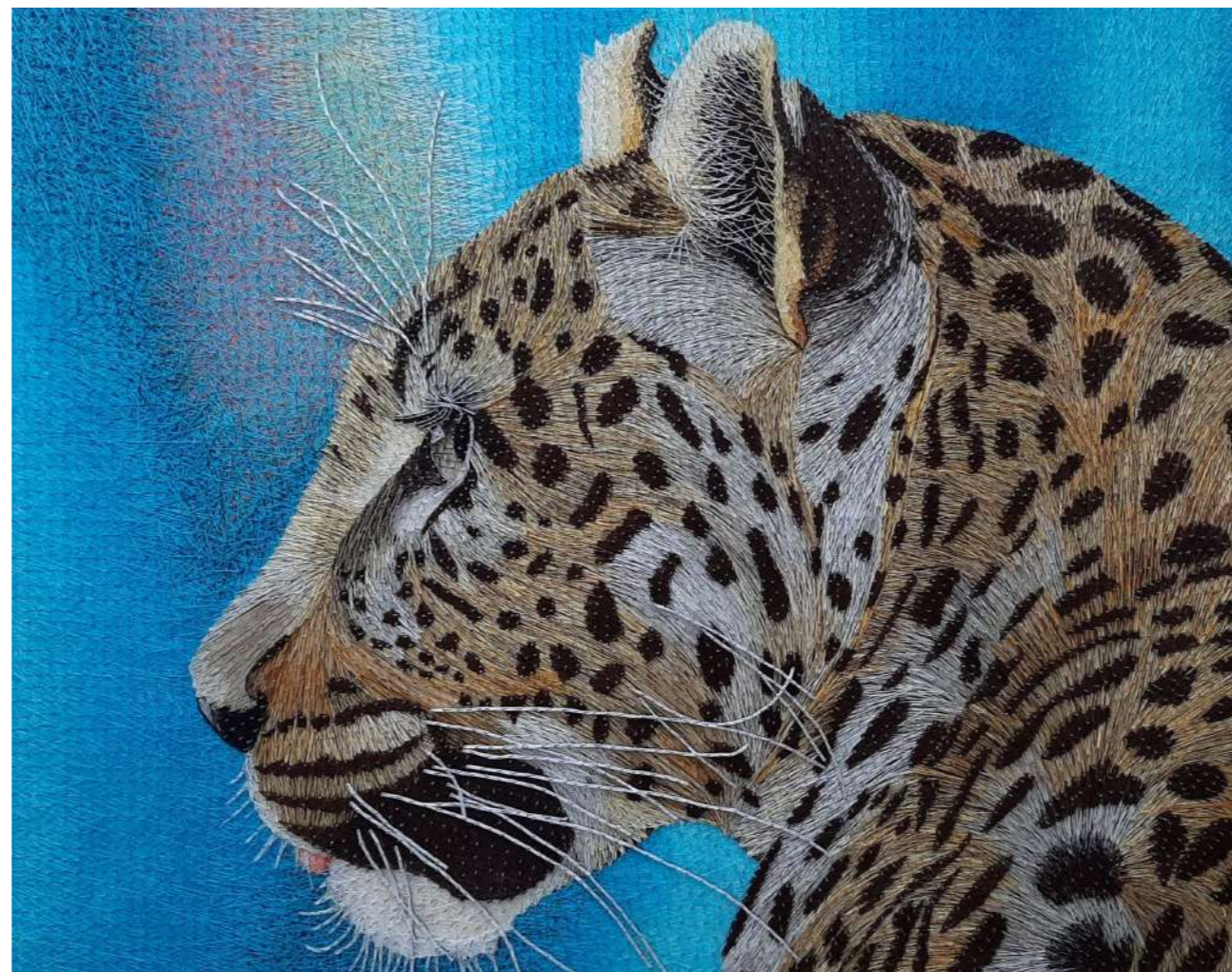
Los límites los ponen los materiales. He encontrado un formato ideal, más pequeños es muy difícil poder hacer tanto detalle y muy grandes se vuelven muy pesados. En cuanto a flaquear y dudar, todos los días tengo dudas de cómo resolver algún detalle del cuadro, qué colores mezclar para obtener determinado color, no es tan fácil como en la pintura y equivocarme representa tener que quitarlo y volverlo a hacer, sin embargo, es algo que me gusta y es parte de la obra ir resolviendo esos retos. Todos los días termino muy cansado física y mentalmente; físicamente al estar alrededor de cuatro horas con los brazos arriba a la altura de mis ojos para hilar correctamente, terminas con los brazos y hombros muy adoloridos; y mentalmente es como resolver un juego de destreza, tratando de cubrir toda el área sin pasar dos veces por el mismo lugar. Al final de cada día me digo “ésta es la última vez que hago este tipo de cuadros”, pero no es cierto; cuando termino ya estoy pensando en el que sigue.

¿No le preocupa que su obra sufra un rápido deterioro, por la fragilidad de los elementos que utiliza?

Sí, desde un principio fue una de mis preocupaciones. Antes de realizar el primer cuadro, hice pruebas con diversos materiales para garantizar la durabilidad. Derivado de esas pruebas uso hilo de nylon del #2, un hilo que soporta mucha tensión, prácticamente para este fin es imposible que se rompa, a menos que sea intencionalmente. Uso clavos inoxidable o clavos galvanizados con un baño de barniz y una

El Guasón (Hilorama - 160 x 120 cm. 2016)

Balam (Hilorama 120 x 120 cm. 2021)

Do you know other contemporary artists that do string art? Are they part of a group?

The first one I saw doing this was **Zen Palagniuk**, then I did some research and found the work of **Ben Koracevic** and the work of **Debbie Smyth**, all of them with some spectacular black and white work. As in regards to the group question, I'd say no, but I have been contacted through social media by other artists such as **Mbah Surif** (Indonesia), **Atanael Moura** (Brazil) and **OleseaKyriacou** (Moldova) for advice, which is why I have seen them adding some colour in their works. In addition, we all share the drive for spreading this knowledge and encouraging the growth of string art in the world.

Is there a limit to your work capacity? Do you hesitate?

The limits are set by the materials. I have found the ideal format: the smaller ones can be difficult because it's hard to be detailed, but the large ones become too heavy. And when it comes to hesitation, every day I deal with doubts about how to solve specific details, like what colours should I mix to obtain a certain result. It's not as easy as painting, since a mistake implies removing that part and starting over. However, these challenges are part of the work and it's something that I like. Every day I end up feeling physically and mentally tired: physically, because I have to spend at least four hours with my arms up, which has given me a lot of arm and shoulder ache; and mentally, because it is like solving a game of dexterity, trying to cover the whole area without going through the same place twice. And at the end of each day I always tell myself “this is the last time I'll do this kind of painting” and by the time I finish, I'm already thinking about the next one.

Aren't you worried about the rapid deterioration of your work, due to the fragility of the elements you use?

Yes. Since the beginning it was one of my concerns. Before beginning the first painting, I made tests with different materials to guarantee their durability. I figured out that it would be better to use #2 Nylon Thread, since it can handle a lot of tension, and it is almost impossible to break, unless you are consciously trying to break it. I use stainless nails or galvanized nails with a varnish bath and a thick wood so it can support the large amount of nails without deforming.

madera gruesa para que soporte la gran cantidad de clavos sin deformarse.

Recrear una obra como “La Mona Lisa” puede ser un gran riesgo...

Claro que es un riesgo. Sin embargo, me gustan los riesgos, así como también representar una obra de un artista al que admiro me motivó a realizarlo, sin duda poder lograr una réplica exacta en cualquier tipo de técnica es difícil, mucho más en el hilorama, si bien tengo clavos guía, no tengo todo el control de los contornos, influyen varios factores como el grosor del clavo, las sombras del hilo y la combinación de colores, es ahí donde uno, en base a la experiencia, busca sacarle provecho a estos factores y trata de que la obra esté lo más posible apegada a la realidad.

Un artista siempre es un soñador ambicioso... ¿Usted también va urdiendo su futuro?

Sí, hoy puedo decir que soy lo que soñé de niño, aunque me faltan muchos proyectos por realizar; actualmente me siento realizado y feliz por no haber defraudado el sueño de ese niño.

Mis preferidas son las versiones de Frida Kahlo y “El Guasón”. ¿Me puede contar la historia de alguno de estos trabajos?

El cuadro del “*Guasón*” tiene un lugar especial porque fue el primero. Lo escogí para poder representar toda la fuerza que tiene el personaje y fue mi primer cuadro; no tenía idea de cómo introducir el color a los retratos de hilorama. Todo lo que había visto en ese momento de otros artistas era a blanco y negro, y elegí un personaje que no ocupara tanto color; eso me daba la oportunidad de ir experimentando como agregar y difuminar colores siguiendo las bases del hilorama. Me dio mucho aprendizaje.

El colibrí de los ojos bonitos (Hilorama - 160 x 120cm. 2019)

Recreating a work like “The Mona Lisa” can be a big risk...

Of course it is a risk. However, I like risks. And representing the work of an artist that I admire this much is what motivated me to try it in the first place. But, without a doubt, to create an exact replica in any technique is difficult, particularly in string art. And even when I have guide nails, I do not have full control of the contours, and several factors influence the thickness of the nail, the shadows of the thread and the combination of colours. That's when you have to rely on your experience to take advantage of these factors and create a work as close to reality as possible.

An artist is always an ambitious dreamer. Are you also plotting your future?

Yes. Today I can confidently say that I am what I dreamed to be when I was a child, and even when I still have many projects, I feel fulfilled and happy because I did not disappoint that child.

My favourites are the versions of Frida Kahlo and “The Joker”. Can you tell me the story of one of these works?

The painting of “*The Joker*” has a special place in my heart because it was the first one. I wanted it to be able to represent all the strength of the character. And, as it was my first work, I had no idea how to add colour to string art portraits. Everything I had seen at that time from other artists was black and white, so I chose a character that wasn't known for being colourful, which gave me the room to constantly add and blur colours, while following string art bases. It was a great learning experience.

Luis Lira

www.luislira.mx - www.luislira.com

“Al final de cada día me digo: ésta es la última vez que hago este tipo de cuadros. Pero no es cierto; cuando termino ya estoy pensando en el que sigue”. Lo dice el artista mexicano Luis Lira desde su taller en Monterrey; es una de las figuras claves del hilorama en el mundo.

Nacido en Nueva Rosita, Coahuila, el 24 de septiembre de 1979, regió por adopción, pues actualmente radica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; donde llegó para continuar con sus estudios como Ingeniero. Desde pequeño mostró interés por las artes plásticas. Sus obras se encuentran en manos de coleccionistas privados.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza de Any Salinas y Vica Tavera.

