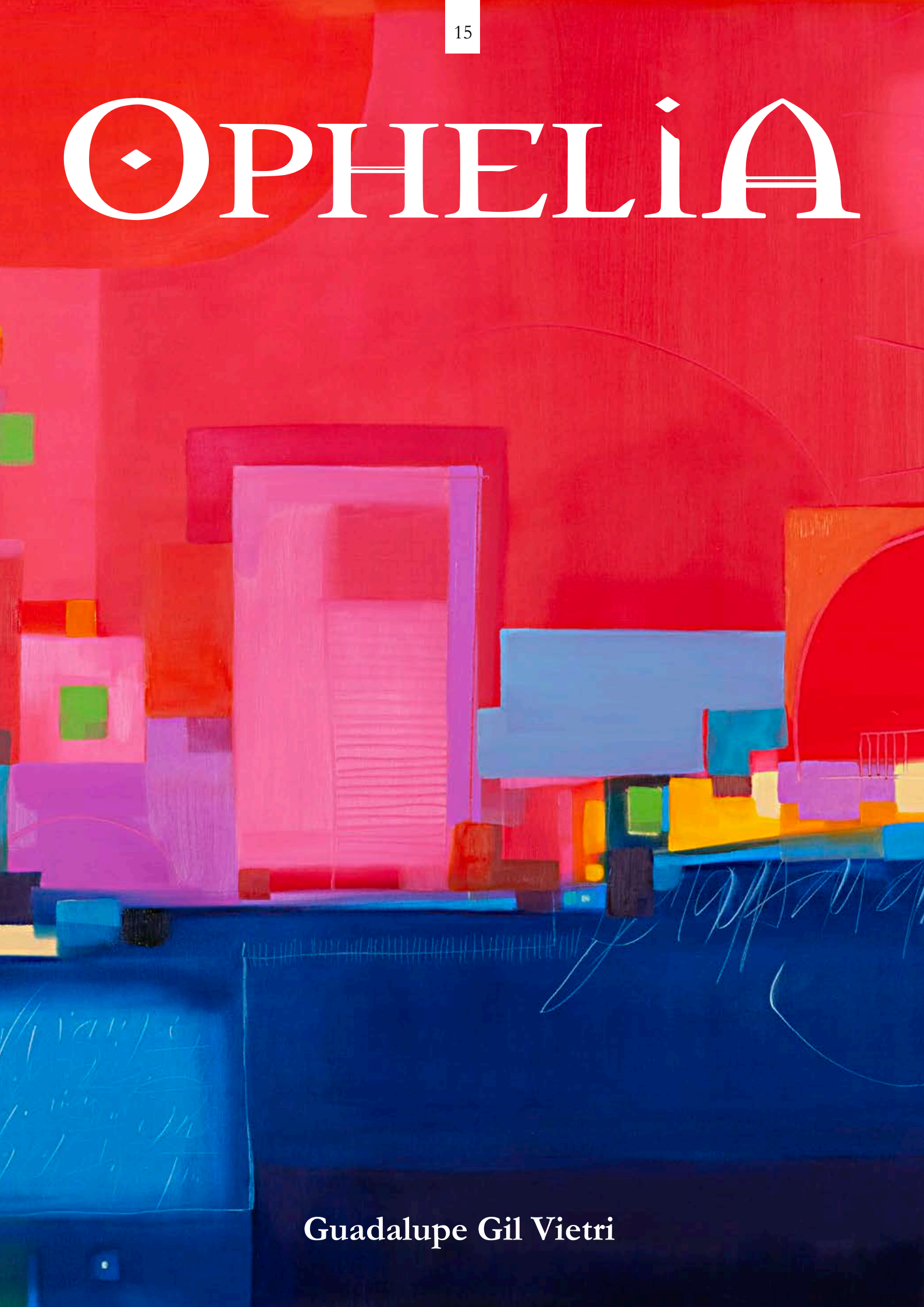

OPHELIA

Guadalupe Gil Vietri

OPHELIA

AÑO 6 / NÚMERO 15

Marzo 2022

ARGENTINA / CHILE

Directora, editora responsable:
Camila Reveco

Edición de textos:
Julián Reveco

Traducción:
Julián Reveco

Secretaria de redacción:
María Laura Blaqué

Producción periodística:
Rubén Reveco
Camila Reveco

Diseño gráfico y diagramación:
Alexia Delonc

Relaciones públicas:
Betsabé Stay

REDES SOCIALES:

Community Manager:
Alexia Delonc

YOUTUBE OPHELIA:

Director de contenidos y edición:
Julián Emiliano Reveco

Producción:
Gonzalo Lorente

OPHELIA EN LA WEB:

Webmaster / actualización de
contenidos:
Alexia Delonc
Gonzalo Ulrich

Toda una vida - óleo sobre tela, 90 x 80 cm de Azul Iturri

OPHELIA

SUMARIO

1 Portada

(Fragmento de “75 entre 2 y 4” - óleo sobre tela - 80x80 - 2021) de Guadalupe Gil Vietri

2 Staff

4 Sumario

6 Patrocina

8 Editorial de Camila Reveco

Artistas Ophelia

10 Guadalupe Gil Vietri (Argentina)

20 Mercedes Mena (Argentina)

30 Adriana Luna (México)

36 Azul Iturri (España)

42 Estela Pesenti (Argentina)

48 Lola Noguero Iglesias (España)

54 Marissa Oosterlee (Países Bajos)

60 Marta Condeme (Argentina)

66 Sofía Zuluaga (España)

72 Verónica Chacón (Venezuela)

78 Ximena Vega (Chile)

84 Contraportada

(“Interplanetario II”- tinta sobre papel - 210x297-2021) de Mercedes Mena

Wretched Venus, óleo sobre lino, 120x120cm, 2017 de Sofía Zuluaga

Editorial

OPHELIA

El arte de reunir arte.

Una verdad que se combina con el arte

Una nueva Ophelia llegó en un mes donde las mujeres, de todo el mundo, hemos podido visibilizar nuestras luchas y esta edición ha sido posible por el increíble empeño y la monumental energía de todo el staff opheliano.

“¿Cree que existe un arte femenino?”, “Son pocas las mujeres que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Por qué será?”, “¿Cree que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el mundo del arte?”, “¿Tenemos hoy verdaderamente más oportunidades de ejercer la vocación?”. Fueron algunas de las preguntas que volvimos a hacerle a nuestras entrevistadas en este segundo especial y que nos permitieron, de forma general, poder pensar temas en torno al feminismo y el rol de la mujer en el arte. En este número las mujeres artistas son las protagonistas, son las que brillan, algo que, hasta no hace mucho tiempo, era algo “anormal, presuntuoso e incluso ridículo”, como señala Rosa Montero en una novela fantástica que leí, justamente, a partir de las recomendaciones de libros hechas por las artistas aquí reunidas. Los riesgos en torno a lo que significa pensar un “especial de mujeres” y juntar artistas por el sólo hecho de ser féminas, existen. Sabemos que dicha decisión no involucra, necesariamente, una reflexión en torno al feminismo y somos conscientes, además, que las obras de algunas de las creadoras que aquí están, no tienen una temática vinculada a la perspectiva de género - y no tienen por qué tenerla-. Pero asumimos con alegría la decisión de volver a hacer una edición de estas características porque seguimos creyendo que, cualquier intento de pensarnos como mujeres debe tener, ante todo, el objetivo de visibilizar la histórica falta de equidad que hemos sufrido y seguimos sufriendo.

Las Artistas Ophelia que verán se expresan a través de la figuración, desde el realismo o el hiperrealismo, otras, navegan dentro de la abstracción, pero también están las que se conectan con ambas expresiones haciéndolas convivir. En todos los casos, plasman sus identidades como artistas de este tiempo y son mujeres, de distintos países y generaciones, que apuestan por trabajar un lenguaje plástico de forma meticulosa y obstinada y están unidas por una profesión que las he hecho conscientes de su valía. Sus obras revelan algo sobre sus vidas, sus pensamientos, sus circunstancias, por eso están cargadas de verdad, una verdad que se combina con el arte. El cruce de sus obras y de sus testimonios nos anima a explorar la riqueza de esas conexiones y a valorar la potencialidad que surge cuando se mezcla la subjetividad, el concepto y la destreza técnica. Deteniendome en sólo en dos de ellas, les confieso que nos pareció muy curioso la altísima vara de las entrevistas logradas con las artistas argentinas Guadalupe Gil Vietri y Mercedes Mena, de portada y contraportada respectivamente. Expresaron ideas de una manera muy contundente, con una lucidez fantástica. Lo que expresaron en sus entrevistas nos dejó muy satisfechos a todo el equipo por eso mismo celebramos que existan creadoras que no sólo trabajan en lo propio sino que, además, transmiten visiones sobre el arte, la vida y el mundo de una manera aguda, que nos ayuda no a buscar respuestas, sino a generarnos mejores preguntas.

Les digo que estos han sido meses extenuantes, sin embargo, seguimos amando demasiado nuestro trabajo y ese deseo funciona como motor impulsor en el marco de una realidad nacional y mundial, obcecada y compleja que intentamos idealizar a través del arte. No es fácil para nadie; parafraseando a Carlos Sliar, que en un brillante artículo se refiere al ejercicio de la escritura, creo que más allá de los métodos, las prácticas, la persistente voluntad o la tentación de desistir, dibujar o pintar no tiene una trayectoria lisa, despojada de laberintos, ni una secuencia que admita progresión o culminación. La pintura es ese misterio que permanece pintándose a sí misma.

Disfruten de esta Ophelia feminista, que intenta impulsar la creatividad de las mujeres como herramienta básica de la vida en sociedad.

Por Lic. Camila Reveco
desde Mendoza, Argentina

Washing Away My y SorrowsII, 40x31Inch, óleo sobre lino de Marissa Oosterlee

Universidad
Católica

Silva
Henríquez

Guadalupe Gil Vietri

Tras años intercalando entre Buenos Aires y São Paulo, la artista argentina se encuentra actualmente radicada en Lima, cuyos colores e historia han tenido una influencia profunda en su trabajo más reciente. La creadora es dueña de una obra laberíntica, palpitante y profundamente simbólica que se muestra tanto en sus pinturas como en sus bordados. Curiosa, estudió grabado, encuadernación y caligrafía. Su recorrido le ha permitido vivir y crear desde tres países diferentes y esto, sin duda, ha acompañado la evolución de todo su trabajo.

Edición de textos: Julián Reveco

After years of switching places between Buenos Aires and São Paulo, the Argentine artist is currently living in Lima, Perú, whose colors and history have had a profound impact on her work. Very skilful when it comes to color, the creator is the owner of a labyrinthine, pulsating and deeply symbolic work, seen both in her painting and her embroidery. "I believe every region gives us colors," she claims. A curious artist, she studied engraving, binding and calligraphy, tracing a path of infinite connections that manifest themselves in her art.

Sin Titulo 2 (Técnica mixta sobre papel - 23,5x18cm - 2021)

“Considero que la creación es parte de la naturaleza humana”

Ciudad I (Técnica mixta s/papel - 23x17cm - 2021)

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada. Son pocas las que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Por qué será?

La historia nos da un pantallazo de cómo las mujeres han luchado para ser reconocidas como ciudadanas, para ganar espacios fuera del ámbito doméstico y desenvolverse en todo tipo de roles y profesiones. Una lucha de siglos y con grandes conquistas, pero que sigue vigente. Conocer esta historia nos da las herramientas para entender el presente. Y un poco creo que la clave se encuentra en este conocimiento, porque evidencia innumerables referencias de mujeres artistas que durante muchos años han sido invisibilizadas. Entonces respondiendo puntualmente a la pregunta, no creo que hoy seamos pocas, más bien pienso que debemos reforzar nuestra actuación en los diversos ámbitos artísticos para garantizar nuestra inclusión y seguir trazando nuestra presencia en la historia.

¿Cree que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el mundo del arte?

Siendo consciente que queda mucho por hacer en una sociedad aún sesgada por el orden y el mandato patriarcal, desde mi experiencia como mujer latinoamericana y habiendo vivido en Argentina, Brasil y Perú, he podido ver el incremento de nuestra presencia

en el mundo del arte (que es amplio) a través de los años y de las ciudades recorridas. Creo que esta visibilidad que hemos ido ganando se logró gracias a un conjunto de factores, como mayor presencia de mujeres en ámbitos culturales, movimientos de mujeres organizadas, diversas plataformas de divulgación, acciones político-culturales orientadas puntualmente a la participación. Y sin duda, la necesidad de repensar una historia del arte desde América Latina que rescate la cosmovisión de los pueblos originarios -la cual se representó en cerámicas y textiles- donde muchas veces las mujeres de las comunidades son las mayores hacedoras de las producciones artísticas.

¿Cree que existe un “arte femenino”?

No siento la necesidad de destacar un “arte femenino” o “masculino” porque considero que esas categorizaciones están definidas por un orden social externo en un determinado período histórico, una clase social, etnia o cultura. La creación artística no puede estar definida por esta simplificación y esquematización externa. Más bien considero que la creación es parte de la naturaleza humana. Emerge de procesos internos en constante interacción con el entorno, en donde emociones e ideas constituyen la materia de la obra.

“I consider creation to be a part of human nature”

Finding female artists can be a challenging task. There are few who dedicate themselves to art professionally in relation to the number of men. What do you think?

History gives us a glimpse of how women have struggled to be recognized as citizens, to win spaces outside the domestic sphere and function in all kinds of roles and professions. It is a centuries long struggle with many great conquests, but there's still work to be done. Knowing this history can give us the tools to understand the present. And I somewhat believe that we can find the key in this knowledge, because it reveals innumerable references to women artists who have been made invisible for many years. So responding to the question, I don't think we are few today, I believe we must strengthen our performance in the various artistic fields to guarantee our inclusion and continue tracing our presence in history.

So the presence of women in the art world has increased?

Even being aware that there's still much to be done in a society that's still accustomed by patriarchal order and mandates, from my experience as a Latin American woman and having lived in Argentina, Brazil and Peru, I have been able to see the increase in our presence in the world of art (which is broad) through the years and through the many cities I have visited. I believe this visibility was achieved thanks to multiple factors, such as a greater presence of women in cultural spheres, organized women's movements, various dissemination platforms and political-cultural actions aimed specifically at participation. And without a doubt, the need to rethink a history of art in Latin America that values the worldview of the original peoples –a worldview that was represented in ceramics and textiles- in which the women of the communities were

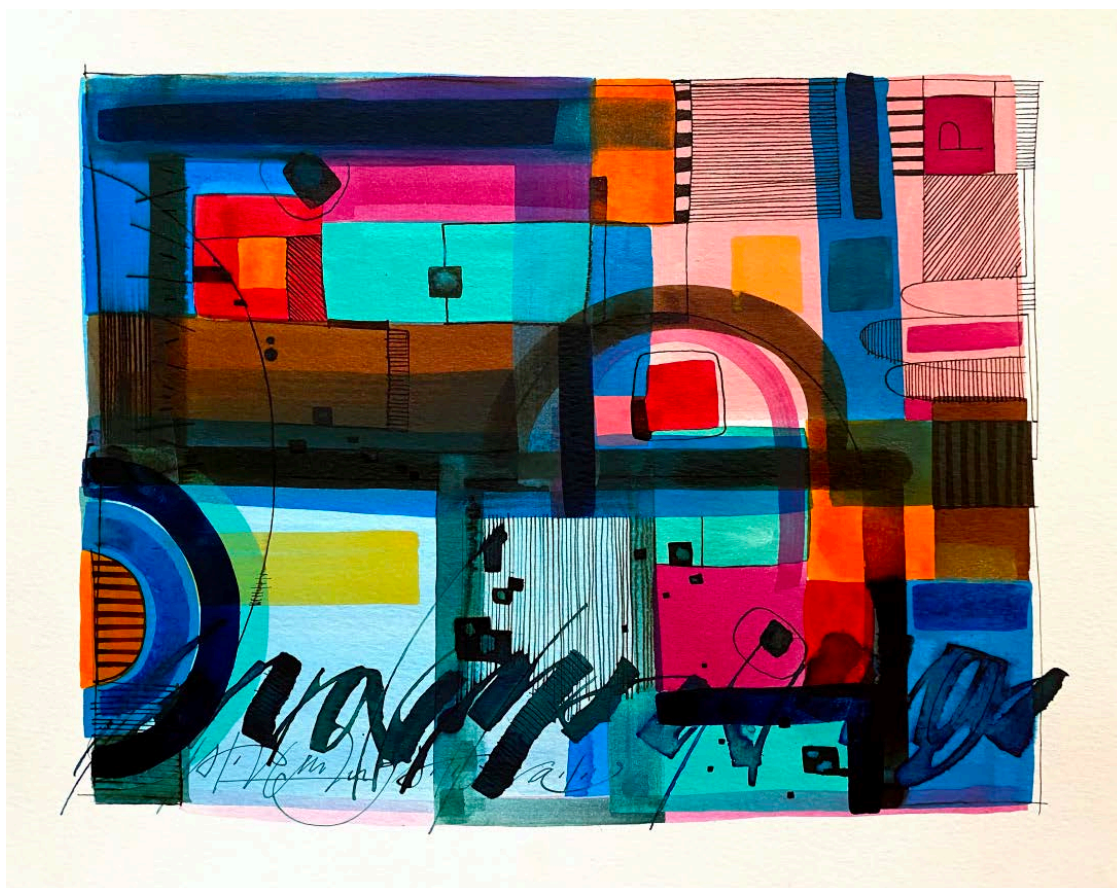
often the greatest makers of artistic productions.

Do you think there is a “feminine art”?

I don't feel the need to highlight a “feminine art” or a “masculine art” because I consider that those categorizations are defined by an external social order in a certain historical period, a social class, ethnicity or culture. Artistic creation cannot be defined by this external simplification and schematization. Rather, I consider creation to be part of human nature. It emerges from internal processes in constant interaction with the environment, where emotions and ideas constitute the material of the work.

Many of us know Artemisia Gentileschi, but there were many other female artists of great value who were made invisible or forgotten. Any one you admire?

Undoubtedly Hilma Af Klint (Sweden), her interest in spirituality and her search for capturing emotions and sensations pictorially, diving into abstraction long before abstract art was understood in the West. Although her work is already world-renowned, it has been kept hidden for years. And some of the artists I am most aware of are Fanny Sanín Sader (Colombia), Carmen Herrera (Cuba), Patricia Van Dalen (Venezuela), Lidy Prati (Argentina), Suzanne Duchamp-Crotti (France), Sarah Grilo (Argentina). I also highlight calligraphic artists such as Yukimi Annand (Japan), Mónica Dengo (Italy), Betina Naab (Argentina), Eugenia Roballos (Argentina). I also want to point some calligraphy artists such as Yukimi Annand (Japan), Mónica Dengo (Italy), Betina Naab (Argentina), Eugenia Roballos (Argentina) and the great textile designers Anni Albers and Gunta Stölzl (Germany) and the artist Alejandra Ortiz de Zevallos (Peru). The list could go on.