Born in Nueva Rosita, Coahuila, on September 24, 1979, he is a native by adoption, as he currently lives in the city of Monterrey, Nuevo León, where he arrived to continue his studies as an engineer. Since he was a child he showed interest in the plastic arts. His works are in the hands of private collectors.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Media: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of Any Salinas y Vica Tavera.

Mendoza, Argentina

Mara Morón

La artista argentina, que vive en Mendoza, hereda el amor al mar de su abuela materna y una infancia entre barcos. Por todo ello, está realizando una serie de diseños artísticos que la conectan con su pasado y con el futuro, creando productos tan sutiles, etéreos y femeninos como innovadores y tecnologizados. Aquí se refiere a su proyecto, habla de los desafíos que implica conciliar el arte, el diseño y la artesanía y explica la magia de la cerámica.

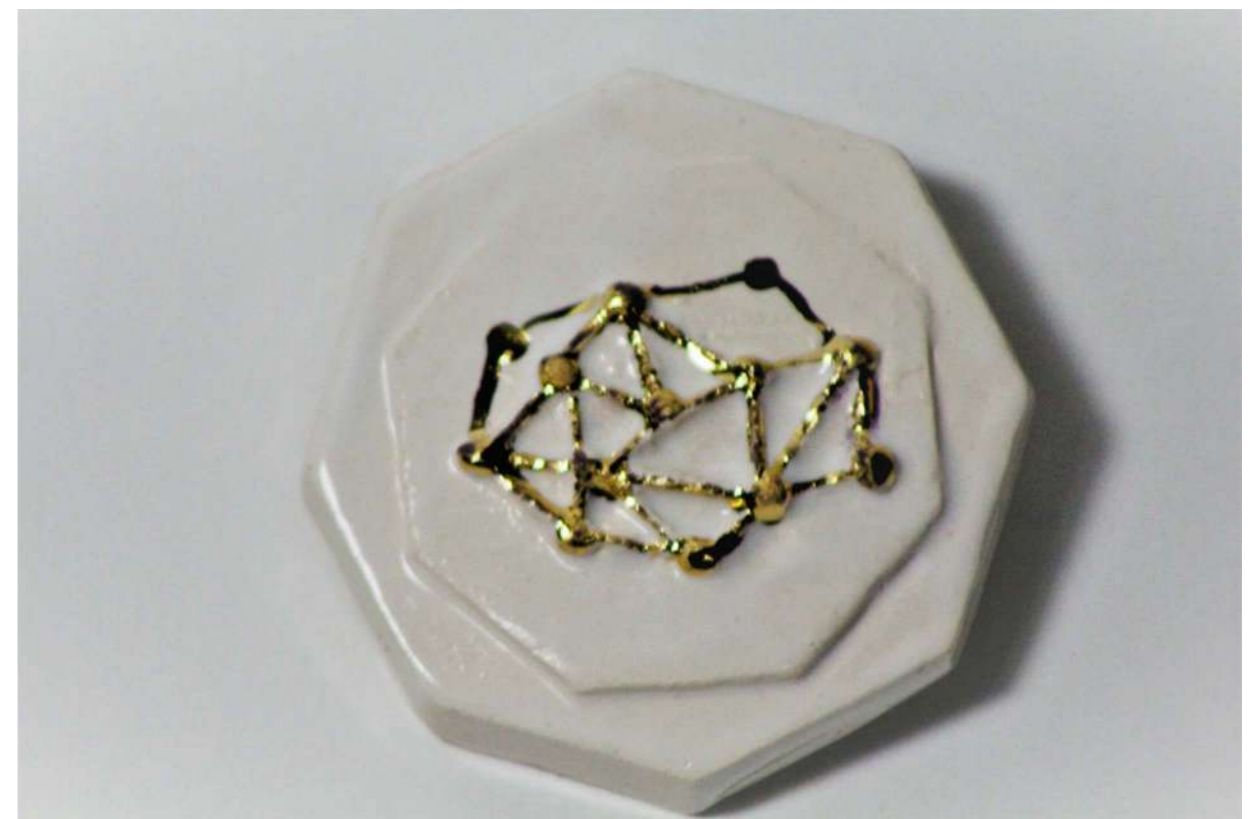
The Argentine artist, who currently lives in Mendoza, has inherited the love for the sea from her maternal grandmother, who travelled to the mountains without forgetting her origins. As an homage to her, the artist is creating a series of artistic designs that connect us with her past and future, crafting products that are as subtle, ethereal and feminine as they are innovative and fully technologized as well. Here she is to talk about her projects, and to discuss the challenges involved in mixing art, design and craftsmanship, as well as the magic of ceramics.

Línea de productos: dijes Conchilla.

Línea de productos: dijes Caracola.

Línea de productos: dijes Coral.

“Intentar crear utilizando nuevas tecnologías sin perder el alma de las cosas es mi objetivo”

“My goal is to use new technologies to create without losing the soul of things.”

El mar siempre será una inagotable fuente de inspiración...

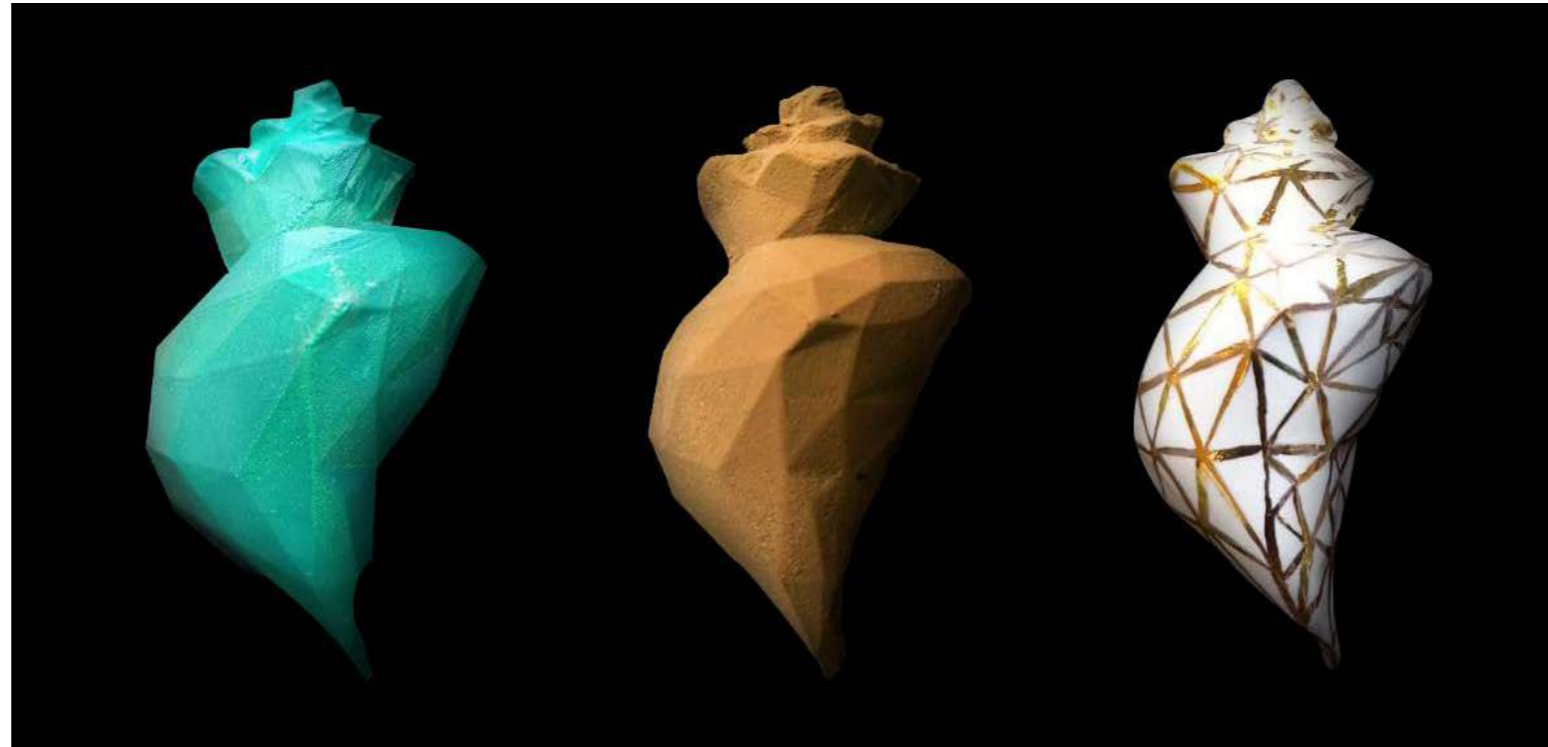
En la naturaleza están la mayoría de las respuestas. De tanto observar la perfección de sus formas y exactitud de sus estructuras, surge esta propuesta para bijouterie llamada *MarMara*, inspirada en el mar. Partí de tres elementos del mar: una conchilla, una caracola y un coral.

¿En qué consiste el proceso de trabajo?

Tomando como punto de partida sus imágenes figurativas, se procedió a hacer una síntesis geométrica de las mismas en programas de diseño, en este caso Rinho, y a llevarlas al lenguaje del *low poly*, que consiste en crear objetos con pocos polígonos, en el que se sacrifican los detalles y las texturas, por un modelado facetado que reemplaza al realismo puro, creando una abstracción figurativa geométrica con un lenguaje muy contemporáneo. Luego de la etapa de modelado 3D, se imprimió en PLA los modelos en las escalas seleccionadas, a los que se les sacó moldes en yeso, que es el material poroso ideal para la reproducción de piezas cerámicas. El molde del coral por su complejidad de detalles, será probado para ser comparado en eficacia a la hora de copiar los detalles con router CNC, en la próxima etapa. Recordemos que la Impresora 3D actúa de forma aditiva y el Router CNC de forma sustractiva de material. Luego de la etapa de matricería se hicieron prensados y colados con pasta de porcelana, especialmente formulada por mí, para alcanzar su cocción a los 1250°, eso fue fruto de otra larga investigación de pastas y esmaltes de altas temperaturas, y finalmente la pasta elegida fue porcelana.

Es interesante la tríada arte, diseño y artesanía...

Escribió **Socorro Cubillos** sobre la cerámica, en general, citando a **NESTOR GARCÍA CANCLINI**, “entre ridículas dicotomías entre lo culto y lo popular, entre lo formal y lo funcional, entre lo bello y lo útil, se podría sumar la ridícula dicotomía: entre arte y artesanía”. La cerámica tiene ese gran poder de condensación y encanto que forma parte de nuestro colectivo social; al que yo sumo la tríada: arte, diseño y artesanía, donde los límites están desdibujados. Intento cruzar esa fina línea entre arte y diseño, donde el arte es “sólo para admirar”, nos dicen, y el diseño debe ser “utilitario”, también

Proceso de trabajo: desde la impresión 3D hasta la pieza en porcelana y oro.

sabemos. **Fernando Martín Juez**, describe esta dicotomía como de “opuestos complementarios”. Tratar de conciliar estos aspectos sin perder la esfera de lo sagrado que aporta el arte, es intentar hacer “extraordinario” aquello que por su simple función utilitaria se encuentra en la esfera de lo ordinario. La obra de arte refleja las creencias y la visión de una cultura; el diseño, su nivel tecnológico y progreso.

The sea has always been an endless source of inspiration...

Nature is the place where most answers can be found. After so much time gazing at the perfection of its shapes and the accuracy of its structures, I came up with this idea for a bijouterie series called *MarMara*, as an homage to both my grandmother and the sea. I started with three elements of the sea: a shell, a conch shell and a coral.

Mara Morón, desde la Región de Cuyo, diseña sus propias herramientas.

What does the work process entail?

By means of figurative images as a starting point, we proceed to create a geometric synthesis of them in design programs, Rinho in this particular case, and then we take them to the language of low poly, which consists of creating objects with few polygons, in which details and textures are sacrificed in favour of a faceted modelling that replaces pure realism, thus creating a geometric figurative abstraction with a very contemporary language. After the 3D modelling stage, the models were printed in PLA in the selected scales, and plaster molds were created out of them, which is the ideal porous material for the reproduction of ceramic pieces. The mold of the coral, due to its detailed complexity, will be tested to be sure about its efficiency when it comes to copying the details with a CNC router, which happens in the next stage. Let's remember that a 3D Printer acts in an additive manner, and the CNC Router, in a subtractive way of material. After the tooling stage, pressing and casting were done with porcelain paste, which was specially formulated by me, to reach its firing at 1250°, a decision that was the result of extensive research about high-temperature pastes and glazes, and finally, the chosen paste was porcelain.

The triad of art, design and craft is extremely interesting...

Socorro Cubillos wrote about ceramics, in general, quoting **Nestor García Canclini**, “among the ridiculous dichotomies between the cultured and the popular, between the formal and the functional, between the beautiful and the useful, we could add another ridiculous dichotomy: between art and craftsmanship”. Ceramics have the great power of condensation and a charm that is part of our collective society; to which I add the triad: art, design and craftsmanship, where the boundaries become blurry. I try to cross the fine line between art and design, since we are always told that art is “just to admire”, while design must be “utilitarian.” **Fernando Martín Juez** describes this dichotomy as one of “complementary opposites”. To try to reconcile these aspects without losing the sphere of what makes art sacred, implies to create something “extraordinary” out of something that is deemed “ordinary” due to its simple utilitarian function. The work of art reflects the beliefs and vision of a specific culture; design, its technology level and progress. Design makes life

Barro y arcilla: elementos esenciales de nuestra historia del arte. “La posibilidad de modelar la arcilla a nuestro antojo nos da cierto poder, aunque sea ficticio y momentáneo, al menos a mí me colma de felicidad”, son las palabras de la artista Mara Morón, quien, además, es docente universitaria.

Blando-Duro: escultura en gres de la artista argentina.

El diseño facilita la vida; el arte la enaltece. El arte es para los sentidos y alimenta el espíritu; el diseño es una extensión mecánica de nuestro cuerpo y facilita nuestras tareas. El arte no obedece a reglas (su ámbito es el de la imaginación); el diseño sí (su empeño es la certeza). El artista es caprichoso; el diseñador, disciplinado. Intentar conciliar esos mundos es mi objetivo.

easier; art enhances it. Art is for the senses and the spirit; design is a mechanical extension of our body to facilitate tasks. Art does not obey rules (its realm is the imagination); design does (its endeavour is certainty). The artist is capricious and the designer is disciplined.

¿Por qué elige el material cerámico?

La posibilidad de modelar la arcilla a nuestro antojo nos da cierto poder, aunque sea ficticio y momentáneo, al menos a mí me colma de felicidad. La magia de la cocción, la intervención de todos los elementos esenciales de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire, el último representado por la presencia de los esmaltes cerámicos, significan para el creador una experiencia, al menos para mí, trascendental y creo que quien conecta con una pieza cerámica, conecta también con esa carga de valor agregado y la impronta de su hacedor, más allá de un simple objeto. . Quiero resaltar la importancia de la investigación y del trabajo en equipo, de quienes estoy siempre agradecida.

Why do you choose ceramics?

The possibility of modelling clay as we please can give us certain power, and even if it's fictitious and momentary, at least I can say it fills me with happiness. The magic of firing, the intervention of every single one of the essential elements of nature: water, earth, fire and air, the last one represented by the presence of ceramic glazes, all of this can give the creator, or at least can give me, a transcendental experience, and I believe that the person who can connect with a ceramic piece is also connecting with that load of added value and the imprint of its maker. It's beyond a simple object.

Nació el 6 de junio de 1971. Profesora y Licenciada en Cerámica Artística y es Maestranda en Arte Latinoamericano, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Diplomada en Gestión Cultural en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo se ha especializado en Diseño Cerámico, a través de Posgrados. Directora del Proyecto: “Innovación a través de la aplicación de tecnologías 3D en la producción en cerámica, arte y diseño” de la misma institución.

Born on June 6, 1971. She is a teacher and has a degree in Artistic Ceramics and a Master's Degree in Latin American Art from the Faculty of Arts and Design of the UNCuyo. Graduated in Cultural Management at the Faculty of Philosophy and Letters of the UNCuyo, she has specialized in Ceramic Design through Postgraduate courses, and is the Director of the Project: “Innovation through the application of 3D technologies in the production of ceramics, art and design.”

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Iruستا. Imágenes: Gentileza del artista.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Media: Julián Reveco. Web contents: Darío Iruستا. Images: Courtesy of the artist.

Santiago de Chile

Oscar González

La obra de este joven artista del sector sur de Santiago de Chile nos muestra aspectos de la vida en el campo. Oscar reivindica el trabajo en la tierra y, de esta forma, “redescubre” su propia identidad. El grabado, que oscila entre la tradición y la innovación, entre la permanencia y el cambio, es el camino que ha elegido para expresarse. “Siempre llamó mi atención la escasez de material visual sobre la vida campesina”, confiesa.

The work of this young artist from the southern sector of Santiago de Chile showcases different aspects of life in the countryside. Oscar dignifies the rural work and, at the same time, “rediscovers” his own identity. The art of engraving, an art that oscillates between tradition and innovation, between permanence and change, is the path that he has chosen to express himself. “I’ve always been surprised by the lack of representation of the rural lifestyle in the visual world,” he explains.

“Intento por medio de mi obra darle un espacio a los invisibles, a los olvidados”

Miedo

¿De dónde surge su interés por visibilizar el trabajo del campo?

Lo que ocurre es que yo soy de campo, del sector de Paine en Chile. La familia de mi madre se crió bajo el sistema de inquilinaje y la familia de mi padre también eran campesinos. Todo esto hace que tenga una fuerte conexión con el trabajo en la tierra. Siempre llamó mi atención la escasez de material visual sobre la vida campesina, más allá de ser usada como una propaganda política. Me surge la necesidad de redescubrir mi identidad y de representar esta vida de campo que va desapareciendo consumida por los artefactos de la modernidad.

Los excluidos, los más pobres, los que están al margen... ¿Siempre han sido los protagonistas de su obra?

De mi obra actual claro que sí. Yo -y todos de cierta manera- formamos parte de ellos, son muy pocos los que podrían decir que no pertenecen allí, pero son muchos los que por la velocidad en la que avanza el mundo no tienen tiempo o no quieren detenerse un momento a reflexionar, ni reflexionarse. Intento por medio de mi obra darle un espacio a los invisibles, a los olvidados.

¿Qué es lo que más le gusta de este oficio?

En el grabado encontré una disciplina que me permite hacer lo que más me gusta, que es dibujar. Me entrega la posibilidad de rayar, de redibujar, de tener un gran abanico de técnicas que me permiten poder llevar el dibujo un poco más allá en términos técnicos y visuales.

El realismo le permite no sólo representar a un sector social, también le permite denunciar el origen de esa condición social -privada de muchos derechos-... ¿su arte es político?

Ineludiblemente algunas de mis obras poseen ese carácter de memoria y una búsqueda identitaria. Al intentar crear este imaginario que retrata personajes que no necesariamente responden a los parámetros de éxito y felicidad promovidos por las sociedades neoliberales termina siendo contrario a lo establecido y por ende, intencionalmente o no, resulta siendo político.

¿Por qué los campesinos que representa son ancianos? ¿No hay campesinos jóvenes?

Hoy el campesino está siendo reemplazado por máquinas y con ello va desapareciendo. En

“I try to use my work as a place for the invisible ones, for the forgotten.”

Where does your interest in representing rural life come from?

I come from the countryside, from the Paine zone, Chile. My mother's family grew up under the "inquilino" system, and my father's family were also farmers. All of this gave me a very strong connection to rural work and life. I have always been surprised by the lack of representation about the rural lifestyle in the visual world, beyond being used as political propaganda. I felt the urgency to rediscover my own identity and to represent this disappearing country life, which is being consumed by the artefacts of modernity.

The marginalized ones, the people who are being excluded, have they always been the main characters of your work?

Of course. I am a part of them, and I believe that, in a particular way, all of us are a part of them. There are very few people who wouldn't be able to say they do not belong there, but there are multiple people who have no time to reflect, or they don't want to lose a second to stop and reflect, since the world is always moving so fast. So I try to use my work as a place for the invisible ones, for the forgotten.

What do you like most about this profession?

In the art of engraving, I found a discipline that allowed me to do what I liked the most, which is drawing. It gives me the possibility to scratch and redraw, to have a wide range of techniques that allow me to take drawing a little bit further when it comes to technical and visual terms.

Realism allows you to represent not only a specific social background, but also to denounce the state and origin of that background, one that has been deprived of so many rights... his art is political? your art political?

Inevitably, some of my works present this idea of memory, the search for an identity. And when I try to represent this imaginary, one that showcases characters that do not necessarily respond to the idea of success and happiness that are promoted by neoliberal societies, it ends up being contrary to what is established and therefore, intentionally or not, turns out to be political.

The rural workers you represent are old people. What happened to the young ones?

Nowadays, the rural worker is being replaced by machines, so they are disappearing. And while

Espera

Mari y Cafecio

el campo hay trabajadores jóvenes, pero son más temporeros que individuos que han vivido una vida trabajando la tierra. Las personas mayores son con las que he logrado mayor conexión al momento de ir buscando relatos y experiencias que me han ayudado a pensar y concebir mi obra.

there are young rural workers in the countryside, they tend to be more seasonal workers than individuals who have lived a whole life in the rural area. The older people are the ones with whom I have been able to get the best connection when it comes to finding stories and experiences that help me think and conceive my work.

Su obra es preferentemente figurativa. ¿Es un camino complejo para un artista joven?