P (Técnica mixta s/papel - 22,5x29cm - 2021)

Puente amarillo (Técnica mixta s/papel - 50x46 cm - 2021)

Conocemos a Artemisia Gentileschi, pero hubo muchas otras artistas de enorme valor que fueron invisibilizadas u olvidadas. ¿Alguna que admire?

Sin duda alguna Hilma Af Klint (Suecia), su interés por la espiritualidad y su búsqueda por plasmar pictóricamente emociones y sensaciones, buceando en la abstracción mucho antes de que se entendiera el arte abstracto en Occidente. Si bien su trabajo ya es de reconocimiento mundial, se ha mantenido oculto por años. Y algunas de las artistas que tengo más presentes son Fanny Sadrin Sader (Colombia), Carmen Herrera (Cuba), Patricia Van Dalen (Venezuela), Lidy Prati (Argentina), Suzanne Duchamp-Crotti (Francia), Sarah Grilo (Argentina). También destaco a artistas calígrafas como Yukimi Annand (Japón), Mónica Dengo (Italia), Betina Naab (Argentina), Eugenia Roballos (Argentina) y a las geniales diseñadoras textiles Anni Albers y Gunta Stölzl (Alemania) y a la artista Alejandra Ortiz de Zevallos (Perú).

Usted es argentina, pero está radicada en Perú. ¿Qué destaca del ambiente de ese país?

Perú, cuna civilizatoria, es una de las regiones del mundo en donde surgen las primeras civilizaciones de manera independiente. De donde sea que vengas, este país te invita a emprender un viaje hacia tus orígenes. Toda esta herencia ancestral aún vive en la producción artística que es de una riquísima tradición manual/artesanal.

En lo personal me parece muy interesante percibir que aún sigue vivo el legado cultural de que nuestra esencia humana se puede reforzar a través del hacer, se le da espacio y tiempo a los procesos que nos son naturales, de modo que surge el aprendizaje experiencial. Aprender a través de la reflexión sobre el hacer. Esto lo he puesto en práctica desde el bordado, unos meses antes de radicarme en Lima, pero una vez aquí ha cobrado mucho más sentido.

Por otro lado, estoy investigando la semiología de los textiles andinos y no paro de sorprenderme con los hallazgos en cada una de las piezas, sus elementos constitutivos determinados por una funcionalidad identitaria, la etnicidad, combinando astronomía, calendarios luni-solares, organización espacial/político/social, matemática. Sin dudas, son aportes que ya están impactando en mi trabajo y me ayudarán a profundizar el bordado junto con la pintura.

You're currently based in Peru. What stands out from the country?

Peru is a cradle of civilization, one of the first civilizations emerged independently here, so it doesn't matter where you come from, this country invites you to start a journey straight to your origins. All this ancestral heritage still lives in the artistic production, a very abundant manual/artisan tradition. Personally, I believe it's very interesting to see that the cultural legacy that states that our human essence can be reinforced through the act of doing is still alive, we give space and time to the processes that are natural to us, so experiential learning can arise. Learn through the reflection of the act of doing. I have put this into practice since embroidery, a few months before settling in Lima, but it has made way more sense here.

On the other hand, I am researching the semiology of Andean textiles and I never cease to be surprised by the findings in each of these pieces, their constitutive elements determined by an identity functionality, ethnicity, combining astronomy, luni-solar calendars, spatial organization/ political/social, mathematical. Without a doubt, these are contributions that are already having an impact on my work and will help me deepen my views on embroidery and painting.

El encuentro (óleo s/tela - 100x100cm - 2021)

Fragmento Recortes 08" (Bordado s/tela algodón - 14cm - 2020)

Your work has the colors of Peru....

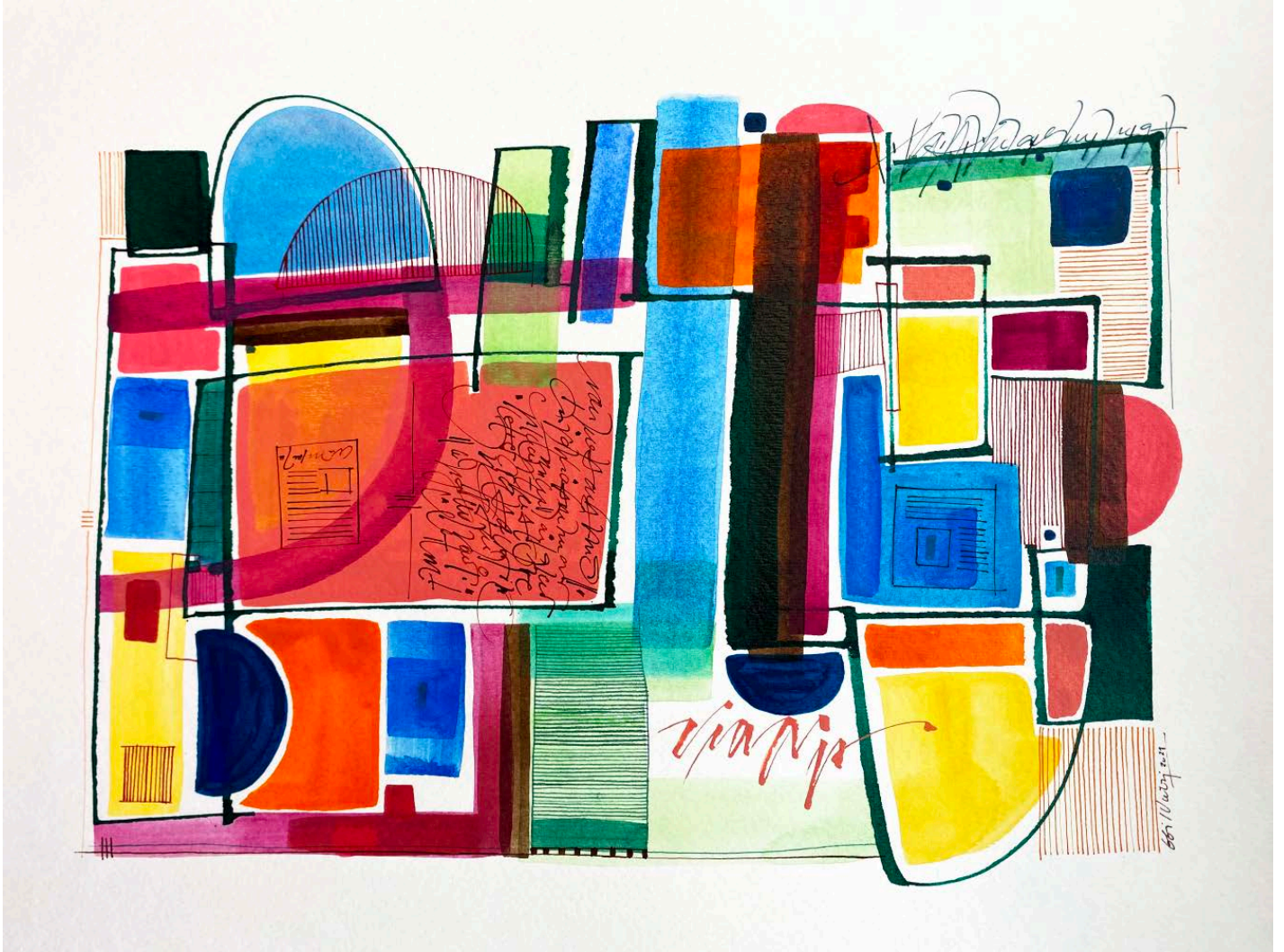
I've been living in Peru for a short time, but its colors have captivated me, especially when it comes to textiles, as I mentioned in the previous question. I think that every region can give us colors, from a cultural origin that has extracted them from their own environment and has wrapped itself in them to highlight its own identity. The color and the diverse iconography define the identity between the communities. Personally, I like to think that we have a color memory that defines moments in our history and our life experience. Being aware of this, I think I have the possibility of rethinking these colors with new approaches as I evolve as a human being, which means my color repertoire is varied and always fluid. I find that exciting.

Abstract-geometric painter. You are quite graphic, you could be an architect making art...

I really like to appreciate architecture, but graphic design and the study of calligraphy have given me the tools to handle space, a skill that I have transferred to my current work. All that baggage is constantly working on my compositions. In 2019 -approximately- I began a process in which I would disassemble letters and start building from there, putting greater focus on the resulting new shapes and the impact that they would have when I'd combine them with color and laws of composition. The next step was to give these shapes and lines the power to symbolize my inner world and my life experience.

Something about your strokes could be associated with Chinese calligraphy. I see that from time to time.

Oriental calligraphy was not my focus of study, so I cannot claim that my strokes are typical of it. However, in the East, calligraphy and painting merge into one single discipline. My work may have sparked this question because there is a relationship between calligraphy and abstract painting. And this is something that I was discovering when I was studying formal calligraphy. While doing it, I was exploring strokes and sticking way more to gestures and calligraphic brushstrokes as another element of my paintings.

Mensaje (Técnica mixta s/papel - 34x25,5cm - 2021)

Su trabajo tiene el colorido de Perú....

Llevo poco tiempo viviendo en Perú, pero sí es cierto que me tiene cautivada el color, sobre todo en los textiles como te comentaba en la pregunta anterior. Opino que toda la región nos regala colores constantemente, desde un origen cultural que los ha extraído de su propio entorno y a su vez se ha envuelto en ellos para resaltar su identidad. El color y las diversas iconografías definen la identidad entre las comunidades. Personalmente, me gusta pensar que contamos con una memoria de color que define momentos de nuestra historia y nuestra experiencia de vida. Creo que, al ser consciente de esto, cuento con la posibilidad de repensar esos colores con nuevos enfoques a medida que voy evolucionando como ser humano, con lo cual mi repertorio cromático es variado y en constante movimiento. Eso me parece emocionante.

Pintora abstracta-geométrica. Usted es bastante gráfica, podría ser una arquitecta haciendo arte...

Me gusta mucho apreciar la arquitectura, pero más allá de eso, el diseño gráfico y el estudio de caligrafía me han aportado un manejo de los espacios que he podido trasladar a mi obra actual. Todo ese bagaje se encuentra trabajando constantemente en mis composiciones. Aproximadamente en 2019 comencé un proceso con el cual me permití construir desde el desmontaje de las letras, poniéndole mayor foco a las nuevas formas resultantes y al impacto que tenían combinándolas con el color y leyes de la composición. El próximo paso fue otorgarle a esas formas y trazos el poder de simbolizar mi mundo interior y mi experiencia de vida.

Por momentos pareciera que usa trazos propios de la caligrafía china...

La caligrafía oriental no fue mi foco de estudio, por lo cual no puedo decir que los trazos que realizo son propios de ella, pero en Oriente la caligrafía y la pintura se funden en una sola disciplina. Puede que mi trabajo te haya inspirado esta pregunta porque existe una relación entre la caligrafía y la pintura abstracta. Y esto es algo que yo lo fui descubriendo mientras estudiaba caligrafía formal y en el hacer fui explorando trazos y apegándome mucho más a la gestualidad y a la pincelada caligráfica como un elemento constitutivo más de mis pinturas.

Hay dos técnicas que la llevan por caminos diferentes: por un lado, trabaja con tintas (acuarelas) y, por otro lado, óleos. En las tintas hay transparencia, los trabajos son etéreos, sugerentes, hasta lúdicos.

Sí, mis trabajos con acuarelas y otro tipo de tintas son literalmente espacios lúdicos donde mi objetivo es explorar posibilidades. Voy componiendo como con los bloques en la infancia, y me permito jugar a des-domesticar la mano, exploro el dinamismo y las variaciones de las líneas, trabajo los colores y observo la acción y relación que se establece entre ellos en cada una de las composiciones. Es un hermoso ejercicio que me ayuda a conectar con mi niña interior, y desde allí, rescatar lo auténtico y lo genuino que habita en mí, despojado del mundo tal como me fue dado.

En el óleo, en cambio, sus formas son más sólidas ¿cierto?

Luego de jugar con las acuarelas y tintas paso al óleo. Son formas más sólidas porque representan ideas, emociones y sentimientos trabajadas en el proceso anterior. Las formas, los colores, las marcas o pinceladas caligráficas en la tela evocan vivencias que rescato para trabajar desde una perspectiva simbólica propia.

There are two techniques that can take you to different paths: on the one hand, you work with inks (watercolors) and, on the other hand, oils. There is transparency in the inks, the works are ethereal, suggestive, even playful.

Yes. My works with watercolors and other types of ink are literally playful spaces where my goal is to explore possibilities. I am working as if I was a child again, and I allow myself to play with an undomesticated hand, to explore the dynamism and the variations of the lines, I work with the colors and I observe the action and relationship between them in each one of the compositions. It is a beautiful exercise that helps me connect with my inner child, and it helps me to rescue what is authentic and genuine inside me, something that is stripped of the world's influence and exists as it was given to me.

In oil, on the other hand, its forms are more solid, right?

After playing with watercolors and inks, I move on to oil. These are more solid forms because they represent ideas, emotions and feelings that I worked with in the previous process. The shapes, colors and calligraphic marks or brushstrokes on the canvas evoke personal that I then use to work from a symbolic perspective of my own

If it weren't for the limits of the canvas your paintings could go on forever. At times they seem like excerpts taken from a large mural.

I believe the journey I went from working on formal calligraphy to the moment I started giving a more personal approach to these visible forms, a meaning born out of personal stories, has resulted in works that integrate the concept of time into their spatial representation. Language ceases to be linear and everything is amalgamated into a whole. In addition, I cannot leave aside the fact that between 2018 and 2019 I worked with my great friend and colleague Tatiana Wolff Pimenta on the development, producing and painting of murals in several cities in Brazil, and although this

project was oriented to the corporate sphere, it still hasn't finished impacting the breadth of my work.

What are the challenges of working in large formats?

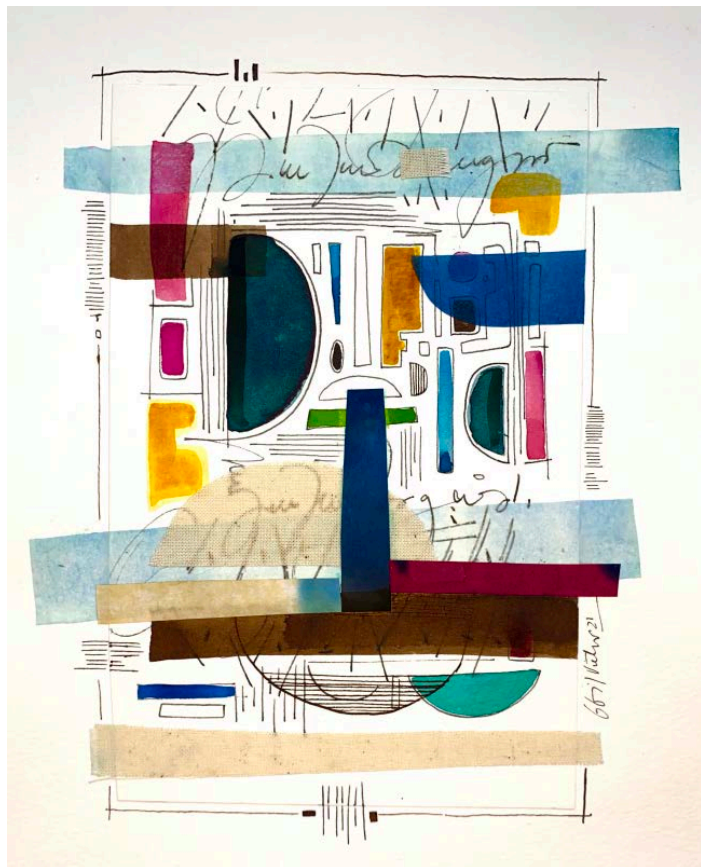
Working in large formats is exciting, each proposal is a different challenge because there are several factors that affect the execution, from the type of wall, the weather, the interaction with potential viewers, the method of transferring the art to the wall, the height, etc. It is a wonderful learning experience from a technical point of view. You are constantly working on solving possible changes and that is a great technical training.

And what can you say about working with others, this time with Tatiana Wolff Pimenta?

I always say that painting is beautiful, but painting with friends makes the experience sensational. In addition to the technique, you get to train fellowship, the exchange of ideas and points of views. Once the technical variables are overcome and the painting stage is over, we have the chance to converse and reflect on the act of doing and these are always the most varied conversations. It was definitely an amazing experience.

How was the experience of working in Brazil?

We painted in the city and interior of Sao Paulo, Rio de Janeiro and Porto Alegre. Brazil is an abundant country in every sense, culturally diverse and extremely avant-garde. Personally, I was received in the best way. The people made me feel welcomed very quickly, and gave me opportunities to learn and work, an important detail to point out in the social aspect because it does not happen in other parts of the world. I also believe that it is a country full of contrasts, with cultures, religions and diverse realities coexisting at the same time, and this is the framework where both its lights and shadows are woven. I abundantly took friends, colors, music, flavors and knowledge that changed my life forever.

Sin titulo (Técnica mixta s/papel - 23,5x18cm - 2021)

Sin titulo (Técnica mixta s/papel - 23,5x18cm - 2021)

Sus pinturas, de no ser por los límites de la tela, podrían continuar eternamente. Por momentos parecen extractos sacados de un gran mural.

Creo que este pasaje que fui haciendo desde la caligrafía formal y la escritura lineal, a otorgarle un significado a las formas visibles partiendo desde relatos propios, ha dado como resultado obras que integran al tiempo en su representación espacial. El lenguaje deja de ser lineal y todo se amalgama en una totalidad. Además, no puedo dejar de lado que entre 2018 y 2019, junto a mi gran amiga y colega Tatiana Wolff Pimenta, desenvolvimos la producción y pintura de murales en varias ciudades de Brasil, y aunque este proyecto estuvo orientado al ámbito corporativo no ha dejado de impactar en la amplitud de mi trabajo.

¿Qué desafíos implicó trabajar en formatos grandes?

Trabajar en formatos grandes es emocionante, cada propuesta es un desafío diferente porque son varios los factores que inciden en la ejecución, desde el tipo de pared, el clima, la interacción con posibles espectadores, el método para pasar el arte a la pared, la altura, etc. Técnicamente es una experiencia de aprendizaje maravillosa. Se trabaja constantemente resolviendo posibles cambios y eso es un gran entrenamiento técnico.

¿Y qué dice de trabajar de forma conjunta, en este caso con Tatiana Wolff Pimenta?

Siempre digo que pintar es hermoso, pero pintar con amigos vuelve la experiencia sensacional. Además de la técnica, se entrena el compañerismo, el intercambio de ideas y puntos de vista. Una vez que se superan las variables técnicas y se pasa a la etapa de pintura se generan conversaciones y reflexiones desde el hacer de lo más variadas. Definitivamente fue una experiencia increíble.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en Brasil?