Es complejo en la medida en que te topas con personas que tienen una mirada muy cerrada en cuanto al arte. Para mí una de las cosas más bonitas que tiene el arte es la posibilidad de poder expresarse con libertad en los medios que uno considere son los más pertinentes para el desarrollo de tu obra personal y no que respondan a un lenguaje y materialidad impuesta por este concepto de “arte contemporáneo”. Pienso que cada quien debe desarrollar su obra como más le apetezca. Si la obra está bien construida funcionará de todas maneras y eso está por sobre cualquier tendencia que se quiera imponer.

Your work is preferably figurative. Is it a complex path for a young artist?

It is complex in the sense that you run into people who have a very restricted view of art. For me, one of the most beautiful things about art is the possibility of being able to express yourself with no restrictions in the media you deem best for the development of your personal work, not to respond to a language and a materiality imposed by this concept of “contemporary art”. I think that each person should develop their own work in the way they wish to. If the work is well done, it will work anyway, and that goes beyond any trend that may be imposed.

¿Podría contarme la historia de uno de estos trabajos?

“*Miedo*” es un grabado en aguafuerte con aguainta. Forma parte de un tríptico conformado por “*Miedo*”, “*Espera*” y “*Desaparecido*” que elaboran un relato sobre el rol de la mujer en tiempos de la dictadura. Muchas de ellas vivían con miedo al no saber si volverían a ver de regreso a sus hijos, maridos, hermanos de vuelta del trabajo. Muchos campesinos de Paine fueron torturados, asesinados y desaparecidos.

Could you tell me the story of one of these works?

“*Miedo*” (Fear) is engraving done with etching and aquatint. It is part of a triptych made up of “*Miedo*”, “*Espera*” (*The Wait*) and “*Desaparecido*” (Disappeared) that tell the story about the role of women in the times of the last dictatorship. Many of them lived in fear, since they were never completely sure if they would see their sons, husbands and brothers back from work. Many farmers in Paine were tortured, murdered and are currently missing.

Oscar González

@oscar_grabador

El grabador se concentra en representar a la gente del campo, “personajes que no necesariamente responden a los parámetros de éxito y felicidad promovidos por las sociedades neoliberales”.

Nació el 15 de noviembre de 1991 en Chile. Licenciado en Artes con mención en Grabado por la Universidad de Chile. Impresor en Ars Lucis Taller de Grabado. Últimas exposiciones: V Biental de Grabado Carlos Hermsilla, Valparaíso (2021). “*Líneas, Pala y Piedra*” Galería El Farol, Valparaíso (2019). “*Arte Espacio Joven*” Galería Arte Espacio, Santiago (2017). Exposiciones “*Álbum de Chile*” Centro cultural La Moneda, Santiago de Chile (2016).

Born on November 15, 1991 in Chile. Bachelor of Arts with a major in Engraving from the University of Chile. Printer in the Ars Lucis printmaking workshop. Last exhibitions: V Biennial of Engraving Carlos Hermsilla, Valparaíso (2021). “*Lines, Shovel and Stone*” Gallery “*El Farol*”, Valparaíso (2019). “*Arte Espacio Joven*” Art Gallery, Santiago (2017). Exhibitions “*Album of Chile*” Cultural Center “La Moneda”, Santiago de Chile (2016).

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Made through email in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Media: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

Santiago de Chile

Memorias (Acuarela 56 x 76 cm - Premio de la crítica 2005 - Chile)

Oscar Petersen

“Pienso que el arte cumple su humilde cometido cuando transmite una sensación, muestra una inquietud y expone una pregunta”, lo dice el artista chileno que vive y trabaja desde Santiago. Su trabajo, transita del realismo al expresionismo figurativo; lo que él denomina “expreso-realismo”. Formado con artistas de la talla de Daniela Montecino, René Poblete Urquieta y Rodrigo Vega.

“I think that art fulfills its humble task when it transmits a sensation, shows a restlessness and exposes a question”, says the Chilean artist who lives and works from Santiago. His work transitions from realism to figurative expressionism; what he calls “expreso-realism”. Trained with artists of the stature of Daniela Montecino, René Poblete Urquieta and Rodrigo Vega.

Perro con salpicadura (Óleo tela - 110 x 130 cm. 2007)

“Mi pintura es existencialmente política”

Creo que las más grandes pinturas nos enseñan de alguna forma a amar, a ser libres. ¿Concuerda?

Discrepo de esta visión tan romántica de la pintura en la actualidad. La pintura tuvo una función transformadora y formativa en siglos pasados, porque era un gran medio de difusión de la cultura. Hoy vivimos en un mundo saturado de virtualidad digital consumista, bombardeados de imágenes espectaculares que han desensibilizado la visión y la han convertido en una mirada distraída y autorreferente. Pero otras disciplinas artísticas, como el cine, la literatura o la música, creo que aún conservan ese gran poder de evocación y pueden generar una fuerte emoción transformadora.

¿Se siente un pintor “chileno”? ¿Qué elementos de su pintura se relacionan con su país de origen y su identidad? Sí, me siento muy chileno... No digo las cosas frontalmente por miedo al conflicto y al ser pobre en recursos tengo un gran sentido flagelante del trabajo. Somos muy estoicos. Lo que nos distingue del histórico hedonismo y relajo existencial de los países materialmente ricos como Brasil, Argentina o Venezuela.

¿Su pintura es política?

Es obvio que en mis últimas pinturas, especialmente en la serie “*Isla Fé*”, hay referencias a problemáticas

No serás como los dioses. (Mixta sobre cartón 165 x 228 cm, 2021)

de mi país... y las trato de citar pictóricamente con toda la seducción panfletaria asociada y que a veces es difícil de sortear. Tal vez, mi pintura es “existencialmente política”, porque trato de reflejar asuntos que, personalmente, me interesan y que tienen mucho que ver con cosas que observo a mi alrededor.

¿Qué cosas del mundo le parecen inaceptables e irracionales? ¿Intenta, a través de su pintura, satisfacer aquello que no le proporciona las respuestas que esperaba? Como muchos, tengo un malestar ante fenómenos que considero absurdos e inaceptables de esta época, pero también reconozco un gran progreso tecnológico en otros aspectos de la vida, impensable en el pasado. No pretendo aleccionar nada en mi pintura, sería muy pretencioso de mi parte. Tampoco sublimar alguna carencia personal a través de ella. No veo la pintura como una actividad chamánica o terapéutica. Pienso que el arte cumple su humilde cometido cuando transmite una sensación, muestra una inquietud y expone una pregunta. No sé si logro esto con mi pintura, pero al menos lo intento.

¿Qué riesgos implica pintar? Por el contrario ¿qué seguridades implica elegir esta expresión plástica?

Al ser una actividad individual y demandar tiempo en su ejecución, la pintura implica un grado de des-

“My painting is existentially political.”

I believe that the greatest paintings somehow teach us to love, to be free, do you agree?

I disagree with this romantic vision of painting today. Painting had a transforming and formative function in past centuries, because it was a great means of spreading culture. Today we live in a world saturated with consumerist digital virtuality, bombarded by spectacular images that have desensitized vision and turned it into a distracted and self-referential gaze. But other artistic disciplines, such as cinema, literature or music, I believe still retain that great power of evocation and can generate a strong transforming emotion.

Do you feel like a “Chilean” painter? What elements of your painting relate to your country of origin and identity?

Yes, I feel very Chilean... I don't say things up front for fear of conflict and being poor in resources I have a great flagellant sense of work. We are very stoic. This distinguishes us from the historical hedonism and existential relaxation of materially rich countries like Brazil, Argentina or Venezuela.

Is your painting political?

It is obvious that in my latest paintings, especially in the “*Isla Fé*” series, there are references to problems of my country... and I try to quote them pictorially

with all the associated pamphlet seduction, which is sometimes difficult to avoid. Perhaps my painting is “existentially political”, because I try to reflect issues that interest me personally and that have a lot to do with things I observe around me.

What things in the world seem unacceptable and irrational to you? Do you try, through your painting, to satisfy that which does not provide you with the answers you expected?

Like many, I have a discomfort with phenomena that I consider absurd and unacceptable of this time, but I also recognize a great technological progress in other aspects of life, unthinkable in the past. I don't pretend to lecture anything in my painting, it would be very pretentious of me. Nor do I intend to sublimate any personal deficiency through it. I do not see painting as a shamanic or therapeutic activity. I think that art fulfills its humble task when it transmits a sensation, shows a restlessness and exposes a question. I don't know if I achieve this with my painting, but at least I try.

What risks are involved in painting? On the contrary, what are the securities involved in choosing this plastic expression?

Being an individual activity and demanding time in its

Mi taller imaginario (Óleo tela 80 x 120 cm, 2012)

Tríptico ángeles sin alas (Carboncillo y acrílicos tela 90 X 210 cm. 2018)

conexión con los asuntos domésticos y los rituales sociales del mundo, que también son importantes. Este oficio puede contener una gran dosis de soledad. Pero, en mi caso, eso no me inquieta demasiado. Considero al “despreciado” ocio y la “temida” soledad, los estados más genuinos del ser y la creatividad. Me gusta “ser artista”, disfruto haciendo cosas inoficiosas, me seduce, me complica la vida y al hacerlo, me hace reflexionar.

Supongo que toda expresión artística es, en el fondo, utópica. ¿Lo cree así? A su vez, también pienso que su propuesta nos presenta ciertos rasgos distópicos...

Sí, el arte es utópico por naturaleza, tiene ese fantástico ingrediente. Se puede carecer de creencias, pero en algún lugar remoto del ser, suele habitar la esperanza. Para mí, estamos perdidos en el centro mismo de la distopía... entendiéndose como un laberinto donde la mayor extrañeza es sentirse en un lugar placentero y estridente pero donde, en verdad, no pasa absolutamente nada. Un “no-lugar” donde el ser, camina, maquinalmente, junto a otros sin un sentido de dirección y trascendencia.

Pensando en la pandemia... astrónomos, profetas, visionarios han pronosticado a lo largo de la historia nuestro epílogo centenares de veces. Pese a todo, seguimos aquí. ¿Hasta cuándo?

Realmente no tengo respuesta. Sería pretencioso si alguien se dignara a creer que tiene una respuesta a esta pregunta tan abarcadora. El mundo no necesariamente es el ser humano. Quizás los tiempos mudos de la naturaleza lo intuyen mejor.

execution, painting implies a degree of disconnection with domestic affairs and social rituals of the world, that are also important. This profession can contain a large dose of loneliness. But, in my case, that doesn't bother me too much. I consider the “despised” leisure and the “feared” loneliness, the most genuine states of being and creativity. I like to “be an artist”, I enjoy doing unnecessary things, it seduces me, it complicates my life and in doing so, it makes me reflect.

I suppose that all artistic expression is, deep down, utopian, do you think so? At the same time, I also think that your proposal presents us with certain dystopian traits?