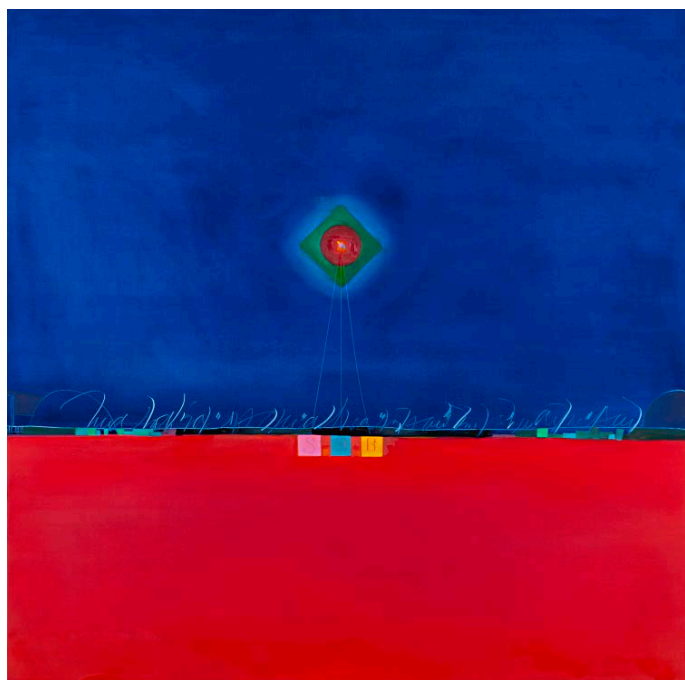
Pintamos en la ciudad e interior de Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Brasil es un país rico y abundante en todos los sentidos, culturalmente variado y generador de vanguardia. En lo personal, fui recibida de la mejor manera y las personas me hicieron sentir parte del lugar muy rápidamente, me dieron oportunidades para aprender y trabajar, aspecto para destacar en lo social porque no sucede en otras partes del mundo. También creo que es un país lleno de contrastes, con culturas, religiones, realidades diversas conviviendo al mismo tiempo y desde este entramado se tejen tanto sus luces como sus sombras. Me llevé abundantemente amigos, colores, músicas, sabores y saberes que marcaron mi vida para siempre.

Tiene un buen dominio de color. Es limpio...

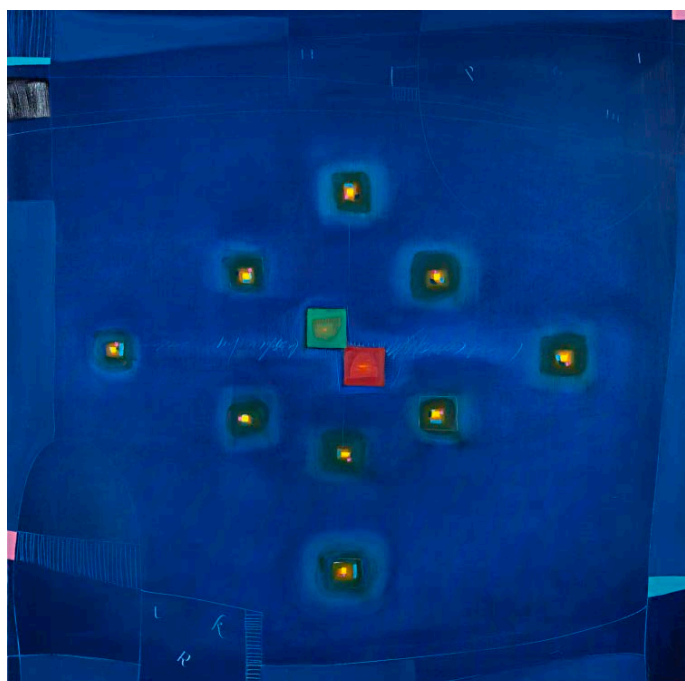
Esto me lo han preguntado bastante, y con total honestidad diré que a la hora de trabajar con color no traigo al papel o a la tela nada de lo leído en relación a la teoría del color. Me baso en la observación y en cómo actúan los colores en conjunto y en el ambiente/soporte. Siento que he podido desarrollar un uso intuitivo del color, que no se ha formado mágicamente, más bien esa intuición es producto de la práctica. El color nos circunda, está en los recuerdos, en los aromas, en las personas, en la música, en cada país y ciudad, en el verano de mi infancia, en los domingos de mi adolescencia en Buenos Aires, en las ferias de frutas y verduras de Sao Paulo, en las casitas barranquinas en la ciudad de Lima y creo que evocarlo desde estas experiencias propias ayuda a desenvolver un enfoque personal.

You're very skillful with color. It's clean.

I've been asked this a lot, and I'll say with total honesty that when it comes to working with color I don't bring to paper or canvas anything I've read in relation to color theory. I base myself on observation, on how colors act together and the environment/support. I feel that I have been able to develop an intuitive use of color, one that wasn't magically formed but is more the sub-product of practice instead. Color surrounds us: it is in the memories, in the aromas, in the people, in the music, in every country and every city, in the summer of my childhood, on the Sundays of my adolescence in Buenos Aires, in the fruit fairs and vegetables from Sao Paulo, in the barranquina houses in the city of Lima, and I believe that evoking it from these experiences helps to develop a personal approach.

El enlace (Óleo s/tela - 100x100cm - 2021)

Los guardianes (óleo s/tela - 80x80cm - 2021)

Guadalupe Gil Vietri

@guadalupegilvietri

“Decir que la obra de Gil Vietri es un homenaje al color es poco: lo suyo es un homenaje a los recuerdos, a las historias, a la atemporalidad, a las distintas culturas y modos de entender la vida; es una obra que rebosa de vitalidad y que nos invita a reimaginar el mundo que nos rodea, a cambiar sus formas, a verlo en base a las historias que nos cuenta y no solo cómo se nos ha mostrado”

Artista visual y diseñadora gráfica. Nació en 1979 en Argentina en la Ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, luego de residir por un año y medio en Perú está planeando el retorno a São Paulo en Brasil. Ha expuesto individualmente en el FINART (Festival Internacional de Artes Gráficas) en San Paulo, Brasil, en el año 2018 y 2019. Además, ha participado en múltiples exposiciones colectivas, entre las cuales se incluyen la Feria de Arte Accesible (Art Motiv) en 2021, Lima-Perú; y en proyectos solidarios y comerciales.

Visual artist and graphic designer. She was born in 1979 in Argentina in Buenos Aires City. Right now, after living in Peru for a year and a half, she is planning her return to São Paulo in Brazil. She has exhibited individually at FINART (International Graphic Arts Festival) in São Paulo, Brazil, both in 2018 and 2019. In addition, she has participated in multiple group exhibitions, including the Accessible Art Fair (Art Motiv) in 2021, Lima-Peru; and in solidarity and

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “Roses” (1893) de Peder Severin Krøyer
- Un disco: “Artaud” de Pescado Rabioso
- Una película: “Song of the sea” de Tomm Moore
- Un libro: “La ridícula idea de no volver a verte” de Rosa Montero
- Una comida: Pastel de berenjena y vino tinto.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Roses” (1893) by Peder Severin Krøyer
- An album: “Artaud” by Pescado Rabioso
- A film: “Song of the sea” by Tomm Moore
- A book: “La ridícula idea de no volver a verte” by Rosa Montero
- One meal: Aubergine cake and red wine.

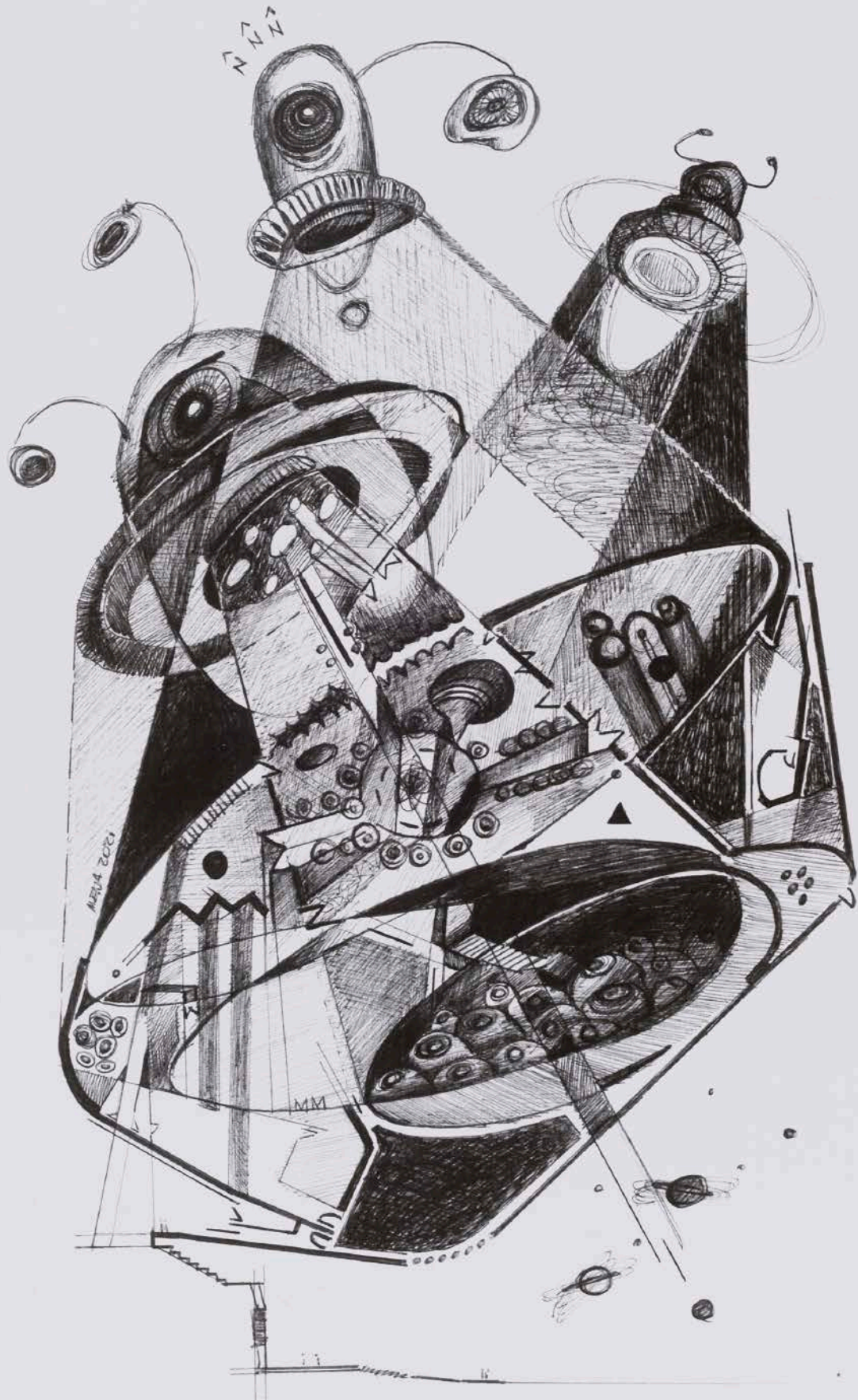

Mercedes Mena

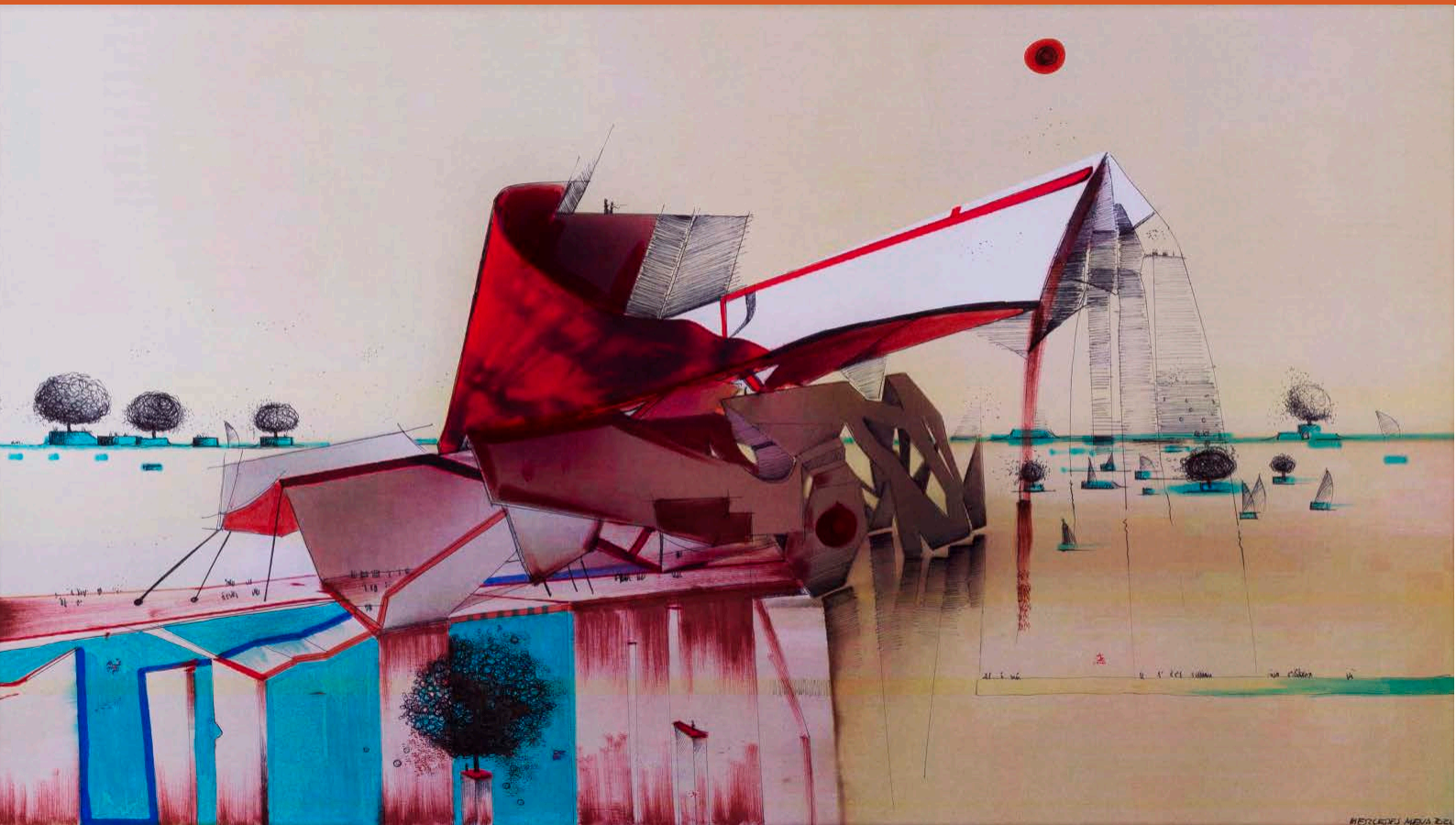
Un vistazo a la obra de Mena basta para darse cuenta: estamos ante una artista cuyo trabajo homenajea a la imaginación más vehemente, una que vuelve posible a lo imposible y visible a lo invisible. A un año de su primera entrevista con Revista Ophelia, la creadora regresa y entra en detalle sobre los sentimientos e inquietudes que conforman al motor de sus creaciones, las cuales encuentran voz en las poéticas de la fantasía y la sensibilidad.

Edición de textos: Julián Reveco

A glance at Mena's work is enough to make us realize: we are in front of an artist whose work pays homage to the most vehement imagination, one that makes possible the impossible possible and visible the invisible. A year after her first interview with Ophelia Magazine, the creator returns and goes into detail about the feelings and concerns that drive the engine of her creations, which find a voice in the poetics of fantasy and sensitivity.

“Dibujar es mi forma de buscar respuestas, de explorar las grandes preguntas de este misterio”

Marina II (Tintas sobre papel - 420x297cm -2021)

Muchos conocemos a Artemisia Gentileschi, pero hubo muchas otras artistas de enorme valor que fueron invisibilizadas u olvidadas. ¿Alguna que admire de forma particular?

La pintora, ilustradora, escenógrafa y diseñadora polaca Sofía Stryjenska, que durante un año se disfrazó de hombre para poder estudiar Bellas Artes en Múnich. Pensando en artistas contemporáneas, sigo la obra de Billie Zangewa, una artista sudafricana que crea tapices collage de seda, y últimamente he estado observando la obra de Magdalena Bubug, una ilustradora polaca que se dedica principalmente al género fantástico. A propósito de este género, me deleito siempre con la obra de Rebecca Léveillé-Guay. La conocí justamente a partir de sus ilustraciones de fantasía y luego pude ver el amplio espectro que fue transitando su producción.

Observo cierto esoterismo en su obra, elementos como el árbol (de la vida), el ojo (de Dios) y hasta extraterrestres. ¿De dónde surge su interés por estos temas?

El árbol, por su potencial simbólico, es mi elemento principal, el artilugio con el que vencer siempre la hoja en blanco. Nunca me he encontrado ante esa pregunta porque siempre aparece como un manifiesto. Es potencia, fragilidad, raíz, célula, semilla, existencia que crece y que busca la ascensión. Conecta lo de arriba con lo de abajo, dirige la noción de horizonte. Se abre, se cierra, se vulnera con el tiempo, tiene sus raíces húmedas o sedientas, se sostiene y se tambalea, es casa y es refugio, interviene la luz, genera sombra. Mi deseo como artista y como observadora no tiene forma de evadir esa fuerza simbólica y continuamente me entrego, con cualquier técnica y soporte, a su retrato. Aun con el riesgo evidente de manipular símbolos, de que en algunos días me represente un autorretrato.

¿Qué significa para usted “el ojo que todo lo ve”? ¿Es su amuleto?

El ojo tiene que ver con una noción (¿ficción?) de vida, un “algo” que está despierto en el dibujo y observa, espejo de la acción revelando un misterio: siempre hay “alguien” del otro lado. Lo que sea que surgió se ha asomado a esta realidad y se autoproclama en existencia devolviendo la mirada.

Es un acto cuasi-mágico: el “dibujo aparece” luego de acciones que lo traen a la vida y la obra nos mira porque está, repentinamente, en este mundo. Cuando dibujo, el espectro de lo que es un ojo es morfológicamente amplio: desde los centros de las flores, poros de cerrados, planetas, burbujas, agujeros negros del espacio, ojos de cerradura, etc. Cada punto de tensión, en una escala y contexto adecuados, es un centro que termina siendo vulnerable de ser ese puente: cruzar dos dimensiones y darnos noción de espejo y reflejo.

La idea del “Otro Lado” es constante, un árbol que opera de puente, el Ojo que da cuenta de una imagen que ha despertado y nos ve. También “Eso Otro de Allá Afuera”, que aparece en una de mis últimas series, “Abducciones”. Dibujar es mi forma de buscar respuestas, de explorar las grandes preguntas de todo este misterio que nos convoca y que oscila diariamente entre la domesticidad y el milagro inexplicable. Una gran tesis que anhela redondear su concepto: todos estamos buscando Algo. En la serie “Serie de Seres”, me gusta fantasear con que quizás he encontrado, por ejemplo, un conjunto de seres (retratos extra-inter-planetarios) que no responden a ninguna lógica (desde mi sesgo absoluto, desde mi lugar de humana). “Serie de Seres” explora la deconstrucción total: biología animal o vegetal y noción de género.