Yes, art is utopian by nature, it has that fantastic ingredient. One can lack beliefs, but in some remote place of being, hope usually dwells. For me, we are lost in the very center of dystopia... understood as a labyrinth where the greatest strangeness is to feel in a pleasant and strident place but where, in truth, absolutely nothing happens. A “non-place” where the being walks, mechanically, together with others without a sense of direction and transcendence.

Thinking about the pandemic... astronomers, prophets, visionaries have predicted throughout history our epilogue hundreds of times. In spite of everything, we humans are still here. Until when?

I really have no answer. It would be pretentious if anyone would deign to believe that they have an answer to this all-encompassing question. The world is not necessarily the human being. Perhaps the mute times of nature intuit it better.

Oscar Petersen

@oscar.petersen

El chileno Oscar Petersen, desde Santiago, indaga, a través de su quehacer, en todo tipo de reflexiones estéticas. Lejos de conformarse con plasmar figuras en las telas, intenta realizar un aporte conceptual y técnico de gran riqueza; y sale airoso del desafío.

Nació el 13 de septiembre de 1968 en Santiago de Chile. Diseñador Gráfico de profesión por la Escuela superior de Administración y Negocios (1989-1992). Diplomado de Estudios en Arte, Mención Pintura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde 1992 ha realizado muestras en instituciones culturales, museos y galerías de arte nacionales. Premios: Primer Lugar Concurso de Pintura In Situ: Pintando San Miguel, Ilustre Municipalidad de San Miguel (2012).

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

Born September 13, 1968 in Santiago, Chile. Graphic Designer by profession from the Higher School of Administration and Business (1989-1992). Diploma in Art Studies, Mention in Painting from the Pontificia Universidad Católica de Chile. Since 1992 he has exhibited in cultural institutions, museums and national art galleries. Awards: First Place in the In Situ Painting Contest: Painting San Miguel, Municipality of San Miguel (2012).

Exclusive interview Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Carried out by mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Networks and Youtube: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

La Plata, Buenos Aires, Argentina

Soledad Lagruta

Retrata animales en situaciones humanas para expresar la idea de que si “adoptáramos” el comportamiento de estos seres, el mundo sería muy diferente. La artista argentina es dueña de una obra surrealista donde conviven elementos efímeros y metafísicos con figuras hiperrealistas. En muchas de sus composiciones, critica la destrucción de la naturaleza y de sí mismos por parte del hombre. “Creo que el hombre es naturalmente destructivo”, dice.

She portrays animals in human situations to showcase the idea that if we were to “adopt” the behaviour of these beings, the world would be a different place. The Argentine artist is the owner of a surrealist style where ephemeral and metaphysical elements coexist next to hyperrealist figures. In many of her compositions, she criticizes man’s drive to destroy nature and mankind itself. “I think man is naturally destructive,” she says.

“La pintura es un puente entre el mundo real y el imaginario”

“Painting is the bridge between the real world and the imaginary one.”

Del color del dinero
Técnica Mixta
90 x 110 cm
2018

Tiempo
Mixta sobre lienzo
80 x 80 cm
2017

¿Qué le gusta o admira de los animales?

Creo que hay una sabiduría, o quizás se pueda llamar “instinto”, de comunidades absolutamente organizadas, como las de las hormigas o abejas, que trabajan en conjunto para un bien común; donde todos colaboran en una función determinada, y depende de eso la supervivencia de todos. Si algo nos dejó claro esta situación de pandemia, es que todavía nos falta aprender mucho en esto de que si no es entre todos, no funciona.

¿Hay una visión ecologista en su obra, de preservación y cuidado de los animales? ¿Por qué elige expresarse a través del surrealismo y no a través del realismo, como lo hacen los pintores animalistas?

La intención es poner a los animales en un lugar mucho más importante. Es un lugar en el que ellos son parte de un mundo humanizado, expresado desde un surrealismo onírico, inconsciente, instintivo.

Me da curiosidad que represente a animales que quizás no estén entre el grupo de los “lindos” (lagartos, monos, pulpos, moscas)...

Los animales son funcionales a la conceptualización de la obra, según su característica propia. Por ejemplo, en la obra *“Capitalismo”*, una mosca, rodeada por plantas carnívoras, lucha contra un

sistema establecido del cual no hay modo de salir. Solo le queda intentar no ser devorada. ¿Quién mejor que una mosca en ese contexto podría explicarlo? Además, me gusta revelarme contra los cánones de belleza establecidos. Estos animales no son decorativos. Ellos incomodan, cuestionan, ironizan, desafían.

Una constante en su obra es el paso del tiempo... ¿Qué le preocupa? ¿Tiene alguna esperanza sobre el futuro de la Tierra?

Creo que el hombre es naturalmente destructivo y la ambición de poder o de dinero que tiene que ver con explotar la naturaleza sin medir las consecuencias, es siempre a corto plazo. Es tener ya, lo que más se pueda y el desastre, que lo arregle el que sigue. El futuro hay que construirlo ahora. Me preocupan las generaciones que vienen.

“Del color del dinero” me parece excelente: un camaleón haciendo equilibrio; sobreviviendo a la codicia humana representada por los billetes...

El camaleón está pintado con los colores que tiene el billete. Como bien decís, está haciendo equilibrio, pero su estrategia es camuflarse y ser parte. Representa a todos aquellos que perdieron su individualidad, para ser por un instante “otro”, que

What do you like (or admire) about animals?

Certain wisdom, or maybe something you can simply call “instinct”, but it makes animals work in these organized communities, like ants and bees, for a common goal. And everyone has a specific function and everyone’s survival depends on that. If this pandemic has taught us something, it’s that we still have a lot to learn. If we don’t work together, then nothing will work.

Would you say that your work has an ecological vision behind it? Why do you choose to express yourself through surrealism instead of realism, as animalistic painters do?

The goal is to put animals in a more important place, a place where they can be part of a humanized world, created through a dreamlike, unconscious, instinctive surrealism.

It’s a curious thing, that you choose to represent animals that are not universally seen as cute (lizards, monkeys, octopuses, flies)?

The animals I choose to represent depend on the conceptualization of the work, and according to their own specific characteristics. For example, in the painting, *“Capitalismo”* (Capitalism), a fly is surrounded by carnivorous plants, so it has to fight

against a system that has no way out. Which animal could be better than a fly in that particular context? Besides, I like to rebel against the established canons of beauty. These animals are not decorative. They are meant to be challenging, ironic and thought-provoking.

The constant progress of time is a recurrent concept of your work. What concerns you? Do you have hope for the future of the Earth?

I think man is naturally destructive, and the ambition for power and money that comes with exploiting nature, without stopping to think of the costs, is a problem that will bring short term consequences. Man must have what they want and it must be now, and let the next generation solve the issue. The future must be built now. I am worried about future generations.

I think “Del color del dinero” (“Of the colour of money”) is excellent: a chameleon balancing, surviving the human greed represented by banknotes...

I painted the chameleon with the colours of the bill and, as you are saying, he is indeed balancing, but his strategy is to camouflage himself and become a part of his surroundings. It represents all the people who

Construyendo Mi Infancia (Mixta sobre lienzo - 50 x 100 cm. 2015)

le conviene más, según la situación. Esta obra es parte de una colección privada en Estados Unidos.

lost their own individuality to become someone else, to be whatever works better for them depending on the situation. This work is currently part of a private collection in the United States.

Esta otra pintura podría ser una recreación del “Mito de Pandora” ¿Encuentra cierto paralelismo?

This other painting could work as a recreation of the Pandora Myth. Do you find a certain parallelism?

Sí, claro. Es una lucha de poderes entre quien quiere salir de la oscuridad y quien ejerce el poder sobre otro, incluso con la llave colgada en el cuello, con la intención de cerrarlo definitivamente. Me cuesta saber quién es el bueno y quién el malo pero seguramente el tiempo, representado por los relojes, es el único que nos va a dar la respuesta. Una de las características simbólicas de mis obras es que en muchas aparecen las esferas, que representan los pensamientos. Hay de acero, transparentes, blancos como perlas, también oscuros, flotando o con alas. En esta obra, además, unidos toman fuerza en una especie de collar y en los árboles del fondo crecen como semillas y frutos.

Yes, of course. It is a power struggle between the one who wants to come out of the darkness and the one who exercises power over said person. The powerful one has a key around his neck and is planning to close the box definitively. I find it hard to know who is the good guy and who is the bad guy, but time, represented by the clocks, will give us the answer. One of the symbolic, recurrent elements of my work are dials, which represent thoughts. There are dials that are made of steel, dials that are white like pearls, winged dials, dark dials, transparent dials, etc. In this work they become some sort of necklace, and you can see them growing in the background trees, like seeds and fruits.

Ha tenido la oportunidad de mostrar su trabajo no sólo en la Argentina, sino también en Estados Unidos. ¿Cómo ve el ambiente pictórico de estos dos países? ¿Qué los diferencia?

You have had the opportunity to showcase your work not only in Argentina, but in the United States as well. How do you compare the art environment of these two countries? What makes them different?

La diferencia es el mercado, la cultura del consumo de arte y la valoración del artista. En Argentina es mucho más difícil dedicarse exclusivamente a pintar, sin embargo, acá también hay muchos artistas con una inmensa calidad pictórica.

The difference is in the market, the art culture, and the valuation of the artist. In Argentina it is harder to make a living out of painting, but we do have some incredible artists with an astonishing pictorial quality.

¿Reconoce influencias de artistas contemporáneos? ¿Cuáles sigue o admira?

Have you been influenced by contemporary artists? Which ones do you follow or admire?

Las influencias son inevitables, no sé si de alguno en particular, sino de todos. No sólo en relación a pintores, sino que también puede inspirarme una película o un libro. Me gusta mucho la obra de Greg Simkins, Marc Le Rest y Michael Cheval.

Influences are inevitable, but I am not sure which one I could mention, since I am not only inspired by painters, I am also inspired by movies and books. I really like the work of Greg Simkins, Marc Le Rest and Michael Cheval.

Soledad Lagruta

@soledad_lagruta

Soledad Lagruta y sus universos figurativos propios. La obra de la argentina es onírica y tremendamente original, en el sentido que la artista muestra su faceta más individual y plasma sus intereses volcados en el mundo animal. Lejos de ser incongruente, lo que Lagruta plasma en sus telas está lleno de mensajes y lecciones... Tenemos mucho que aprender de los animales.

Nació el 2 de marzo de 1978 en la ciudad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudió en la Escuela de Arte Martín Mahlarro de Mar del Plata. Exposiciones de mayor relevancia: Colectiva en Londres, “Argentinian Artexhibition” (2012). Colectiva en Galleria d’arte Bignight Contemporary. Home Art Gallery, Torino, Italia (2015). En Spazio Abbi-Abbé, Italia. En Galería Mirafiori, Torino, Italia. Colectiva en MS Art Gallery, Los Ángeles, California (2017). Galería Pilar Guell, Barcelona, España(2019). Seleccionada en American Art Awards en Estados Unidos (2018/2019); obra de propia autoría en portada de revista “Highlight Wollywood”.