“Drawing is my way of looking for answers, of exploring the big questions of this mystery”

Many of us know about Artemisia Gentileschi’s work, but there were many other female artists of enormous value who were unfairly treated or forgotten. Is there anyone you admire?

The Polish painter, illustrator, set designer and designer Sofia Stryjenska, who for a year disguised herself as a man in order to study Fine Arts in Munich. Thinking of contemporary artists, I follow the work of Billie Zangewa, a South African artist who creates collage silk tapestries, and lately I’ve been looking at the work of Magdalena Bubug, a Polish illustrator who works mainly in the fantasy genre. Speaking of this genre, I always delight in the work of Rebecca Léveillé-Guay. I met her precisely due to her fantasy illustrations and then I was able to see the broad spectrum that her production went through.

I notice certain esotericism in your work, elements such as the tree (of life), the eye (of God) and even aliens. Where does your interest in these topics come from?

The tree -due to its symbolic potential- is my main element, the device I always use to overcome the blank page. I wouldn’t even know how to answer this question because it always appears to me as a manifesto. The tree is power, fragility, root, cell, seed, existence that grows and seeks ascension. It connects the above with the below, it directs the notion of horizon; it opens, it closes, it becomes vulnerable over time, it has wet or thirsty roots, it stands and falters, it is home and it is a refuge, it obstructs light and casts shadows. My desire -as an artist and an observer- has no way of avoiding that symbolic force and I continually give myself -with every technique and support- to its portrait. Even with the obvious risk of manipulating symbols, the risk that some day I might represent a self-portrait.

What does the “all-seeing eye” mean to you? Is it your amulet?

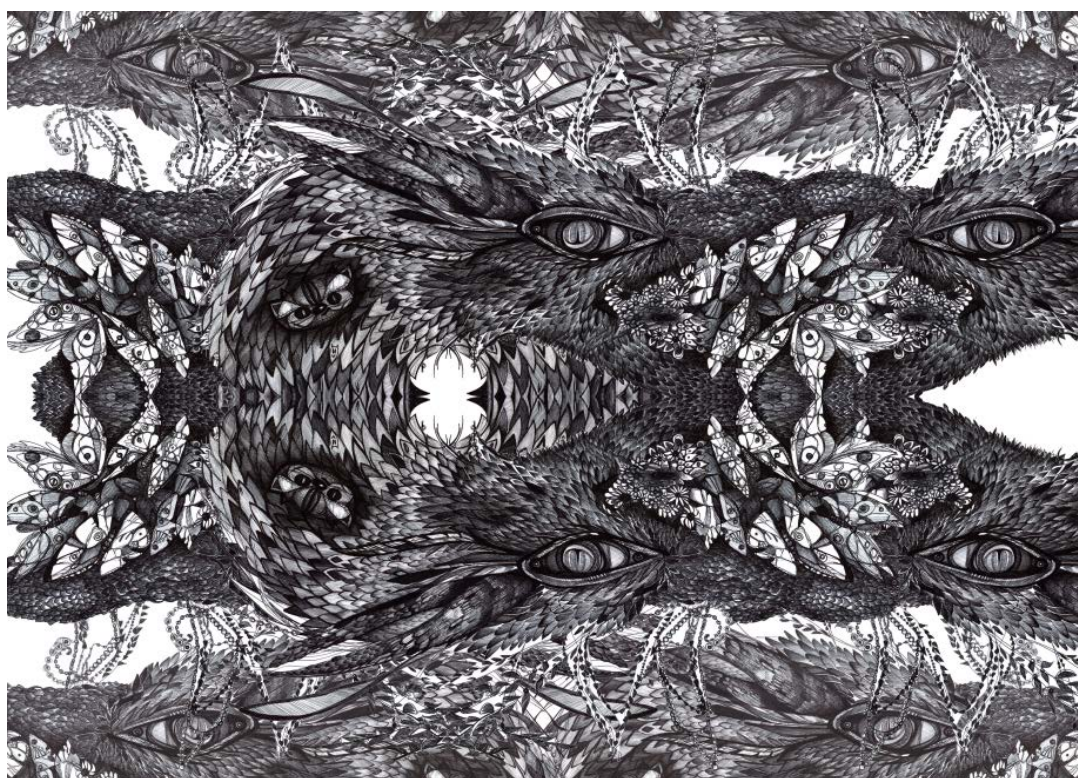
The eye has to do with a notion (a fiction?) of life, a “something”

that is awake in the drawing and is observing us, a mirror of the action revealing a mystery: there is always “someone” on the other side. Whatever emerged has peeked into this reality and is proclaiming itself into existence by looking back.

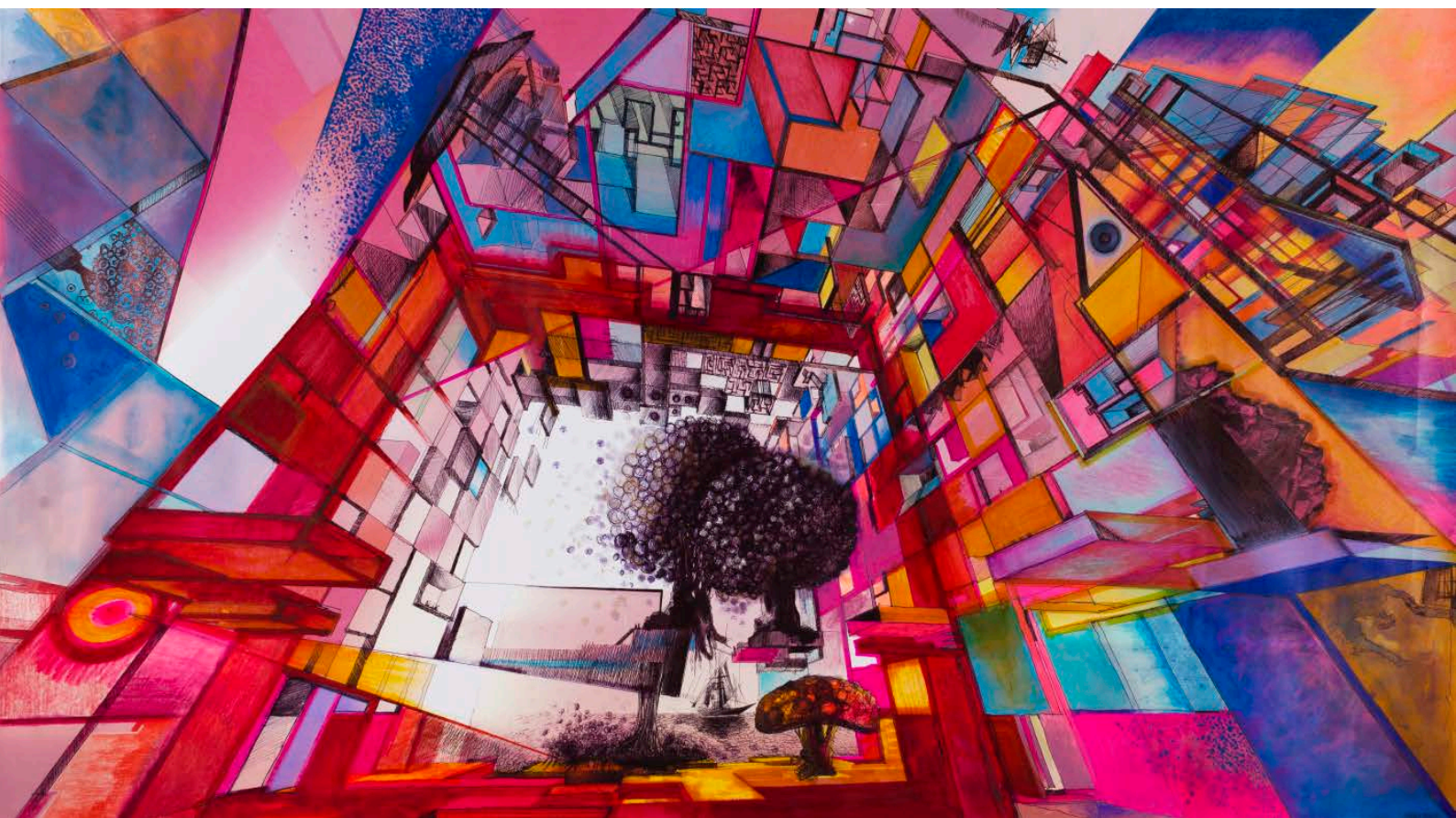
It is an almost magical act: the drawing “appears” after actions that bring it to life and the work looks at us because it is, suddenly, in this world. When I draw, the spectrum of what an eye is becomes morphologically wide: it contains flower centers, tissue pores, planets, bubbles, black holes in space, keyholes, etc. Each point of tension -in an appropriate scale and context- is a center that ends up being vulnerable to becoming that bridge: crossing two dimensions and giving us the notion of mirror and reflection. The idea behind “El Otro Lado” (The Other Side) is constant, a tree that acts as a bridge, the Eye that reveals an image that has awakened and sees us. The same happens with “Eso Otro de Allá Afuera” (That Other Thing from Out There), which appears in one of my latest series, “Abducciones” (Abductions). Drawing is my way of looking for answers, of exploring the great questions of all this mystery that brings us together and that oscillates daily between domesticity and an inexplicable miracle. A great thesis that longs to prove itself: we are all looking for Something. In the “Serie de Seres” series (Series of Beings), I like to fantasize that perhaps I have found, for example, a set of beings (extra-inter-planetary portraits) that do not respond to any logic (from my absolute bias as a human). “Series of Beings” explores total deconstruction: animal or plant biology and the notion of gender.

I see your drawings and then your paintings and I notice two artists quite different from each other, two artists in one. Why does this obvious variation occur?

I understand that at some point it will be a necessary challenge to evolve, to merge these two forces. Fantasy literature shaped me before architectural education. Both universes have generated their own concerns and searches that in my eyes are the same, the only change is the angle of the story.

Escudo (Tinta sobre papel y collage digital - 2021)

Umbral de lo posible episodio I (Tinta, lápiz, acuarela s/papel - 500x700cm - 2022)

Veo sus dibujos y después sus pinturas y observo a dos artistas bastante diferentes entre sí, a dos artistas en una. ¿Por qué sucede esta variación tan evidente?

Entiendo que en algún momento será un desafío necesario para evolucionar, integrar esas dos fuerzas. Me formó la literatura fantástica antes que la educación arquitectónica. Ambos universos han generado sus propias preocupaciones y búsquedas que ante mis ojos son las mismas, solo cambia el ángulo del relato.

Usted dice: “me formó la literatura fantástica antes que la educación arquitectónica” ¿en qué la inspira la literatura fantástica?

De la literatura fantástica me gusta la épica del guerrero, el respeto por la magia, la devoción por los seres especiales con poderes particulares, los paisajes ilimitados de la fantasía. La escala que propone la fantasía, fundamentalmente. Siempre recuerdo la primera vez que leí “La Comunidad del Anillo”, de Tolkien y las dimensiones colosalmente indescriptibles con las que mi imaginación montó todo el paisaje y la arquitectura de esos escenarios. El dramatismo de esa escala, los espacios insondables construidos por el tiempo y los antepasados gloriosos de todas las razas.

Me inspira, además, la pureza de las lecciones y la filosofía que subyace. La lucha del bien y del mal sin grises. La idea de una misión que ha de ser concretada y, pensando en Tolkien: “los bosques, los ríos, la luz”. La imaginería que rodea a la literatura fantástica me genera mucho material, los dragones especialmente. Diría que hay otra artista más en mí, que se dedica a dibujar dragones. De hecho, tengo de mi adolescencia cuadernos llenos de elfos, dragones, guerreras, castillos y fortalezas en tierras inventadas.

¿Dónde encuentra el vínculo entre las artes visuales y la poesía?

Encuentro el vínculo en el ritual descriptivo, en las herramientas

de construcción. La palabra construye del mismo modo que el trazo, transitan la misma honestidad, generan imagen, intentan los mismos hechizos, formulan exorcismos similares. Ambas alardean de cierta literalidad que es evidente para el protagonista que se ha confesado en la palabra o en el trazo. Creo que todas las artes se entienden entre sí, me gusta ese pensamiento.

¿En base a qué criterios elige la técnica y los materiales con los cuales trabaja? ¿En qué formatos suele pintar y por qué los elige?

Elijo no abrazar estrictamente una técnica, uso varias, mezclo. Elegir viene de la somera programación previa de la obra: necesito velocidad o no. Se relaciona con un deseo puramente individual y aleatorio a veces. Los formatos son diversos siempre. Últimamente uso poco lienzo y opto más por el papel. Hay momentos en que el formato pequeño acompaña un boceto previo de algo o bien algún deseo lateral, paralelo a una obra más grande.

La elección de lápices de colores o bolígrafo, por ejemplo, tiene sentido para mí cuando sé que lo que voy a preparar va a requerir cierto tiempo más gradual, suave, parsimonioso, donde va a primar el cálculo y la reprogramación de las intenciones continuamente.

¿Qué sentimientos la movilizan más a la hora de trabajar en una obra?

Me considero humana y por lo tanto (y me tomo la osadía de usar a Sábato de intérprete) me confieso como ese “territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte”. El amor, la muerte, el tiempo y la sensación de finitud, todo eso revelándose en lo mínimo y en lo máximo.

“Un poco más de drama”, me suelo decir ante una decisión al dibujar, un poco más de sombra o un poco más de luz, más o menos equilibrio, mayor densidad, más rojo, más negro, más azul, más detalle, más frenesí o calma.

What inspires you about fantasy literature?

From fantasy literature I like the epic of the warrior, the respect for magic, the devotion to special beings with particular powers, the unlimited landscapes of fantasy. The scale proposed by fantasy, fundamentally. I always remember the first time I read Tolkien's "The Fellowship of the Ring" and the colossally indescribable dimensions with which my imagination assembled the entire landscape and architecture of those settings. The drama of that scale, the unfathomable spaces built by time and the glorious ancestors of all races. I am also inspired by the purity of the lessons and the underlying philosophy. The fight of good and evil without grays. The idea of a mission that has to be completed and, thinking of Tolkien: "the forests, the rivers, the light." The imagery that surrounds fantasy literature generates a lot of material for me, dragons especially. I would say that there is another artist in me, one that is dedicated to drawing dragons. In fact, I have notebooks full of elves, dragons, warriors, castles and fortresses in invented lands, notebooks that are from my teenage years.

Where do you find the link between the visual arts and poetry?

I find the link in the descriptive ritual, in the construction tools. The word builds in the same way as the stroke, they convey the same honesty, generate images, try the same spells, formulate similar exorcisms. Both boast certain literalness that is evident to the protagonist who has confessed in the word or in the stroke. I believe all arts understand each other, I like that thought.

Based on what criteria do you choose the technique and the materials with which you work? What formats do you usually paint in and why do you choose them?

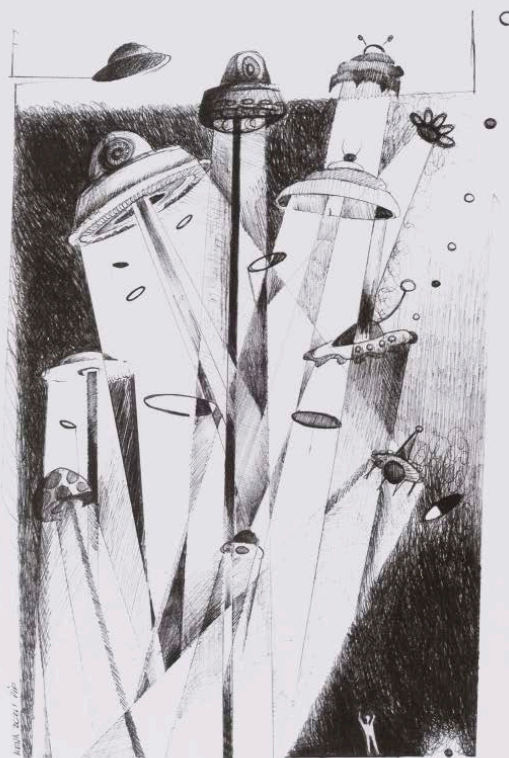
I choose not to strictly embrace one technique, I use several, I mix. Choosing comes from the brief previous programming of the work: if I need speed or not. It is related to a purely individual and random desire at times. The formats are always diverse. Lately I use little canvas and opt more for paper. There are times when the small format accompanies a previous sketch of something or some lateral desire, parallel to a larger work. The choice of coloured pencils or ballpoint pen, for example, makes sense to me when I know that what I am going to prepare is going to require a certain more gradual, smooth, parsimonious tempo, where calculation and the continual reprogramming of intentions will prevail.

What feelings move you the most when working on a piece?

I consider myself human and therefore (and I take the audacity to use Sábato as an interpreter) I confess myself as that "territory enriched and devastated by love, disappointment and death." Love, death, time and the sensation of finitude, all of this revealing itself in the minimum and in the maximum. "A little more drama", I usually say to myself when I have to make a decision in my drawings, a little more shadow or a little lighter, more or less balance, greater density, more red, more black, more blue, more detail, more frenzy or calm.

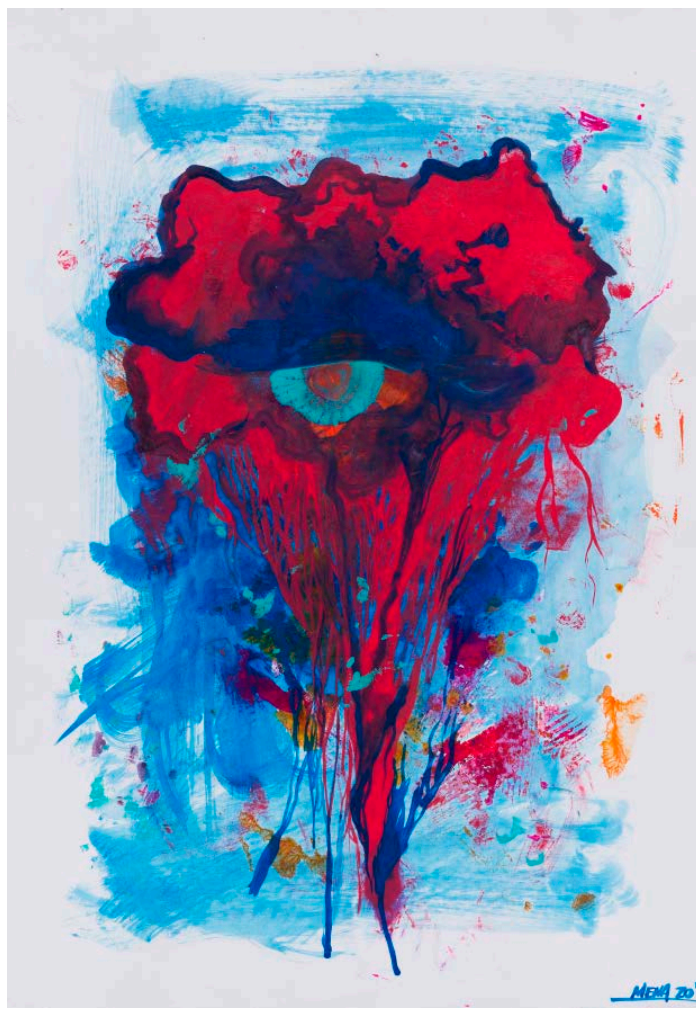
Do you have a hard time finishing a work?