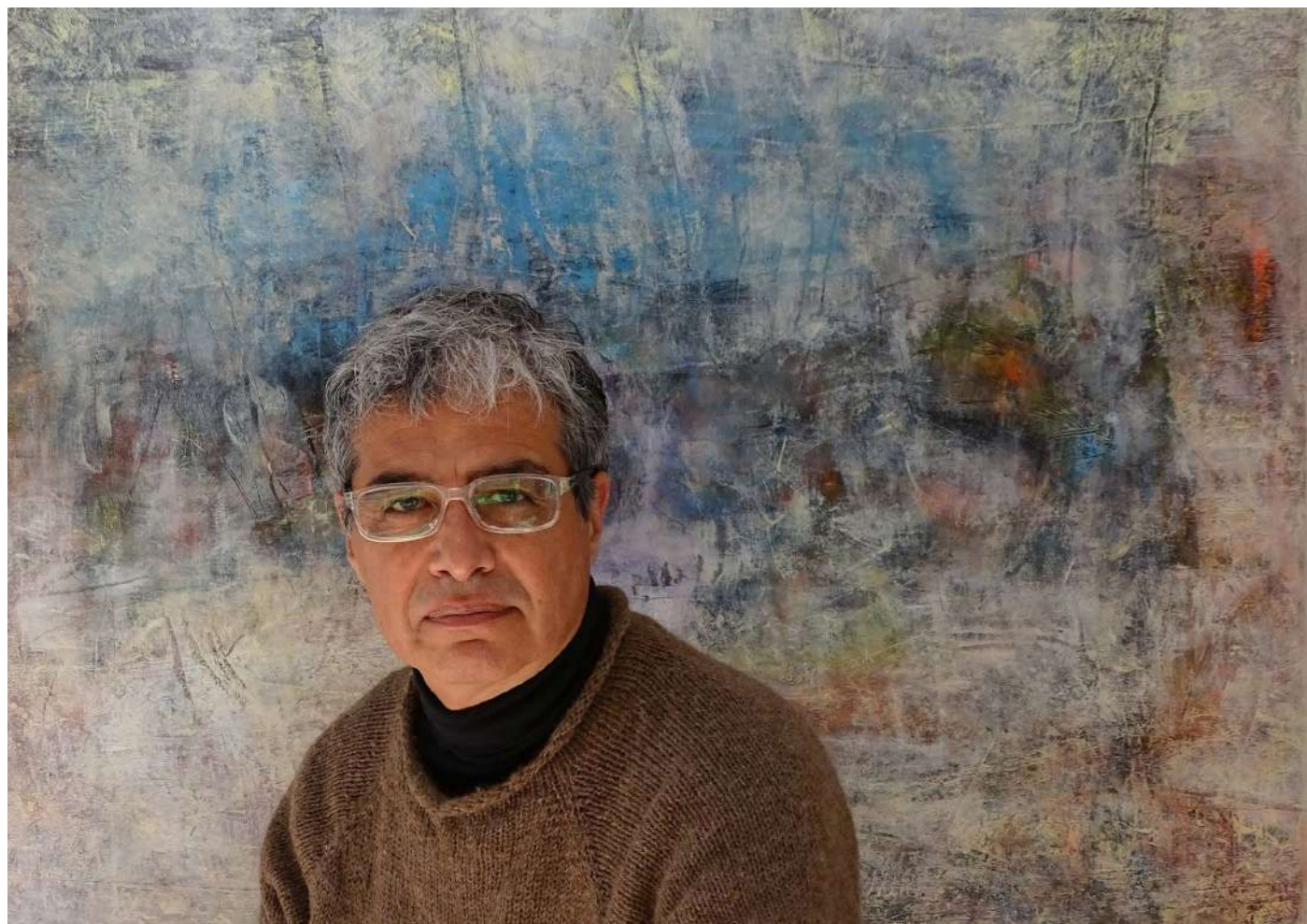
She was born on March 2, 1978 in the city of Coronel Dorrego, Buenos Aires, Argentina. She studied at the Martín Mahlarro Art School in Mar del Plata. Her most relevant exhibitions: Collective exhibition in London, “Argentinian Artexhibition” (2012). Collective exhibition at Galleria d’arte Bignight Contemporary. Home Art Gallery, Torino, Italy (2015). At Spazio Abbi-Abbé, Italy. At Galleria Mirafiori, Torino, Italy. Collective exhibition at MS Art Gallery, Los Angeles, California (2017). Pilar Guell Gallery, Barcelona, Spain (2019). Selected in American Art Awards in the United States (2018/2019); work of her own authorship on the cover of “Highlight Wollywood” magazine.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Junio 2021. Realizada por mail en abril de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 11. June 2021. Done through mail in April 2021. Production: María Laura Blaqué. Editing: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Media: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

Concepción, Chile

Vicente Rojas Ruggieri

Dueño de una obra introspectiva, el chileno nos cuenta detalles de su propuesta abstracta. Oriundo de Concepción, formó parte de Grisalla; emblemático grupo de artistas del cual hay un documental que acaba de estrenarse. Desde su punto de vista, evolucionar implica “despojarse de ciertos límites plásticos” que aparecen con el tiempo. Su pintura es dinámica, “flota” y nace de un proceso creativo que es lúdico y, a su vez, denso.

Owner of an introspective art, the Chilean artist tells us about his abstract work. A native of Concepción, he was part of Grisalla; an emblematic group of artists that are the focus of a documentary that was just released. From his point of view, to evolve implies “stripping oneself of certain plastic limits” that show up as time goes on. His painting is dynamic, it “floats” and is born out of a creative process that is both playful and dense.

Camerata Avisvientos (Técnica mixta acrílico sobre rejilla galvanizada papel y remaches pop 186 x 143cm. 2008)

“Su desarrollo empieza en forma bidimensional a tridimensional, incluyendo iluminación. Su concepto se basa en una visión holística abstracta del paisaje interior del ser humano”. ¿De qué se trata?

El paisaje interior es lo que nos da sentido. El espectador es provocado por lo abstracto, pero en la realidad lo abstracto no existe, su interpretación es personal, se descubre su forma en el entender la vida, su sentido. La evolución la comprendo en la medida que se puedan ir despejando los límites que nos imponemos, tanto en lo plástico y cómo entendemos la vida. Un pensamiento holístico nos da esa libertad.

A partir de sus videos. ¿Podría contar brevemente en qué radica el proceso de construcción de su obra?

El boceto está en mi imaginación y lo construyo en forma lúdica mecánica, azarosa, hilada a través de la experiencia plástica, de diversos materiales para sorprenderme del fluir creativo y perceptivo y de las múltiples realidades que existen.

Me gusta cuando una pintura abstracta tiene “límites”. La mancha se convierte en una forma geométrica; lo suyo podría ser una pintura geométrica. Los planos están bien definidos...

Es lo más importante para mí, es lo que provoca en el espectador, en su descubrimiento, y el encasillamiento es una forma de entenderlo.

Es muy interesante cómo integra las tiras -los recortes- y los pega sobre una superficie ya pintada. Trabaja muy bien el collage... queda un conjunto muy armónico. ¿Cómo logra esa fusión y de qué forma comenzó a explorarla?

El mundo es un collage. Lo que se teje arma nuevos mundos de entendimiento de la realidad... los caminos son diversos. Son armonías, sincronizaciones de lo claro oscuro, es libre... La oscuridad también es luz.

Concepción es cuna de muy buenos artistas. Usted formó parte de Grisalla. ¿Cómo fue esa experiencia?

Idealista, la pintura abre las puertas.

Se acaba de estrenar “Lo eterno del pasado” documental de treinta minutos de los realizadores Mauricio Montecinos y Javier Januka, sobre Grisalla ¿qué impresión le causó verlo siendo socio-fundador?

Me gusto. Abarcó un momento histórico que generó cambios en el ámbito de la plástica chilena y que en estos treinta años me ha hecho reflexionar. Plásticamente todos poseían como grupo una acabada técnica pictórica de gran factura con estilos originales, desde lo figurativo al abstracto y con una visión poética del mundo en sus obras que fue lo que nos abrió las puertas del museo.

Me refiero a “Viaje hacia el ocio, la locura y la muerte”

El Verde Jardín (Acrílico sobre tela - 102 x 150 cm. 2016)

El Verde Jardín (Acrílico sobre tela - 1.02 x 1.50 cm. 2016)

“Its development begins in a two-dimensional form to a three-dimensional one, which includes illumination. His concept is based on an abstract holistic vision of the inner landscape inside the human being.” What is this about?

The inner landscape is what gives us meaning. The viewer is provoked by the abstract, but in reality the abstract does not exist, its interpretation is merely personal, and its form is found in the process of understanding life, its meaning. I understand evolution as the process in which we start to get rid of the limits that we impose on ourselves, both in plastics arts and in the way we understand life. A holistic thinking can give us that freedom.

Based on your videos, could you briefly tell us about the construction process of your work?

The sketch is inside my imagination and I build it in a playful, mechanical, random manner, done through plastic experiences and various materials, and the creative flow, as well as the multiple realities that exist within it, always surprise me.

I like when an abstract painting has “limits”. The stain becomes a geometric form; yours could be a geometric painting. The lines are well defined...

That's the most important thing for me, what provokes in the viewer, in their discovery. And pigeonholing it can be a way of understanding it.

It is very interesting how you integrate the strips (the cut-outs) and stick them on an already painted surface. You work very well with collage. It is a really harmonious piece. How do you achieve this fusion and how did you begin to explore it?

The world is a collage. What is woven together can create new worlds and ways of understanding reality. The paths are diverse. It's harmonies, it's free, synchronizations of light and dark. Darkness is also light.

Concepción has a lot of very good artists. You were part of Grisalla, how was that experience?

Idealistic. Painting can open doors.

The thirty-minute documentary “Lo eterno del pasado” by filmmakers Mauricio Montecinos and Javier Januka about Grisalla has just been released. What was your impression of Grisalla as a founding member?

I liked it. It covered a historical moment that generated changes in the field of Chilean plastic arts and that in these thirty years has made me reflect. Plastically they all possessed as a group a finished pictorial technique of great workmanship with original styles, from figurative to abstract and with a poetic vision of the world in their works, which was what opened the doors of the museum for us.