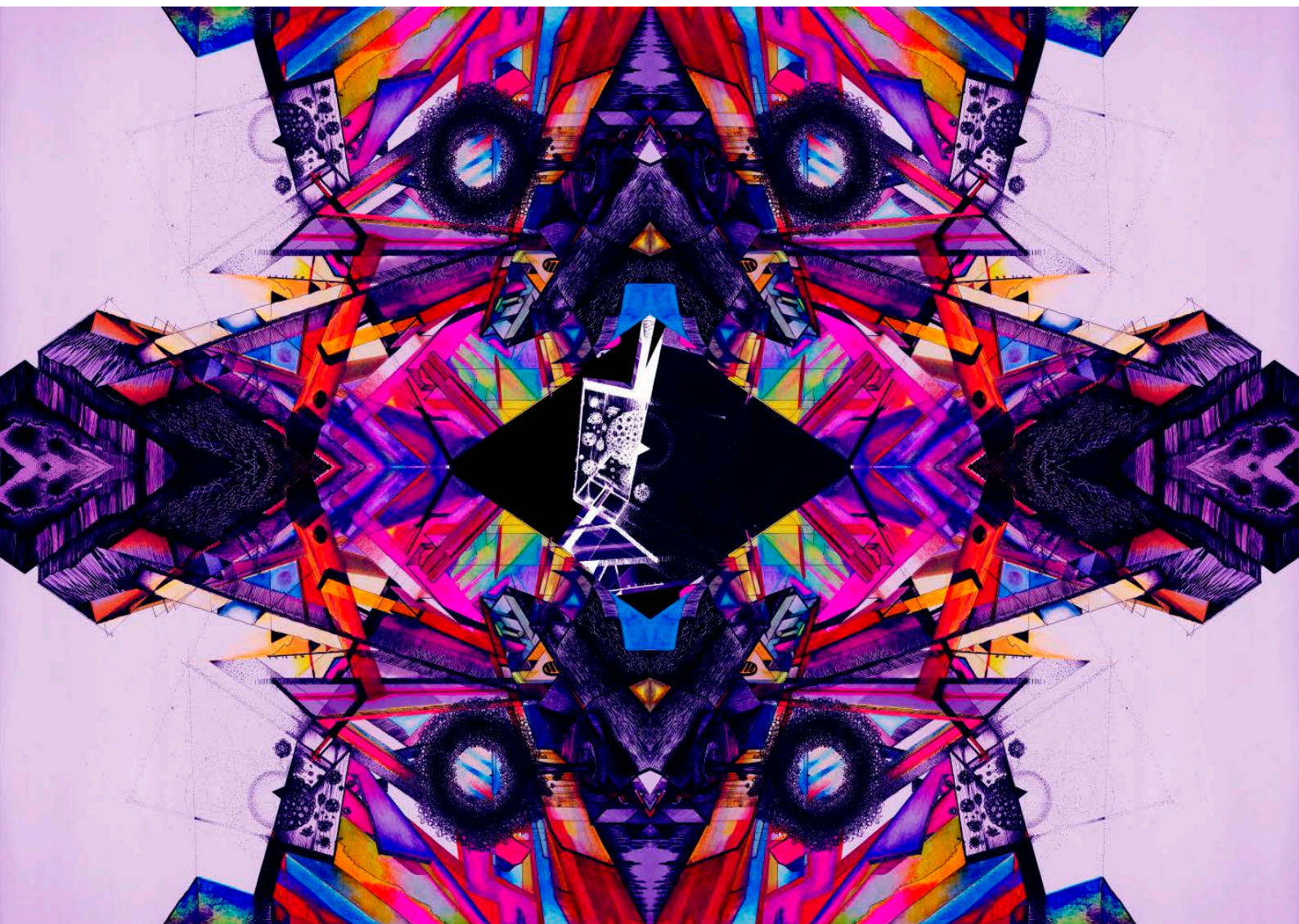
I would say no right away. I can drop the work at the moment and make room for the next one. However, over time, I tend to return to many previous works to interpret them again and see new possibilities. In recent months I have used my own imagery a lot as a matrix to generate new works. And to explore my own content, to see where I am coming from and where I want to go.

Abducciones I (Tinta sobre papel - 210x297 - 2021)

Despertar II (Acrílico sobre papel - 420x297 cm - 2020)

Un agujero en el tiempo (Collage digital - 2022)

¿Le cuesta dar por terminado un trabajo?

Diría que no en lo inmediato. Puedo soltar la obra en el momento y darle paso a la que sigue. No obstante, con el tiempo, suelo retomar muchos trabajos anteriores para interpretarlos nuevamente y ver nuevas posibilidades. En los últimos meses he usado mucho mi propia imaginación a modo de matriz, para generar obras nuevas. Y fundamentalmente para explorar mis propios contenidos, ver por dónde vengo y hacia dónde deseo ir.

Teniendo presente cómo explora lenguajes tradicionales y otros no tan tradicionales –por ejemplo, lo digital– ¿puede decirnos qué entiende por arte contemporáneo? ¿Ya no hay límites para el significado del término “arte”?

Justamente del arte contemporáneo destacaría su naturaleza de ilimitado en sus formas, lenguajes y contenidos. La intención, el mensaje y la herida humana que siempre subyace, considero que estos elementos de origen hacen que el término “arte” asuma siempre esa capacidad de volverse cada vez más frondoso y prolífico, que tenga mayor espacio para hacer anidar nuevas producciones con nuevos lenguajes.

Su propia naturaleza ligada a la emoción y a la expresión es expansiva y por lo tanto creo, apta en sí misma para crear y recrear sus propias reglas constantemente, y eso implica acompañar-representar a lo que como humanos podemos transitar en tanto a dinamizarnos, complejizarnos y diversificarnos.

La pandemia ha significado para muchos un punto de inflexión en nuestras vidas. ¿Cómo le ha afectado en lo artístico a usted?

Fue sumamente reveladora, la pandemia nos permitió observar no solo lo urgente sino también lo importante. ¿Qué nos queda al desalojar de nuestra cotidianeidad las estructuras diarias? ¿Qué es eso que uno no podría dejar de hacer en ninguna circunstancia y que puede estar al mismo nivel de una necesidad primaria? Esta última fue mi pregunta más vital.

Toda mi vida he dibujado y he pintado. El arte era para mí algo que daba por sentado, una obviedad, una esencia vital fusionada totalmente con mi identidad. No obstante, el espacio que le solía dar en lo discursivo era muy silencioso.

Estos últimos años me enseñaron eso, a reconocermé artista en toda su profundidad. A empezar a emitir mi música con mayor volumen y a desear que todos la puedan escuchar. Que no sea sólo un diálogo entre mi mundo interior y yo. Porque es parte de mi deber de artista, dar de mí eso que estoy preparada para dar. Y a partir de ello, empezar a cuidar y a nutrir mi camino en esa misión, con la mayor devoción y responsabilidad posible.

Hace poco visitó Mendoza ¿qué significa volver a recorrer ese lugar?

Volver a Mendoza es siempre acceder a mi fuente primaria de recursos, lo obvio de su paisaje por un lado y por el otro lo que tiene que ver con mi historia. Para mí siempre hay un goce particular en

Keeping in mind how you explore traditional techniques and others not so traditional – for example, the digital – can you tell us what you understand by contemporary art? Are there no longer limits to the meaning of “art”?

Precisely from contemporary art I would highlight its unlimited nature in its forms, languages and contents. The intention, the message and the human wound always underlining, I believe that these original elements make the term “art” assume that capacity to become increasingly lush and prolific at all times, that it has more space to nest new productions with new idioms.

Its own nature linked to emotion and expression is expansive and therefore, I believe, capable of constantly creating and recreating its own rules, and that implies accompanying-representing what we as humans can go through in order to dynamize ourselves, make ourselves more complex. And diversify.

The pandemic has been a turning point in many lives. How has it affected you artistically?

It was extremely revealing, the pandemic allowed us to observe not only what is urgent but also what is important. What's left of us when we dislodge daily structures from our everyday life? What are the things we can't afford to stop doing under any circumstances and that can be understood as something as important as a primary need? This last concern was my most vital question.

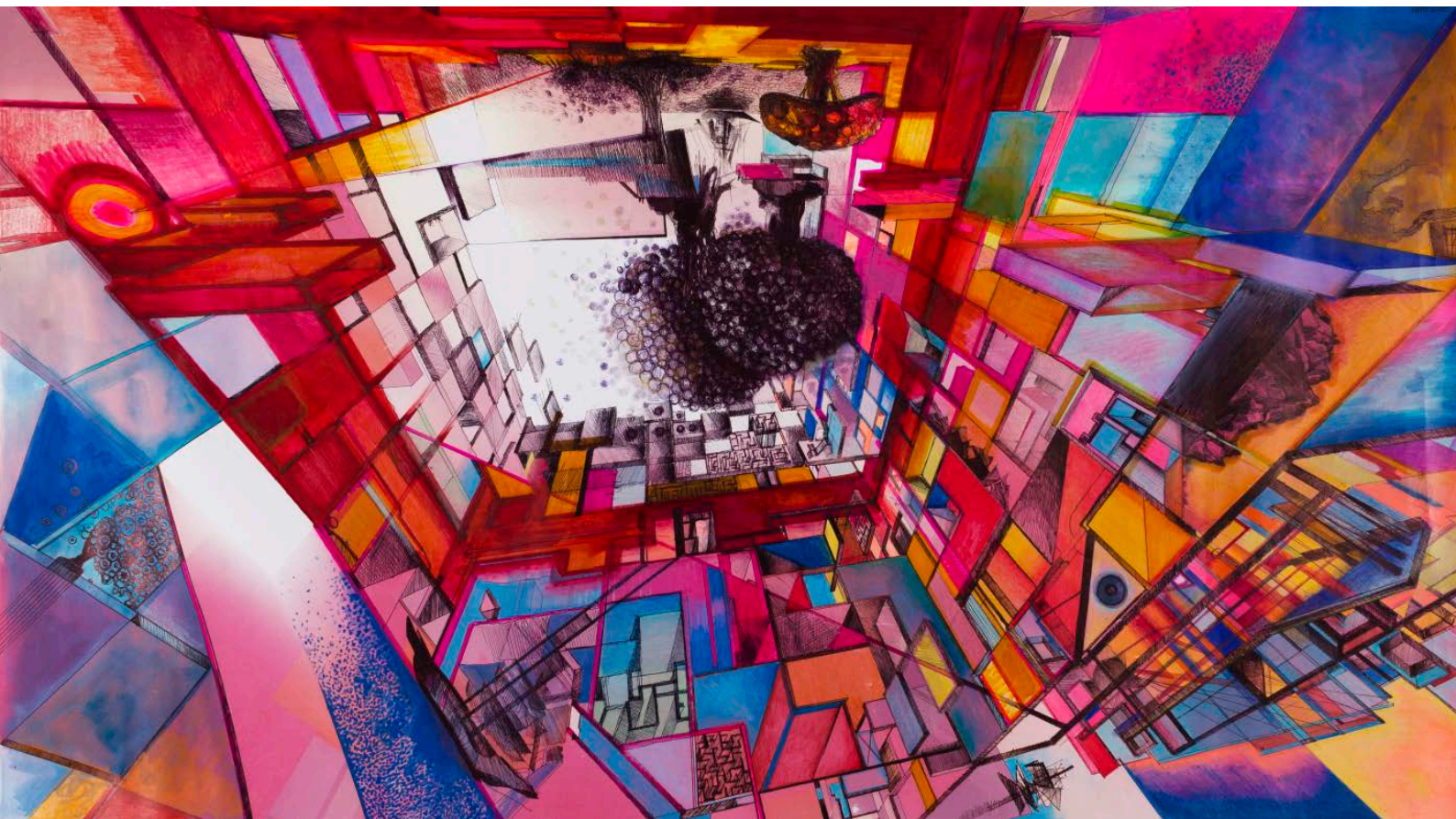
I have drawn and painted all my life. For me, art was something that I took for granted, something obvious, a vital essence totally fused with my identity. However, the space that I used to give it in the discursive way was very silent.

These last few years have taught me to recognize myself as an artist in all its depth. To start playing my music louder and wishing everyone could hear it. Let it not be just a dialogue between me and my inner world. Because it is part of my duty as an artist, to give what I am prepared to give. And from there, begin to care for and nurture my path in that mission, with the greatest devotion and responsibility possible.

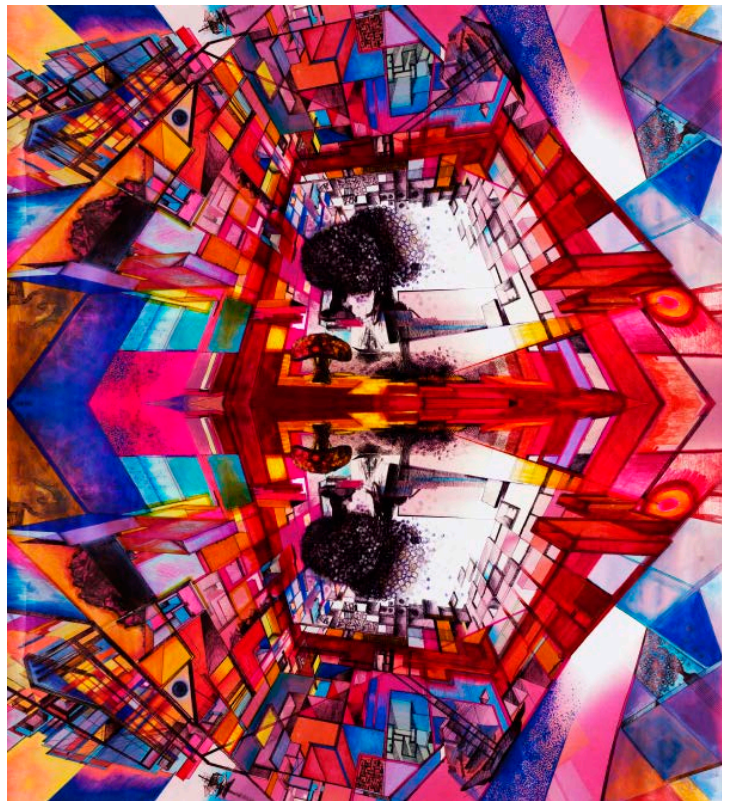

Serie de seres I (Tinta sobre papel - 420x297cm - 2021)

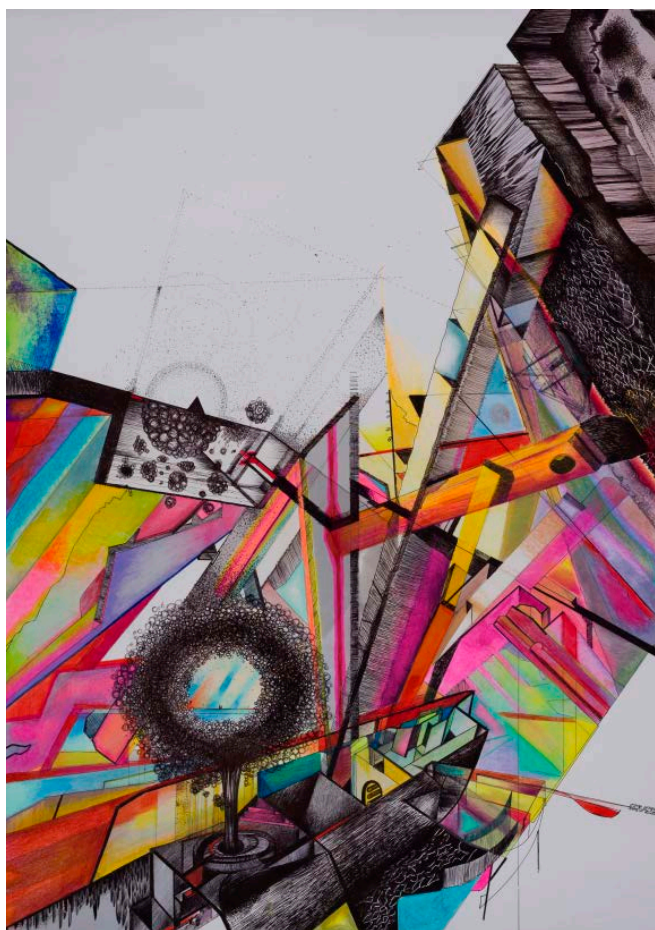
Umbral de lo posible episodio I I (Tinta, lápiz y acuarela s/papel - 500x700 cm - 2022)

pensar en lo atemporal. En ese recinto cuasi abstracto de sustancias que permanecen, algunas desde su evidente cualidad material, otras desde su impercedera capacidad poética. La noción del jardín de la infancia es uno de esos cúmulos de información donde pensar y reflexionar estas ideas. En mi caso particular es muy real que allí encuentro las fundaciones de mi identidad. A menudo suelo pensar en que los que tenemos el deseo y la necesidad constante de estar creando mundos y formas podemos padecer cierta tendencia a sentirnos por momentos ajenos a casi todo. Y considero que es necesario reencontrarnos con frecuencia con esos espacios donde arraigamos, enraizamos y recordamos cómo estamos y dónde estamos. Hablo puntualmente de esa mística especial de viaje interior donde recorreremos esos espacios de la nostalgia y vamos trazando puentes con el presente. Recorrí muchos cuadernos, varias carpetas y redescubrí mucho material de mi hacer a lo largo de los años. Uno no siempre recuerda todas las piezas o episodios de su producción, necesariamente, y estas exploraciones mundo adentro a veces gracias a trucos de la memoria nos obsesionan con hallazgos que nos reencuentran. Esto me hizo pensar en que saber lo que uno puede encontrar en su silencio es una tarea esencial del artista: reconocer dónde están las huellas en su camino, en su territorio placentero. Y que siempre es fecundo volver a pasar por el corazón todo eso que nos es propio y que no es con frecuencia obvio en su inmaterialidad. Es una sensación maravillosa, el viaje al silencio dónde están esos detalles y esas sutilezas que sólo uno puede comprender en su totalidad, y que no siempre tenemos la voluntad o la habilidad para adentrarnos.

Umbral de lo posible episodio I I I (Collage digital - 2022)

Nafragio en varios tiempos (Tinta y lápiz sobre papel - 600x400 - 2021)

You recently visited Mendoza, Argentina. What does it mean to go there again?