I refer to “Journey towards leisure, madness and death”, the name of the exhibition at the National Museum of Fine Arts (1992), which was a synchroni-

Lenguaje Adobe (Acrílico sobre tela - 102 x 150 cm. 2016)

Lenguaje Adobe (Acrílico sobre tela 1.02 x 1.50 cm. 2016)

En estos trabajos, Rojas utiliza como soporte una rejilla metálica galvanizada a la cual aplica base acrílica y pinta para componer en forma de collage. Usa pegamento y remache pop. Su desarrollo empieza en forma bidimensional a tridimensional, incluyendo iluminación.

te”, el nombre de la exposición en el Museo Nacional de Bellas Arte (1992), que fue una sincronización de seis artistas, incluyendome, en una rebelión pictórica al aislamiento regional, político y cultural de la época. Se irrumpió no sólo con la exposición en sí, sino también a través de los medios con un video inédito para la época, afiche y catálogo que se concretaron con recursos propios y a través de canjes. Pero lo más importante es que se logró incorporar la pintura de Concepción a nivel nacional y se le reconoce, actualmente, como otro centro de creación plástica de nuevos artistas.

Su primera muestra individual fue en el año 1991 en Concepción. La última fue en 2019, también en Concepción. Si “mira hacia adentro” esas dos exposiciones. ¿Cuánto de Vicente Rojas se conserva intacto en su propuesta y qué aspectos, por el contrario, han mutado tanto al punto de haber desaparecido?

Hay un sentido que no ha cambiado nunca, que es la percepción de la imagen, es la forma de ver la realidad. Para mí es una dinámica inquietante y sorprendente, en que la mayor parte de la vida o escenario son nuestros propios límites. La diversidad es importante para entender los cambios técnicos que se dan a partir de la experiencia del trabajo, con los años.

¿Vive, en general, el arte como una experiencia introspectiva?

Por supuesto. Te da libertad. Me hace ver que la realidad impuesta no es más importante que la interior. Hay que saber cuánto vales.

zation of six artists, including myself, in a pictorial rebellion to the regional, political and cultural isolation of the time. We broke through not only with the exhibition itself, but also through the media with an unpublished video for the time, poster and catalog that were made with our own resources and through exchanges. But the most important thing is that Concepción's painting was incorporated at a national level and it is currently recognized as another center of plastic creation for new artists.

Your first solo exhibition was in 1991, in Concepción. The last one was in 2019, also in Concepción. If you “look inside” those two exhibitions, how much of Vicente Rojas remains intact in his proposal, and what aspects, on the contrary, have mutated so much to the point of having disappeared?

There is something about me that has never changed, which is the perception of image, the way of seeing reality. For me it is a disturbing and surprising dynamic, that most of our life and surroundings seem to be bounded by our own limits. And diversity is important to understand the technical changes that occur from the experience of working all these years.

Do you live art as an introspective experience?

Of course I do. It gives you freedom. It makes me see that the imposed reality is not more important than the inner one. You have to know how much you are worth.

Vicente Rojas Ruggeri

@vicenterojasruggeri

Vicente pintando: “El boceto está en mi imaginación y lo construyo en forma lúdica, mecánica, azarosa, hilada a través de la experiencia plástica”, explica desde Santiago de Chile.

Nació el 18 de octubre de 1964 en Concepción, Chile. Estudió Licenciatura en Educación con Mención en Artes Plásticas en la Universidad de Concepción. En 1987 es elegido representante de Chile para la Segunda Bienal de Arte Universitario Santiago-París. En 1989 es seleccionado para la 9ª Bienal Internacional de Arte Valparaíso, Chile. Miembro fundador del Grupo Grisalla. Expone en 1992 en El Museo Nacional de Bellas Arte con “Viaje hacia el ocio, la locura y la muerte”. Ha participado en la Feria de Arte BA en Buenos Aires, Argentina (2000).

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 11. Mayo 2021. Realizada por mail en abril, mayo de 2021. Producción: María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Corrección: Gonzalo Lorente. Diseño: Freddy Andrade. Redes y Youtube: Julián Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Imágenes: Gentileza del artista.

Born in October 18, 1964 in Concepción, Chile. He studied the Bachelor of Education with a major in Plastic Arts at the University of Concepción. In 1987 he was chosen to represent Chile in the Second Biennial of University of Art, Santiago-Paris. In 1989 he was selected for the 9th International Art Biennial Valparaíso, Chile. He is the founding member of the Grisalla Group. He exhibited his work in 1992 at the Museo Nacional de Bellas Arte with “Journey towards leisure, madness and death). He has participated in the BA Art Fair in Buenos Aires, Argentina (2000).

Exclusive interview Ophelia Magazine No. 11. May 2021. Done through mail in April, May 2021. Production: María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Proofreading: Gonzalo Lorente. Design: Freddy Andrade. Social Networks, Youtube and English Proofreading: Julián Reveco. Web contents: Darío Irusta. Images: Courtesy of the artist.

El jardín de
OPHELIA
Escribir también es pintar.

El ejercicio de cultivar un jardín como forma de resistir a los embates del contexto. En un gesto de reconciliación con la realidad, para rescatar que, a pesar de este encierro, de la ausencia de encuentros presenciales, todavía hay belleza. Dice Mirta Rosenberg “la poesía crece cuando la historia es adversa a la humanidad”. Queremos ser una ventana, un lugar donde poder cobijarnos para poner el rostro apuntando al sol del mediodía.

Cultivamos este jardín para dialogar desde la tierra fértil, para que las imágenes y las palabras cobren un nuevo sentido gracias al encuentro entre dos artistas, trabajadores del arte. Creo que el cruce entre dos lenguajes implica una sincronicidad y hacia allá es a donde vamos.

Quiero agradecer a los cinco poetas que se suman a este espacio en la edición Nro. 11 de Revista Ophelia.

Esperamos que disfruten el recorrido por esta experiencia.

Por Andrea Marone desde Buenos Aires, Argentina. Junio 2021

Oda a una Jesusa de la Cruz

“Madre nuestra que estás en la tierra”

Tú
Que cuelgas en la cruz
senos ahítos
pezones apuntando
a la tierra reseca

Echa a rodar el río
de tu sangre
que mane alegre
entre los muslos
Y sobre el horizonte
te aposente
Caída como la tarde

Cuerpos derramados
investidos de sus yelmos
y ciegos claman
el confín del espacio
y un hilo de agua pura
de los esteros

Noche abajo
manos en arrobo se trenzan
y azul el escarabajo
transmuta en humus
los estigmas de la muerte

Y eres tú
rosa de los vientos
delgada y vaciante
como el lucero
descolgado
del firmamento

Ode to a Jesusa on the Cross

“Our Mother, who art in earth”

You
Who hang on the cross
full breasts
nipples pointing
to the parched earth

May the river
of your blood run
may it joyfully flow
between the thighs
And upon the horizon
may it lodge you
Fallen as the night

Scattered bodies
invested with their helmets
blind, they clamor
the boundaries of space
and a trickle of pure water
from the rivulets

Night down
hands in ecstasy braid themselves
and blue is the beetle
that transmutes into humus
the stigmata of death

And you are
rose of the winds
thin and ebbing
like the morning star
detached
from the sky

Heddy Navarro

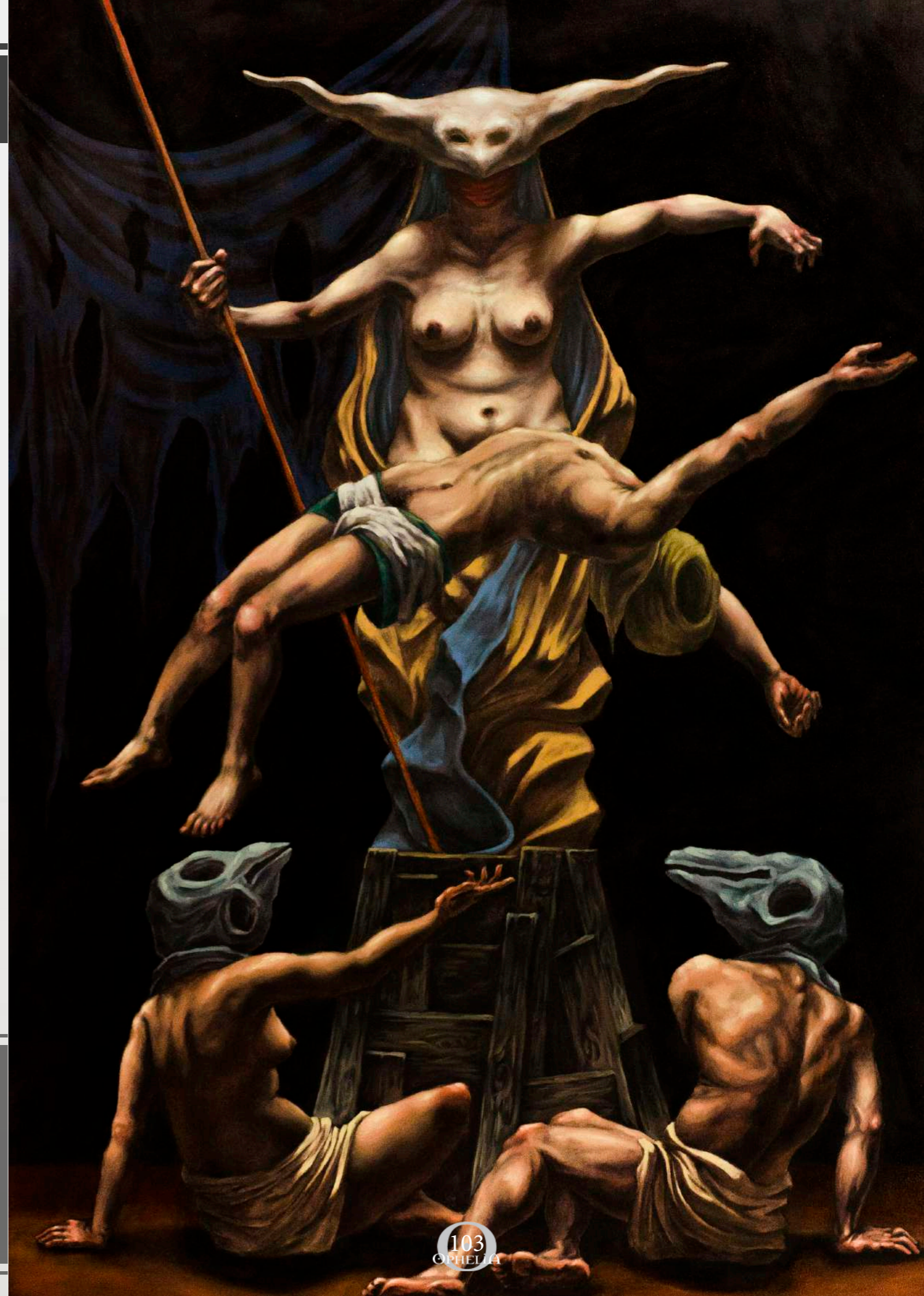
Inspirada en “Dominio” de Jorge Olavarría

Heddy Navarro (Puerto Montt, Chile, 1944)

Profesora de Estado en Artes Plásticas (U. de Chile); es editora y diseñadora gráfica de oficio y poeta. Estudió y Ejerció la docencia en la Universidad de Chile, Facultad de Bellas Artes, hasta septiembre 1973, siendo exonerada por razones políticas el mismo año y detenida por la DINA en 1974. Ha publicado los siguientes libros de poemas: Palabra de Mujer (1984), Óvulos (1986), Oda al Macho (1987), Poemas Insurrectos (1988), Vírgenes Vacantes (1991), Sur (1994), Cantos de la Duramadre (2004) Además de su obra completa reunida, publicada por Editorial Cuarto Propio bajo el título de “Palabra de Mujer: poesía reunida” en el año 2010.