Returning to Mendoza always means going back to my primary source of resources, its landscapes to begin with, and all it has to do with my personal history. For me there is always a particular joy in thinking about timelessness, about that quasi-abstract enclosure of substances that always remain, some in their evident material quality, others in their imperishable poetic capacity. The notion of kindergarten is one of these accumulations of information where I can think and reflect on these ideas. In my particular case it is very real that I find the foundations of my identity there. I often think that those of us who have the constant desire and need to be creating worlds and forms can suffer from a certain tendency to feel at times alienated from almost everything. And I believe that it is necessary to meet again with the spaces where we come from, and remember how we are and where we are. I speak specifically of that special mystique of inner travel where we go through those spaces of nostalgia to draw bridges with the present. I went through many notebooks, various folders and rediscovered a lot of material from my work over the years. We do not always remember all the pieces or episodes of our production, necessarily, and these explorations into the world, sometimes thanks to memory tricks, can gift us discoveries that make us find ourselves again. This made me think that knowing what you can find inside your silence is an essential task for the artist: finding the traces of the path, in its placental territory. And it is always fruitful to make everything that is our own –and is often not obvious in its immateriality– go through the heart again. It is a wonderful feeling, the journey towards the silence where we can find these details and subtleties that only we can fully understand, a place we do not always have the will or the ability to enter.

Mercedes Mena

@merce_mena_

“Una de las obsesiones (en el mejor sentido de la palabra) de Mena es la figura del árbol, y qué mejor símbolo para representar, precisamente, al crecimiento de un artista, al proceso de afianzarse contra viento y marea, el buscar el ascenso y saber que algún día dicha copa será hogar y refugio de la imaginación más rebosante.”

Nació en mayo de 1986 en la Ciudad de Mendoza, Argentina. Arquitecta por la Universidad de Mendoza. Vive en Capital Federal, Buenos Aires, desde el 2015 y desde hace cuatro años tiene su taller en Palermo. Ha mostrado cuerpo de obra en Revista Ophelia Nro. 10 (marzo 2021) y una selección de trabajos digitales en Arte Díscolo III, edición especial de Revista Ophelia.

She was born in May 1986 in the City of Mendoza, Argentina, and is an architect from the University of Mendoza. She lives in the Buenos Aires Capital since 2015 and has had her studio in Palermo for four years. She has shown a body of work in Revista Ophelia No. 10 (March 2021) and a selection of digital works in Arte Díscolo III, a special edition of Revista Ophelia.

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “The swing” de Jean-Honoré Fragonard.
- Un disco: “Quebrado” de Pedro Aznar.
- Una película: “The Fellowship of the Ring” de Peter Jackson.
- Un libro: la trilogía de “The Lord of the Rings” de J.R.R Tolkien.
- Una comida: Musaka.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “The swing” by Jean-Honoré Fragonard.
- An album: “Quebrado” by Pedro Aznar.
- A movie: “The Fellowship of the Ring” de Peter Jackson.
- A book: “The Lord of the Rings” by J.R.R Tolkien
- A dish: Moussaka

Adriana Luna

De sobresaliente factura, con obra que coquetea entre realismo e hiperrealismo, la artista mexicana se reúne con Revista Ophelia para intentar contestar dos preguntas intemporales: qué elementos componen a una buena obra y por qué hay pocas artistas mujeres en el medio. “No muchas se atreven a dejar los estándares implementados por la sociedad” comenta. Además, nos comparte sus artistas preferidas, y nos dice qué se necesita para hacer del arte, una profesión.

Owner of an outstanding craftsmanship, of a work that flirts between realism and hyperrealism, the Mexican artist gets in conversation with Ophelia Magazine to try to answer two timeless questions: what elements make up a good painting and why there are few female artists in the art scene. “Not many dare to challenge societal impositions,” she says. In addition, the painter shares with us her favorite artists, and what it takes to make painting a living.

Sentirse viva (60x80cm - 2014)

“Las mujeres se han ido dando cuenta que la felicidad no es solo matrimonio e hijos”.

Así lo imaginé (60x30cm - 2013)

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada. Son pocas las que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Qué piensa?

Sí, efectivamente son pocas. Por lo general las mujeres se dedican a las tareas del hogar y a los hijos y eso no les permite tener tiempo para dedicarse a lo que quieren.

¿Ha incrementado la presencia de las mujeres en el mundo del arte? ¿Tenemos hoy verdaderamente “más oportunidades” de ejercer la vocación, o es un mito?

Sí, han incrementado poco a poco con el paso de los años, pero todavía son muy pocas. No muchas se atreven a dejar los estándares implementados por la sociedad, pero a medida que avanza el tiempo las mujeres se han ido dando cuenta que, en la vida, ser feliz no se trata solo de tener un matrimonio e hijos, que también existen otros caminos, como cumplir tus sueños, luchar por lo que quieres.

¿Qué artistas mujeres admira?

Admiro mucho a Sheryl Luxenburg, Alissa Monks, Arina Gordienko, Arantzazú Martínez, Anne Christine Roda, Karina Rodríguez, Teresa Eliot, Halldin Maule. Todas son extraordinarias artistas.

¿Cómo comenzó a pintar? ¿Se imaginó de niña siendo pintora? ¿En qué momento supo que se dedicaría al arte de forma profesional?

Desde niña me ha gustado dibujar y pintar, siempre me sacaba

diez en las clases que estuviesen relacionadas con dibujo y me encantaban, me sentaba adelante en el salón. Cuando crecí supe que quería dedicarme a algo relacionado a la pintura, y con el tiempo me fui encaminando hasta que mis padres me dijeron que debía dedicarme a esto, así que entré a la carrera de Artes Visuales aquí en Querétaro y después de terminar tomé unos cursos, di clases varios años y ahora me dedico de lleno a la pintura.

¿Qué elementos debe reunir una “buena” pintura? ¿Y cómo se logra la originalidad? Siempre he creído que para los artistas realistas puede ser difícil evitar la repetición entre ellos.

Existen muchas pinturas que para mí son muy buenas y que para otros no. En realidad, para mí una pintura es buena cuando me gusta, cuando me cautiva y me asombra, cosa que ocurre porque tiene una gran calidad, una buena composición, una increíble paleta de colores y aunque en ocasiones me gusta que sea conceptual, no siempre. Y con respecto a lo de repetirse, sí es difícil, a veces uno como artista se tarda más en el proceso creativo anterior a pintar la obra en sí, pero igualmente disfruto mucho esa parte.

¿Qué cosas debe tener en cuenta un pintor que decide dedicarse de lleno al arte figurativo? ¿Qué es lo más importante?

Que sea su pasión, de ahí parte todo. En general el mundo del arte es muy lindo, pero es muy complicado vivir de esto porque existen muchos obstáculos en el camino, pero si realmente te gusta y te hace sentir pleno, entonces por más obstáculos que uno encuentre, si uno sigue adelante encontrará el sentido de dedicarse a esto.

“Women have started to realize that happiness is not just about marriage and children”.

Finding female artists can be a complicated task. There are few who dedicate themselves to art professionally in relation to the number of men. What do you think?

Yes, they are indeed few. In general, women dedicate themselves to housework and children, something that does not allow them to have enough time to dedicate themselves to what they want.

Has the presence of women in the art world increased? Do we truly have “more opportunities” today, or is it a myth?

Yes, women's presence has increased little by little over the years, but there are still few. Not many dare to challenge social impositions, but as time goes by women have started to realize that, in life, happiness is not only about marriage and children, that there are other paths as well, like fulfilling your dreams, fighting for what you want.

What female artists do you admire the most?

I greatly admire Sheryl Luxenburg, Alissa Monks, Arina Gordienko, Arantzazú Martínez, Anne Christine Roda, Karina Rodríguez, Teresa Eliot, Halldin Maule. They are all extraordinary artists.

How did you start painting? By chance? At what point did you realize you wanted to dedicate yourself to this professionally?

I have liked to paint and draw since childhood, I'd ace every single class that was somehow related to drawing and I enjoyed them so much I was always sitting in the front of the classroom. When I

grew up I knew I wanted to dedicate myself to something related to painting, and over time I got on the right track and then my parents told me that I should pursue it, so I started the Visual Arts course of studies here in Querétaro and after finishing I took some courses, taught for several years and now I paint for a living.

What are the elements that a painting needs to be good? How do you achieve an ‘original’ work? Sometimes I think it must be difficult for realist painters to avoid repetition between each other.

There are plenty of paintings that I believe to be really good that others might deem bad. Actually, I'd answer that, for me, a work is good if I like it, if it captivates me and makes me feel amazed, which is something that happens when it has great quality, fine composition and an incredible color palette. And even though I sometimes might like some conceptual works, not always. And regarding the repetition question, it is indeed difficult, sometimes an artist dedicates more time on the prior creative process before starting to paint, but I still enjoy that part a lot.

What's the most important thing a painter that wants to fully dedicate himself to figurative art should know?

It needs to be a passion, that's where everything starts. In general, the world of art is beautiful, but it is extremely difficult to make a living of it because there are many obstacles along the way, but if you really like it and it makes you feel fulfilled, then no matter how many obstacles you encounter, if you keep going you'll find out how to make sense of it.

Valle de México (300x150cm - 2016)

Por último ¿cuánto tiene de racional y cuánto de intuición su pintura? ¿Cómo ha desarrollado estos dos términos a lo largo de su carrera?

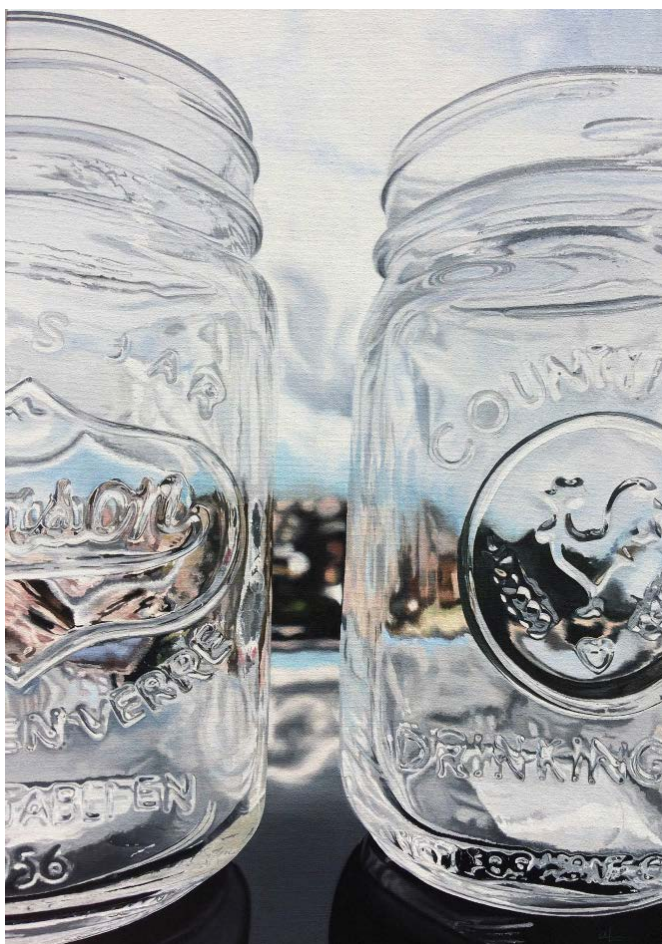
Mi pintura es más racional que intuitiva, empezando desde el proceso de pensar en la composición, imaginarte el resultado o las ideas que van surgiendo, en el transcurso detrás de la pintura. Yo hago mis propias composiciones fotográficas, para luego pasarlas a la pintura, y en ese desarrollo la foto debe de ser exactamente de cierta manera, con ciertos tonos, luces, contrastes, etc... Esto con el paso del tiempo lo fui definiendo cada vez mejor, experimentando con diferentes formas y materiales, hasta saber exactamente lo que quiero, fui encontrando herramientas que me ayudan a mejorar ese proceso. Al final, casi siempre sale justo como lo quiero. Al principio de mi carrera no tenía idea de cómo funcionaba, pero con el paso de los años fui aprendiendo cosas en cuanto a técnica, materiales, formas, dibujo, fotografía, trazado y barnizado, entre otros.

Frasco de chicles (145x145 cm - 2018)

Crayolas (100x90 cm - 2021)

Jar country (70x100cm - 2021)

And finally, would you say your painting is more rational than intuitive?

My painting is more rational than intuitive. The first step is to think about the composition, to imagine the result or the ideas that might arise, that's the process behind the painting. The next step is to make my own photographic composition to then transfer it to the painting itself, and during this process the photo must always be in a certain way, it needs to have certain tones, certain lights, certain contrasts, etc. As time went by I started to make this process work better and better, always experimenting with different forms and materials to know exactly what I want and finding the tools that might help me improve. The end result almost always looks exactly as intended. In early stages of my career I basically had no idea how anything worked, but as years went by I started to learn.

Adriana Luna

@azuliturri

“La obra de Luna demuestra una atención al detalle abrumadora en el mejor sentido, un tecnicismo sobresaliente centímetro a centímetro, como todo hiperrealismo debe ser: obstinado, determinado y resolutivo, cualidades indispensables para quien quiere hacer de su arte su vida, para quien como esta artista mexicana se encuentra dispuesto a desafiar expectativas en nombre de una pasión.”

Nace en Querétaro, México el 12 de octubre de 1984. Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Artista plástica especializada en el realismo, tomó cursos de pintura particulares. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en México y en Francia, Recibió el Primer lugar en la Séptima Muestra de Arte del Periódico Reforma en México D.F. en 2014 y la Beca “Apoyarte 2” por la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro en 2020.

She was born in Querétaro, Mexico on October 12, 1984. She graduated in Visual Arts from the Autonomous University of Querétaro. She is a plastic artist specialized in realism and took private painting courses. She has participated in various collective exhibitions in Mexico and France, she received First Place in the Seventh Art Show of the Reforma Newspaper in Mexico D.F. in 2014 and the “Apoyarte 2” Scholarship by the Secretary of Culture of the State of Querétaro in 2020.

El jardín de las delicias:

- Una pintura: c“Imagine” de José Luis Corella.
- Una disco: “Atrapados en los clásicos”, Louis Clark.
- Una película: “La novicia rebelde”, Robert Wise (1965).
- Un libro: “Rompiendo el silencio” de María Esther Durán Ortega.
- Una comida: Mole de olla con tostadas de maíz quebrado, botana de cecina doradita, queso ranchero, nopales y salsa, acompañado de una coca cola de vidrio bien fría.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Imagine” by José Luis Corella.
- An album: “Trapped in the classics”, Louis Clark.
- A movie: “The sound of music”, Robert Wise (1965).
- A book: “Rompiendo el silencio” by María Esther Durán Ortega.
- A meal: “Mole de olla” with “tostadas de maíz quebrado”, beef jerky snacks, ranchero cheese, nopales and sauce, accompanied by a cold coke of glass.

Azul Iturri

Iturri nació en España, pero ha vivido en Argentina desde los tres meses de edad. En esta entrevista con Revista Ophelia, la artista comenta que significó reconectar con su país de origen, vivir al arte como una experiencia de aprendizaje familiar, y los símbolos que le otorgan historia a su obra, en las que la fusión entre lo onírico y lo vivenciado conforman su manera de reivindicar a la mujer. “De manera intuitiva, las mujeres se hicieron el porvenir de mi pintura” explica.

Iturri was born in Spain but has been living in Argentina since she was three months old. In this interview with Revista Ophelia, the artist comments on what it means to reconnect with her country of origin, to live art as a family experience, and the symbols that make her work take form, in which the fusion between the oneiric and her day to day life make up her way of vindicating women. “Intuitively, women became the future of my painting,” she explains.

Quintaesencia (óleo sobre tela - 90x80cm)

“Mi pintura es una fusión de mi mundo onírico y mis vivencias”.

Daphne (óleo sobre tela - 70x120cm)

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada. Son pocas las que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Qué piensa?

Durante toda la historia del arte las mujeres han estado dentro de las pinturas, fueron las musas inspiradoras. Hoy se están acercando, pero todavía están bastante relegadas.

¿Cree que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el mundo del arte? ¿Tenemos hoy verdaderamente “más oportunidades” de ejercer la vocación, o es un mito?

Un poco sí, pero no es suficiente, todavía no llegamos a una paridad con el hombre.

Nació en Málaga, España, pero vive en Argentina desde una edad bastante temprana. ¿Cuál es su relación con ambos países?

Mis dos padres son argentinos y viajaron a España para radicarse allá, en Torremolinos. Yo nací un año y medio después (más o menos) en Málaga, y cuando tenía tres meses decidieron regresar porque mi madre extrañaba muchísimo Argentina y en ese entonces la tecnología no acompañaba. Actualmente vivo en Córdoba, Argentina. En 2018 el grupo SPAIN ART me invitó a exponer en España junto a artistas increíbles, esa fue la excusa perfecta para viajar y conocer por primera vez mi tierra natal. Fue un viaje cargado de emociones, marcó un antes y un después en mi profesión, así que siempre les estaré agradecida por abrirme las puertas y darme la oportunidad. Hoy en día tengo amigos artistas españoles, a muchos no los conozco en persona.

Dice su web que “su infancia transcurre en el seno de una familia de artistas plásticos, siendo sus padres sus primeros maestros en el oficio”. ¿Diría que estaba “predestinada” a ser artista? ¿Hubo alguna circunstancia detonante por la

cual empezase a dibujar y pintar?

Desde muy chica estuve rodeada en el ambiente del arte, en mi casa se sentía olor a atelier, pasaba tardes enteras viendo a mis padres pintar, jugaba con óleos y pinceles, creo que es algo que tengo muy naturalizado y que llevo en la sangre. Nunca tuve dudas de mi vocación.

¿Cómo fue la experiencia de estudiar la Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Córdoba y con Carlos Paiteado?

A los 16 años comencé pintando con un estilo naif. La universidad me dio el conocimiento y unas herramientas que me generaron nuevas inquietudes, a partir de ahí comencé a soltarme, a ver todo desde otra perspectiva. Así surge mi inclinación por el expresionismo, que con el tiempo se fue transformando en diferentes estilos. En una primera etapa concurrí al taller de dibujo de Carlos Paiteado, experiencia muy enriquecedora que me encantó transitar. Fue muy generoso con su enseñanza, tiene una personalidad bastante particular, súper exigente y disciplinado. Y en 2015 incursioné por primera vez en el realismo con el maestro Claudio Bogino, ahí es cuando descubrí qué me llenaba el alma.

¿Cómo definiría su obra en esta etapa de su carrera? ¿Qué relación existe entre lo que pinta y su realidad?

Siento que mi obra está en una intensa búsqueda en cuanto a técnica y estilo, búsqueda que hoy transito junto al realismo y al realismo mágico. Lo que pinto es una fusión de mi mundo onírico y mis vivencias, donde la presencia de la mujer resulta relevante como tácita reivindicación, alejada de estereotipos y en clave poética. Las ensoñaciones, los recuerdos y lo cotidiano hacen que en mi mente, de manera intuitiva, las mujeres sean el devenir de mis pinturas.

“My painting is a fusion of my dream world and my experiences.”

Finding female artists can be a difficult task. There are few who fully dedicate themselves to art in relation to the number of men. What do you think?

Throughout the history of art, women have been inside the paintings, they were nothing but the inspiring muses. Today, women are getting closer, but they are still quite downgraded.