@heddynavarroharris

Vendaval

El vendaval desorientado

Golpetea y horada el techo de las conciencias

Lo popular

En tanto

Con todas sus acepciones

Y decepciones técnicas

Ve pasar lo surreal

Encerrado, a través de los barrotes

en 16/9

Es de Perogrullo que el cuerpo y la mente se sicosean

El ciudadano ejemplar empieza a

desconfiar de sí mismo

Cree resolverlo todo bajando una aplicación

Sueña con un futuro

Una nueva Constitución

Ojalá misericorde

Hasta que por fin se dan cuenta,

que una libra

que los haga libres

no se tranza por Delivery

Gale

The disoriented gale

Taps and pierces the ceiling of consciences

Meanwhile

What is popular

With all its meanings

And technical disappointments

Sees surrealism go by

Locked up, through the bars

In 16:9

It is a Truism that the mind and body play mind games to each other

The model citizen begins to

Mistrust himself

He thinks he can solve it all by downloading an app

He dreams with a future

A new Constitution

Hopefully, a merciful one

Until they finally realize

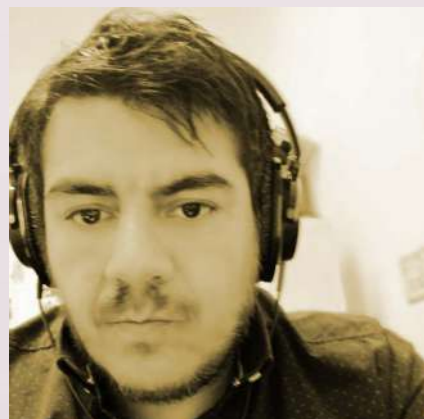
that a pound

that sets them free

is not traded by Delivery

Hernán Riveiro

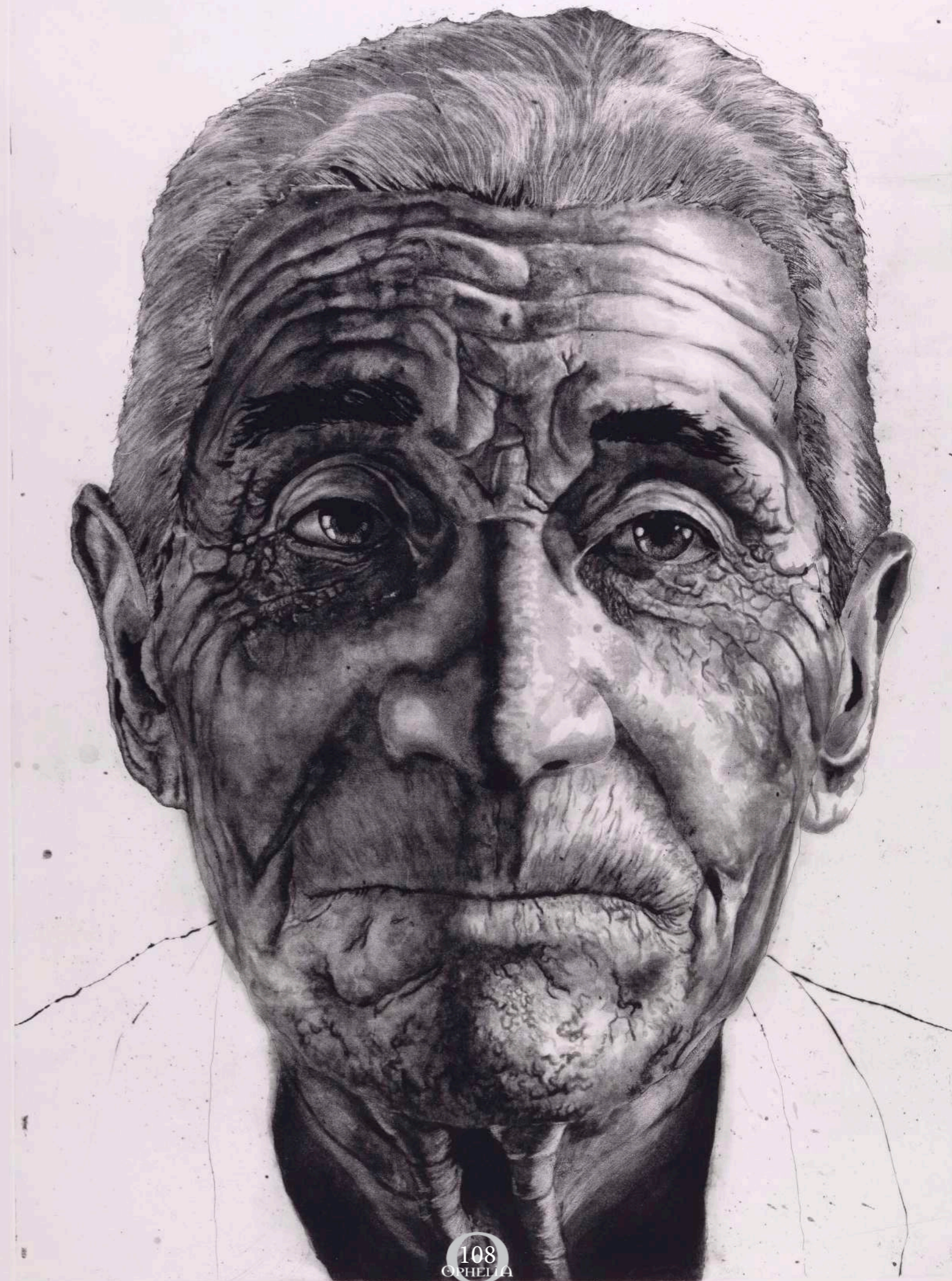
Inspirado en "Reflejo II" de Oscar Gonzáles

Jacinto Bustos (Santiago de Chile, 1972)

Ajedrecista de obsesión, licenciado en Historia (1992-1996) y periodista (1997-2000) de la Universidad de Chile. Profesor de ajedrez en la cárcel de seguridad, fundador del Centro Cultural Manuel Rojas y de la productora de televisión TVI Chile. Colaborador de la revista literaria Calabaza del Diablo. Además, incursionó como redactor.

@jacintomarcelobustos

Vendaval

vamos de la patria al infierno caronte
estos despojos no los trajimos
son apenas lo que nos queda
salimos con monedas bajo la lengua
las monedas tuvimos que darlas caronte
apenas nos queda la lengua
que ya ni nuestra parece

Gale

we travel from our homeland to hell charon
we did not bring these remains
they are barely what we have left
we depart with coins under our tongues
the coins we had to give them charon
we barely have our tongue left
and it doesn't even seem ours

Javier Piccolo
Inspirado en "Pasajero en trance" de Juan Manuel Champi

Javier Piccolo (Mendoza, Argentina, 1984)

Publicó *Teoría del derrame* (2017, elandamio ediciones) y *De barro y ceniza* (2009, ECM). Aparte, trabaja como editor en Grito Manso Editorial y en Ediunc.

@javierpiccolo

En la geometría de lo impredecible

un angular porvenir de siderúrgica
un plateado sobre brea en los distritos industriales
una enrevesada trama de inherrumbrables posibilidades
nos revelan:
que lo geométrico no por geométrico
es ordenado
que lo ordenado no por ordenado
es bello
que el ascenso no por ascenso
es siempre estar subiendo
y que persistirá un procurar de infinito
en la longevidad que imponemos
a los restos materiales que deje
nuestro iluso quehacer artesano.

In the geometry of the unpredictable

an angular future of iron and steel
silver over pitch in industrial districts
a convoluted plot of unrusty possibilities
reveal us:
that what is geometrical not by being geometrical
is tidy
that what is organized not by being organized
is beautiful
that a climb not by being a climb
means always walking up
and that a search for infinity will endure
in the longevity that we impose
to the material remains that will be left
by our naive artisan work.

Macedonio Iberlucea
Inspirado en “*Laberinto Vertical*” de Beatriz García Huertas

Macedonio Iberlucea (Mendoza, Argentina, 1995)

Deambuló por Córdoba Capital algunos meses donde aprendió a encuadernar. Puede ostentar un gran trayecto en puestos gastronómicos precarizados, habiendo soportado con gran tolerancia las largas jornadas típicas del rubro con ayuda del que supo ser su hobby, las drogas duras. Cuando se le acabaron la plata, las drogas y la tolerancia, empezó a escribir. Es un gran aficionado a los libros, pero no siempre se sacia al leerlos; alguna pulsión hace que los aprecie más como artefactos. Algún día publicará algo.

@macedonio.iberlucea

represa

despertar no es cosa fácil
cuando se vive en el sueño
con tanta seriedad
el mismo eco de fondo, sofocado
metálico. son mis cadenas y no sé
si me arrastra de vuelta su
clin clan o el brillo
que obligadas entregan al nuevo día
el río en la represa
se hace denso, oscurece
termina por pudrirse
hay razones que permanecen ocultas
en el negativo de la foto
el río apenas se mueve
no sea que desborde la represa
avergonzado necesite volver, y no pueda
no pueda

dam

awakening is not an easy thing
when you live in a dream
so solemnly
the same background echo, suffocated
metallic. these are my chains and i don't know
if what drags me back is
their clink clank or the brightness
they are forced to give to a new day
the river in the dam
becomes dense, darkens
ends up rotting
there are reasons that remain hidden
in the negative of a photograph
the river barely moves
lest it overflow the dam
and ashamed need to return, with no way back
no way back.

Sergio Parga

Inspirado en "Escena Azul" de Vicente Rojas Ruggieri

Sergio Parga (Bogotá, Colombia, 1995)

Nació en Bogotá, Colombia el 10 de mayo de 1995. Vive hace cuatro años en la Ciudad de Buenos Aires. Tras varios desencuentros con la educación ingresó a la carrera de Lic. en Artes de la Escritura de la UNA. Su mirada se centra en las formas, ritmos y ciclos de la naturaleza que resisten y escapan a lo humano. Autor de mil poemas sin publicar.

@sparga95

**DIRECCIÓN GENERAL
DE ESCUELAS**

**LA SED
DE LOS
PECES**

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL
L O P R A D O

OPHELIA

Guillermina Carassale