Do you think that the presence of women in the art world has increased? Do we truly have “more opportunities” to exercise our vocation, or is it a myth?

I'd say yes a little, but not enough, we still haven't reached gender parity.

You were born in Malaga, Spain, but you've been living in Argentina since a fairly young age. What is your relationship with both countries?

My two parents are Argentinian, they traveled to Spain to settle there and lived in Torremolinos. One year and a half later (approximately) I was born in Malaga, but when I was three months old they decided to return to Argentina because my mother missed her life there a lot and at that time technology was not on our side. I currently live in Cordoba, Argentina. In 2018 the SPAIN ART group invited me to exhibit in Spain with some incredible artists. That was the perfect chance to travel and get to know my homeland for the first time. It was a journey full of emotions, it marked a before and an after in my profession, so I will always be grateful to them for opening doors and giving me the opportunity. Nowadays I have Spaniard artist friends, I don't know many of them in person.

Your website says: “her childhood was spent in a family of plastic artists, her parents being her first teachers in the trade.” Would you say that you were “fated” to be an artist?

What made you start drawing and painting?

From a very young age I was surrounded by art, I'd always feel the smell of an atelier in my home, I played with oil paints and brushes, I spent entire afternoons watching my parents paint, I think it's in my blood, it's something I have naturalized and I never doubted my calling.

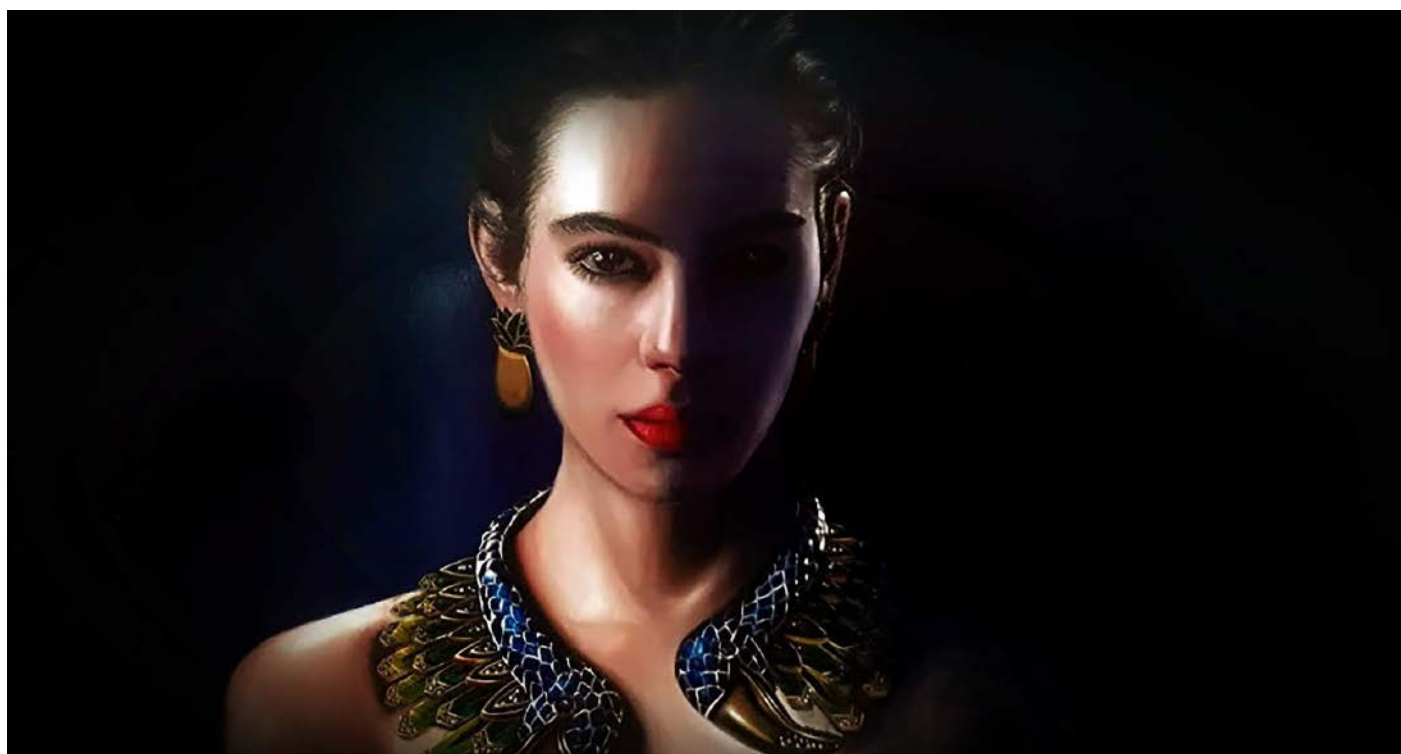
How would you describe the experience of studying the Bachelor of Fine Arts at the National University of Córdoba and with Carlos Paiteado?

At the age of 16 I started painting in a Naïve style. The university gave me the knowledge and some tools that sparked new concerns in me, so from then on I began to let loose, to see everything from another perspective. My inclination for expressionism arose, and over time that became many different styles. In an early stage of my career I attended Carlos Paiteado's drawing workshop. It was a very enriching experience and I loved it a lot. He was very generous with his teaching, he's someone with a very particular personality, both demanding and disciplined. And from 2015 I ventured for the first time into realism with the teacher Claudio Bogino, that's when I discovered what filled my soul.

How would you define your work at this stage of his career? What relationship exists between what you paint and your reality?

I believe my work continues an intense search in terms of technique and style, a search that today I continue with realism and magical realism. What I paint is a fusion of my dream world and my experiences, a world where the presence of women is relevant as an unspoken claim, far from stereotypes and represented in a poetic fashion. Daydreams, memories and everyday life made women become the upcoming of my paintings, that happened intuitively in my mind.

Desde lo Profundo (óleo sobre tela - 80x140cm)

Siempre se habla del despliegue de virtuosismo que exige el realismo. ¿Qué aspectos marcan la diferencia más allá de lo técnico?

Creo que lo más importante en una obra es qué transmite, que movilice o haga sentir algo al espectador.

¿Cómo es el ambiente cultural de Córdoba? Existe una camada de pintores figurativos excelentes en esa provincia. ¿Por qué será?

Aunque en Córdoba hay una movida cultural bastante grande, en mi opinión no se le da lugar al arte figurativo, a pesar de tener artistas excelentes, todos discípulos de grandes maestros.

Teniendo en cuenta el abanico de opciones que existen en el llamado “arte contemporáneo” ¿qué significa, para usted, ser una pintora figurativa en el siglo XXI?

No fue fácil, al menos en este país donde no se le da mucho espacio a lo figurativo, pero aprendí a ser auténtica conmigo misma y hoy lo disfruto muchísimo.

There is always discussion about the virtuosity that realism seems to demand. What aspects make the difference beyond the technical aspect?

I think that the most important thing in a work is what it conveys, if it moves someone or makes the viewer feel something.

How is the cultural environment of Córdoba, Argentina? There are plenty of excellent figurative painters there.

Although there is a fairly large art scene in Córdoba, figurative art has not been given room in my opinion, despite all these excellent artists, all disciples of great masters.

Taking into account the wide range of options that exist inside the so-called “contemporary art”, what does it mean for you to be a figurative painter in the 21st century?

It's not easy, at least in this country where there is not much room for figurative art, but I learned to be authentic with myself and today I enjoy it very much.

Deteniendo Instantes (óleo sobre tela - 100x100 cm)

Azul Iturri

@azuliturri

“Su obra no solo está repleta de mujeres sino de miradas, estamos ante pinturas que escapan de los lienzos de la realidad, que hacen difusa a la línea que divide a lo que se sueña de lo que se vive, pero en tales rostros se encuentra la fusión, y en esas miradas está la historia de una artista, que cargada de sensibilidad y de mundos que representar, le da textura y forma a lo que solo sabemos soñar.”

Nació en Málaga, España el 3 de marzo de 1973, pero vive en Argentina desde los tres meses de edad. Reside en la provincia de Córdoba. Sus padres fueron sus primeros maestros en el oficio. Estudió Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado en diferentes muestras y salones nacionales e internacionales. Actualmente dirige su propio taller de pintura. Sus trabajos forman parte de colecciones particulares y exhibidos en Prado Goyart Gallery, en sus galerías de Madrid, Barcelona y Huesca, España. Artemissa Art Gallery, España. Ars Magistris, Italia. Museo Contea Del Caravaggio, Italia.

She was born in Malaga, Spain on March 3, 1973, but has lived in Argentina since she was three months old. She currently resides in the province of Córdoba. Her parents were her first art teachers, and she also studied to get a Bachelor of Fine Arts at the National University of Córdoba and participated in different national and international exhibitions. She currently has her own workshop. Her works are part of private collections and have been exhibited at Prado Goyart Gallery, in different galleries from Madrid, Barcelona and Huesca (all in Spain), such as Artemissa Art Gallery, Spain; Ars Magistris, Italy; Contea Del Caravaggio Museum, Italy.

El jardín de las delicias:

- *Una pintura: cualquiera de Marco Grassi.*
- *Una disco: cualquiera de Coldplay.*
- *Una película: “Orgullo y prejuicio” (2015) de Joe Wright*
- *Un libro: “Juan Salvador Gaviota” de Richard Bach.*
- *Una comida: Colita de cuadril con relleno agri-dulce y ensalada, acompañado con un Malbec.*

The Garden of Earthly Delights:

- *A painting: Anything Marco Grassi.*
- *An album: Anything Coldplay.*
- *A movie: “Pride and Prejudice” (2015) by Joe Wright.*
- *A book: “Juan Salvador Gaviota” by Richard Bach.*
- *A meal: Rump tail with a sweet and sour stuffing and some salad, accompanied by Malbec.*

Estela Pesenti

La obra de esta artista muestra una abstracción que coquetea con la figuración donde se destaca una gama de azules que revelan mucha emoción. En esta entrevista exclusiva con Revista Ophelia, nos habla no sólo de sus inicios en la pintura y sus opiniones sobre el circuito del arte, sino del poder del arte abstracto en relación a su capacidad introspectiva, sobre pintar para encontrarse a uno mismo. En su web cita a Monet, Modigliani y Chagall como sus grandes referentes.

Edición de textos: Julián Reveco

The work of this artist showcases a style of abstraction that flirts a lot with figuration, a wide range of blues that stand out, filled with emotion. In this exclusive interview with Revista Ophelia, Pesenti talks about her beginnings in painting and her opinions on the art scene, but mostly, about the power of abstract art in relation to its capacity for introspection, about what it means to paint to find yourself. On her website she cites Monet, Modigliani and Chagall as great references.

Fragmento Caotico (técnica mixta - 80x80)

“En el arte abstracto, el límite es uno mismo”.

Embravecido (óleo sobre tela - 100x80)

¿Cómo empieza a pintar? ¿Azar o destino?

Está en mi esencia. Siempre se me hizo sencillo dibujar, más aún imaginar y después plasmar lo imaginado. No me veía como pintora, razón por la cual desarrollé -y con éxito- mi profesión de abogada. Ahora pienso que los mandatos de la época contribuyeron a que este fuese mi camino. En paralelo, iba a muchos museos y miraba mucho arte. Siempre tuve cerca a mis pinceles, hasta que comenzaron a cobrar más protagonismo a inicios de este siglo. Hoy mi vida está en ellos.

Usted es una pintora abstracta que coquetea con la figuración. ¿No?

Ciento por ciento. Vengo de lo figurativo, y aunque hoy no es mi espacio de confort, me divierte “dibujar” a mano alzada sobre el óleo, que en su ductilidad me permite corregir, y allí mi inconsciente quizá habla. Y sí, aparece la figura, mis figuras, muchas de ellas recurrentes.

Coincido mucho con Claudia Sanzi cuando dice que “la sensación de temperatura (que usted logra) en una paleta de colores fríos, relajantes y tranquilizantes como los azules, brinda contrastes e innumerables posibilidades de expresión”. ¿Qué implica para usted el azul y cómo logra dichas “temperaturas”?

Considero que cada artista vibra en su propio color, quizá mejor en uno que en otros, y el mío es el azul. Aunque es un color frío, sus grados, dependiendo desde qué opuesto o con cuáles complementarios se los acompañe, generan esas “temperaturas”. Son climas únicos que, aunque vuelvan a aparecer en mi obra, nunca son iguales. La magia del pasaje del color y de animarse a que te sorprenda. Aun así, siempre está presente la búsqueda de la luz y su presencia en la obra, como una búsqueda permanente y propia de mi interior. Aún la obra más oscura muestra el espacio de la luz. Me gusta pensar que la tela devuelve y muestra el camino y sí, sus “temperaturas”.

“In abstract art, the limit is yourself”.

How did you start painting? Coincidence or destiny?

It is in my essence. I always had a knack for drawing, and even more for capturing what I'd imagine. However, I did not see myself as a painter, which is why I -successfully- developed my profession as a lawyer. Thinking about it, I believe the societal norms of the time had a lot to do with me choosing this path. But I was always going to museums, looking at a lot of art, and I always held my brushes close to me, until they began to gain more space in my life at the beginning of this century. Now they're my life.

You are an abstract painter who flirts with figuration. Is it true?

Totally. I come from a figurative style, and although it is not my comfort zone today, I like to “draw” freehand on oil, whose ductility allows me to correct, and my unconscious might speak there. And yes, a figure appears, my figures, many of them recurring.

I very much agree with Claudia Sanzi when she says that ‘the sensation of temperature -that you achieve- in a palette of cold, relaxing and calming colors such as blues, offer contrasts and innumerable possibilities of expression.’ What does blue mean to you and how do you achieve these ‘temperatures’?

I think each artist vibrates in their own color, perhaps better in some than others, and mine is blue. Although it is a cold color, its different degrees -depending how you choose to complement it or which color you use to accompany it- create these “temperatures”. They are unique climates, and even if they reappear in my work they will never be the same. The magic lies in allowing color to surprise you. However, the search for light in the work

is always present as a permanent search of my interior. Even the darkest work has its spaces of light. I like to think that the canvas returns and shows us the way and yes, its “temperatures.”

Finding female artists can be a difficult task. Few can fully dedicate themselves to art in relation to the number of men. What do you think?

I believe women often privilege their role as mothers, in many cases being the breadwinner makes it difficult to dedicate themselves to art professionally and make a living of it.

Do you think that the presence of women in the art world has increased? Do we truly have “more opportunities” today to exercise our vocation, or is it a myth?

I wouldn't say more opportunities, but more permissions.

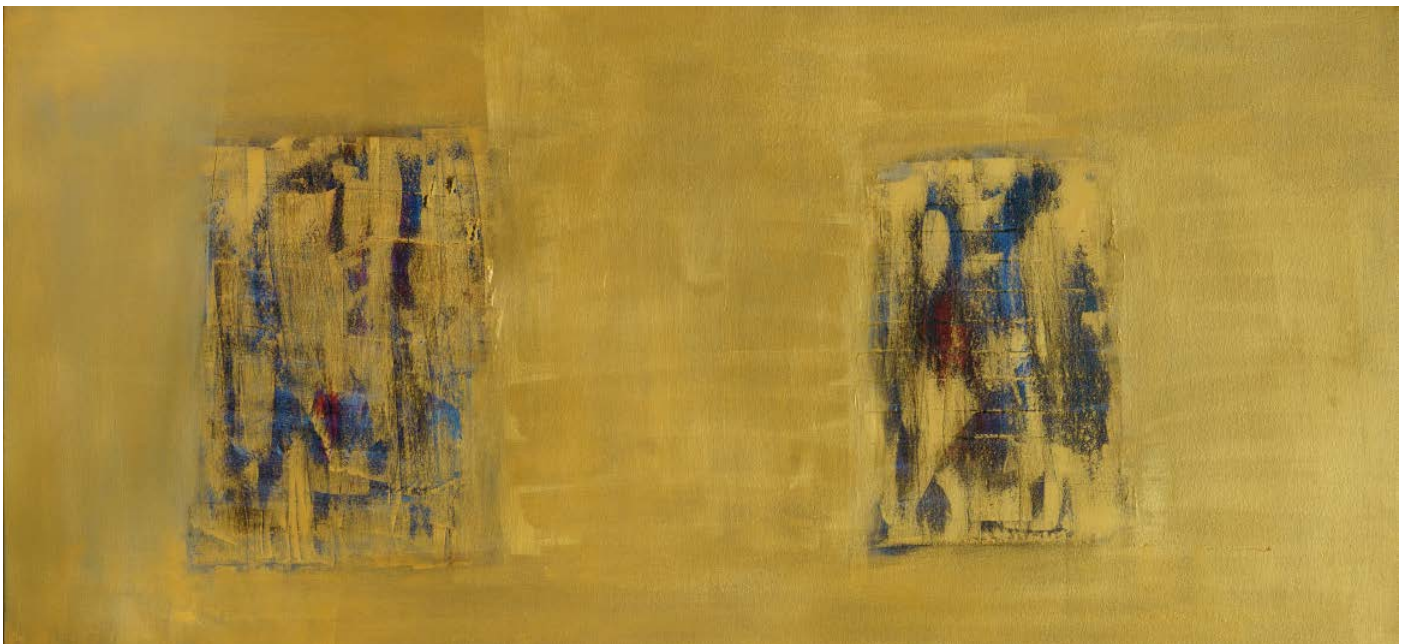
Many of us know the work of Artemisia Gentileschi, but there were many artists of enormous value who were made invisible or forgotten. Which ones do you admire?

Hilma af Klint. Abstract art was born before Kandinsky. Notwithstanding this, even today men tend to stand out more easily in the art world.

What possibilities does abstraction offer that figuration does not?

The dream, the fantastic, the oneiric, the need to escape from form itself, the possibilities are endless. The limit is yourself and its possibilities of expansion are in the expression.

Dorado (óleo sobre tela - 70x150)

Fragmento Suave melodía (collage - 70x90)

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada. Son pocas las que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Por qué será?

Considero que la mujer privilegia su rol de madre, en muchos casos ser el sostén del hogar dificulta dedicarse al arte de manera profesional y vivir de ello.

¿Cree que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el mundo del arte? ¿Tenemos hoy verdaderamente “más oportunidades” de ejercer la vocación, o es un mito?

No hablaría de más oportunidades, sino de darnos más permisos.

Muchos conocemos la obra de Artemisia Gentileschi, pero hubo muchas artistas de enorme valor que fueron invisibilizadas u olvidadas. ¿Alguna que admire de forma particular?

Hilma af Klint. Con ella nació el abstracto antes de Kandinsky. Sin perjuicio de ello, incluso hoy los hombres resaltan en el mundo del arte con más facilidad.

¿Qué posibilidades ofrece la abstracción que la figuración no?

Las del ensueño, lo fantástico, lo onírico, esa necesidad del ser de salirse de sus formas, las posibilidades son infinitas. El límite es uno mismo y sus posibilidades de expansión están en la expresión.

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

Las realidades de mi yo más íntimo aparecen en cada cuadro y son el fiel reflejo del momento. Una obra alegre no necesariamente aparece como resultado de un momento feliz, sí como producto de ser lograda con más rapidez, con más liviandad, con menos materia, y esto se nota, aun en una paleta de grises. Ejemplo de ello es Mármol de mi producción más reciente.

¿Piensa que el arte tiene un lado terapéutico? ¿Cura?

Sin duda, mi historia lo demuestra. Un hecho traumático allá por 2003 hizo que la pintura fuera mi refugio, y oh, casualidad –sí es que existen las casualidades– ahora este hacer cobra protagonismo y ocupa todas mis horas.

What relationship exists between what you paint and its reality?

The realities of the most intimate side of me appear in each painting and they are a true reflection of the moment. A happy work does not necessarily appear as the result of a happy moment, but rather as a product of being achieved more quickly, more lightly, with less material, and this is noticeable even in a palette of grays. An example of this is “Mármol” from my most recent production.

Do you think art has a therapeutic side? Can it heal?

Sure. My story proves it. A traumatic event back in 2003 made painting a refuge, and what a coincidence –if coincidences exist– now painting is the center of my life!

Ensoñaciones (óleo sobre tela - 70x150)

Estela Pesenti

@pesentiestela

“La abstracción, como explica la artista, presenta la posibilidad de lo onírico, de lo fantástico. La realidad y sus parámetros quedan suspendidos; y, sin embargo, es en dicha suspensión donde el abstracto toma forma: en las emociones, en las sensaciones, en la esencia en estado puro, y en la obra de Pesenti siempre se encuentra un sentimiento pulsante de desgarrar, como si los pinceles fueran agujas y los colores, ensoñación. Emoción pura”.

Nació en Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina el 10 de junio de 1953. Abogada por la Universidad del Museo Social Argentina (UMSA). Inicio de carrera como artista plástica en el año 2006. Entre sus principales maestros destaca a Heriberto Zorrilla y Paula Rivero. Reconocimientos: Primera Mención: Galería Arenales de Buenos Aires con obra “Entrando al Templo” (2018). Primer Premio categoría abstracto. Abriendo Caminos. Obra Acechando (2019). Mención especial “Expo-artistas” Centro Cultural Borges” con obra Congregación (2019).

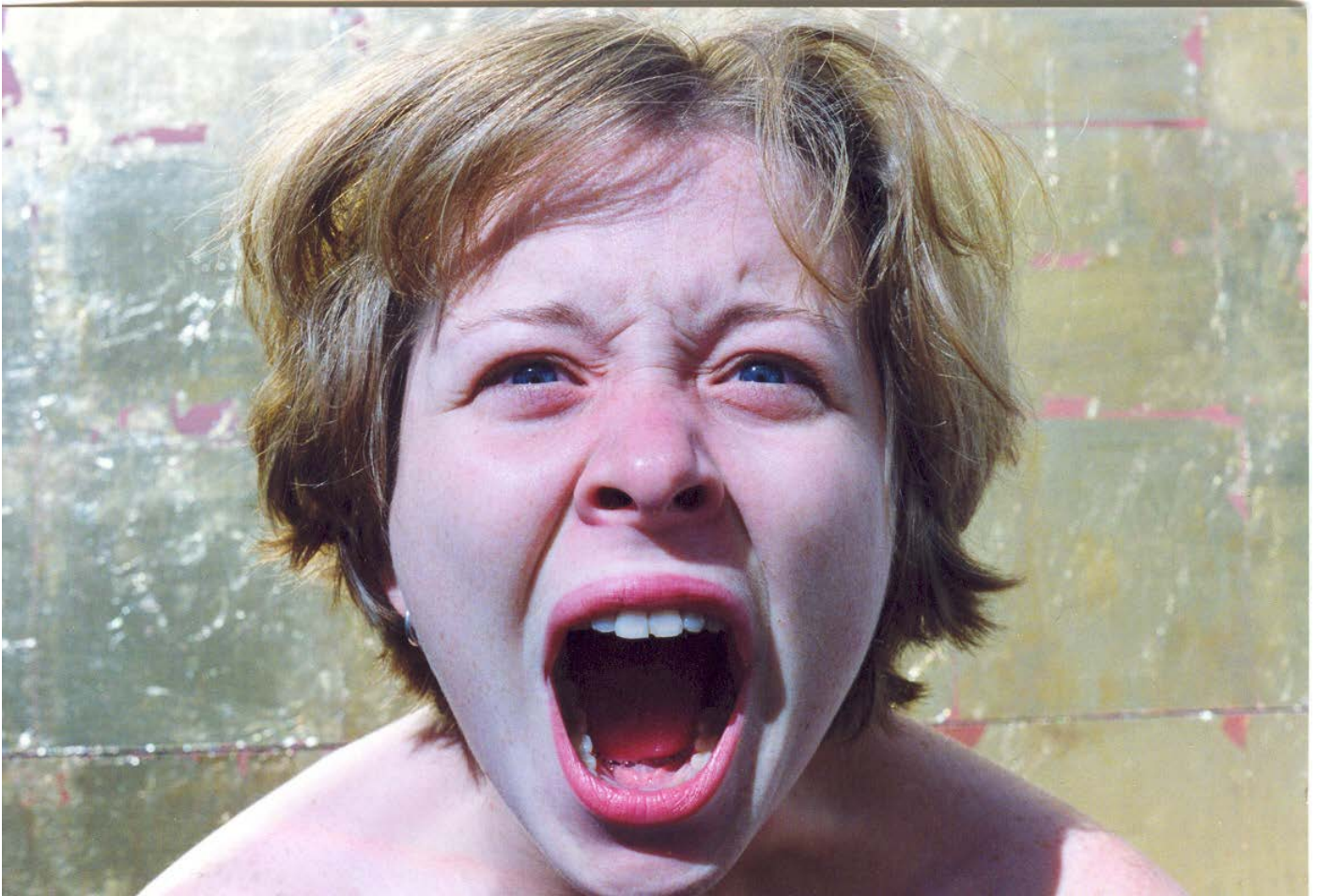
She was born in Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina on June 10, 1953. She is a lawyer from the University of Museo Social Argentina (UMSA). She began her career as a plastic artist in 2006. Her main teachers include Heriberto Zorrilla and Paula Rivero. Recognitions: First Mention: Arenales Gallery of Buenos Aires with the work “Entering the Temple” (2018). First prize in abstract category. Work: Acechando (2019). Special mention “Expo-artists” Borges Cultural Center” with work Congregation (2019).

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “Bouquet de Printemps” de Marc Chagall.
- Una película: “La sociedad de los poetas muertos” de Peter Weir.
- Una canción: “Unchained melody” de Righteous Brothers.
- Un libro: “La casa de los espíritus” de Isabel Allende.
- Una comida: Camarones marinados acompañados con champagne.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Bouquet de Printemps” by Marc Chagall.
- A film: “Dead Poets Society” by Peter Weir.
- A song: “Unchained melody” by Righteous Brothers.
- A book: “The house of the spirits” by Isabel Allende.
- A meal: Marinated shrimp accompanied with champagne.

Lola Noguero Iglesias

Multidisciplinaria, en la obra de esta artista española no solo destaca su excelente trabajo con el óleo, sino también sus trabajos sobre tabla dorada, su cerámica y el grafito. “Me considero una eterna aprendiz, por eso sigo copiando obras maestras” comenta. Discípula de maestros del realismo contemporáneo como Antonio López, Andrés Ibáñez y Golucho, la creadora nos comparte sus técnicas, sus nociones ante la disparidad de género y sus consejos a artistas más jóvenes.

Edición de textos: Julián Revoco

A multidisciplinary apprentice, the work of this Spaniard artist stands out not only for her skill with oil but also for her work with gold leaf, ceramics, graphite and more. “I consider myself an eternal learner, that’s why I keep copying masterpieces,” she comments. An apprentice of masters of contemporary realism such as Antonio López, Andrés Ibáñez and Golucho, the painter tells us all about her techniques, her ideas regarding gender disparity, while also sharing advice to younger artists.

Autorretrato (óleo sobre lienzo - 35x27cm - 2020)

“La mística del arte, como los ángeles, no tiene sexo”.

Está especializada en dorado y en retratos realistas al óleo. ¿Cuáles son los desafíos más grandes de trabajar en estas áreas y cómo se sale “airosa” de estos?

Con respecto al trabajo artístico es fundamental la observación minuciosa, casi táctil; el estudio previo del motivo para orientarlo hacia nuestra intención; y la práctica del oficio pictórico. El dorado es artesanal, por lo que hay que ceñirse a las fórmulas para no fallar en la preparación de las imprimaciones y ser escrupulosamente delicada al tratar el oro. Como maestra de estas disciplinas tan sólo recomiendo paciencia. El amor al trabajo se sobreentiende.

Sus temas son variados: naturalezas muertas, retratos de niños o ancianos, marinas, paisajes, etc. Los estilos también cambian. ¿A qué se debe?

Me considero una eterna aprendiz, por eso sigo copiando obras maestras. Para mis creaciones elijo el tema por pasión, porque surge una idea que me obliga a ponerme a trabajar, o por simple necesidad.

Recurre mucho a temas mitológicos, incluso tiene su propia Ophelia. ¿Cuál es la historia de esa versión?

Mi gran admiración por los prerrafaelitas y el simbolismo me llevó a realizar una serie de retratos femeninos sobre pan de oro con los que tuve cierto éxito entre público y galeristas. Aún conservo esa obra. Hace unos años tuve la oportunidad de ver el original de Millais en Madrid y fue muy emocionante.

¿Qué consejos le darías a un artista joven, que recién inicia su recorrido y que quiere dedicarse al realismo?

Esta carrera es un maratón, no un sprint. Hay que entrenar todos los días, mover la energía para que pasen cosas, acudir a un buen maestro y vivir el momento.

¿Qué puede contarnos acerca de su camino dentro del mundo del arte y de su trayectoria?

He descubierto que los sueños siempre se cumplen en su momento justo. Antes tenía la fuerza, ahora tengo el conocimiento, sólo queda dar el siguiente paso hacia la excelencia y seguir soñando con conseguir objetivos asequibles.

¿Qué es lo más importante que aprendió de Antonio López, de Andrés Ibáñez y Golucho?

Con el maestro López aprendí a ser honesta con mi pintura. Y de Andrés te enamoras, aprendes oyéndole hablar. Son generosos y cercanos. Con Golucho perdí el miedo a pintar.

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada. Son pocas las que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Qué piensa?

Es una cuestión de compromiso, constancia, perseverancia y prioridades. Nosotras diversificamos nuestros intereses y sacamos muchos temas adelante, mientras que los hombres se concentran en menos asuntos, pero cada día encuentro y conozco a más mujeres artistas.

Custodia aurea (óleo sobre tabla dorada - 30x30cm - 1997)

Madre (óleo sobre lienzo - 35x27cm - 2020)

“The mystique of art, just like angels, has no gender.”

You specialize in gilding and realistic oil portraits. What are the biggest challenges about these techniques and what we should know to be successful at them?

In regards to the artistic work, it's essential to be observant in a very meticulous, almost tactile manner. It's also important to previously study the motif as to guide it towards our intention, and to practice the craft of painting. And when it comes to gilding, it's handmade work, you have to stick to the formulas so as not to fail in the preparation of the primers, and be scrupulously delicate when you work with the gold. As a teacher of these disciplines I only recommend patience. And you must love the work you do – that goes without saying.

Your themes are varied: still-life, faces of children or the elderly, landscapes, etc. A lot of different styles as well. Why so much variation?

I consider myself an eternal apprentice, that's why I keep copying masterpieces. For my creations, I choose the theme out of passion, an idea arises and forces me to get to work, or maybe driven by simple necessity.

You seem very inspired by mythological themes, you even have your own Ophelia. What's the history of that painting?

My great admiration for the Pre-Raphaelites and symbolism led

me to make a series of female portraits on gold leaf that had some success with audiences and gallery owners. I still have that painting. A few years ago I had the opportunity to see the Millais original in Madrid and it was very exciting.

What would you advise to a young artist, to someone who is just beginning their own journey in the world of realist art?

This career is a marathon, not a sprint. You have to train every day, move the energy so things can happen. Seek a good teacher and live the moment.

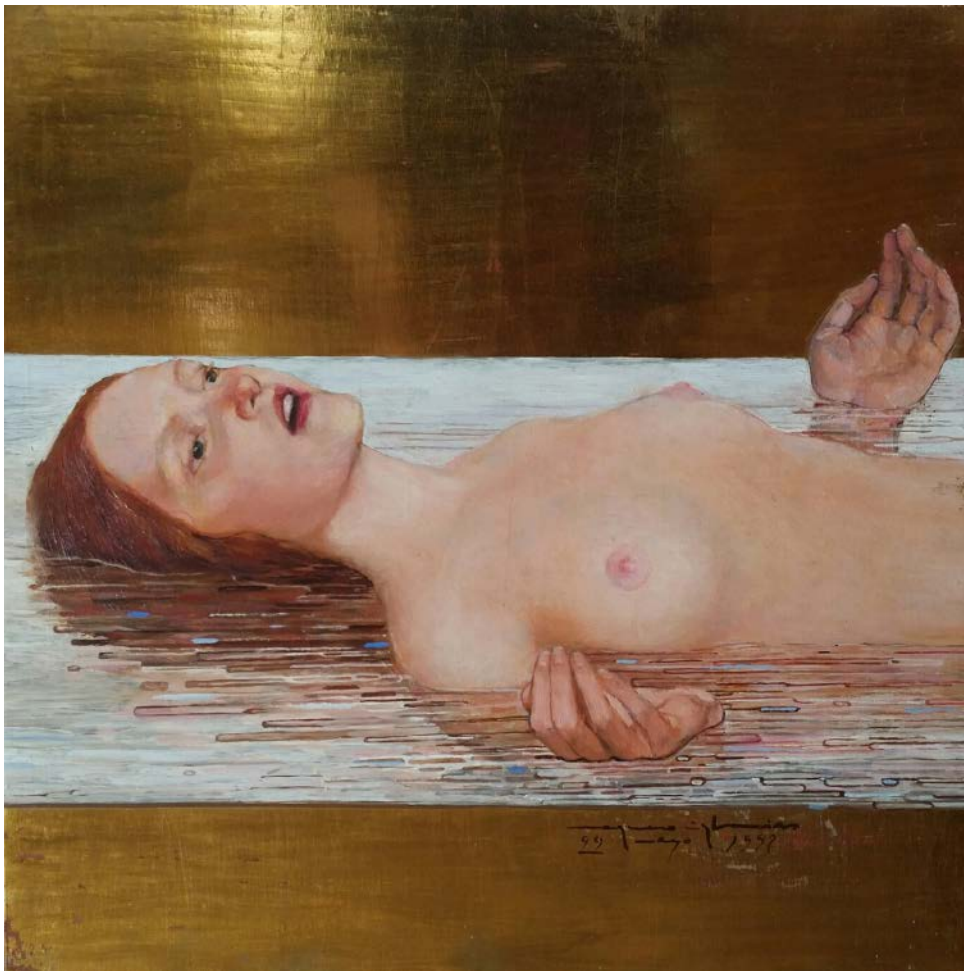
What can you tell us about your path within the art world?

I have discovered that dreams come true at the right time. Before I had strength, now I have the knowledge, and what's left is to take the next step towards excellence and continue dreaming attainable goals.

What is the most important thing that you've learned from Antonio López, Andrés Ibáñez and Golucho?

With López I learned to be honest with my painting. And with Andrés, you simply fall in love with him, you can learn by simply listening him speak. They are generous and welcoming. And with Golucho I lost my fear of painting.

Ophelia (óleo sobre tabla dorada - 30x30cm - 1997)

Autorretrato (óleo sobre tabla dorada - 40x40cm - 1998)

Do you think that the presence of women in the art world has increased? Do we truly have “more opportunities” today to exercise our vocation, or is it a myth?

Yes. Believing in yourself can get you anywhere you want, and it's also important to avoid comparing yourself to others. Social media can be a great starting point, and equality policies also help.

Do you think there is a “feminine art”?

Art has no gender, its message belongs to the mental and spiritual plane. The mystique of art, like angels, has no sex.

Tell us about Spain, you had the opportunity to live in several Spanish cities. What is the artistic scene like? Is there room for figurative painting?

There is movement even in small towns: fast painting contests, workshops with great masters and exhibitions are never missing. The public continues to prefer figurative art, and the market is beginning to be more open to it due to great artists, art lovers and museums such as the MEAM.

Do you feel distant with the cultural environment of Latin America? Do you know any country from our continent?

I have wonderful Latin American painter friends who keep me up to date. Crossing the pond is something I want to do someday.

In a hyper connected world, it's surprising to point out that you do not use social networks as much. What's the good and the bad of being far from the social media world?

Although they broaden my artistic horizons, I am overwhelmed by its excess, so I respect my natural rhythm of silence. However, I am very connected to fellow artists in the CAL and Paint in Progress associations, artists that I adore and admire. I also want to sincerely thank Camila Reveco for inviting me to participate in this special issue dedicated to women! This will be my first Instagram post!

¿Cree que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el mundo del arte? ¿Tenemos hoy verdaderamente “más oportunidades” de ejercer la vocación, o es un mito?

Sí. Confiando en ti misma llegas a donde te propongas, evitando comparaciones externas. Las redes sociales pueden ser un gran trampolín. Y las políticas de igualdad también ayudan.

¿Cree que existe un “arte femenino”?

El arte no tiene género, su mensaje pertenece al plano mental y espiritual. La mística del arte, como los ángeles, no tiene sexo.

Cuéntanos sobre España. Has tenido la posibilidad de vivir en varias ciudades ¿Cómo es el ambiente artístico? ¿Hay lugar para la pintura figurativa?

Hay movimiento hasta en los pueblos pequeños: concursos de pintura rápida, workshops con grandes maestros y las exposiciones nunca faltan. El público sigue prefiriendo el arte figurativo, y empieza a abrirse el mercado gracias a grandes artistas, amantes del arte y museos como el MEAM.

¿Siente distancia con el ambiente cultural de Latinoamérica? ¿Conoce algún país de nuestro continente?

Tengo amigas pintoras latinoamericanas maravillosas que van poniéndome al día. Una de mis asignaturas pendientes es “cruzar el charco”.

En un mundo hiperconectado llama la atención que usted no use mucho las redes sociales. ¿Qué le resulta positivo y negativo de esta “distancia con las redes”?

Aunque amplían mis horizontes artísticos, me abruma el exceso, así que respeto mi ritmo natural de silencio. Sin embargo, estoy muy conectada con compañeros artistas de las asociaciones CAL y Paint in Progress, a quienes adoro y admiro. ¡Doy sinceramente las gracias a Camila Reveco por invitarme a participar en este número especial de mujeres! ¡Inauguro mi Instagram compartiendo esta publicación!

Baco (óleo sobre tabla dorada - 44x52cm - 2020)

Lola Noguero Iglesias

@lolanoguero

“La obra de Noguero Iglesias se destaca por dos elementos: su resistencia a ser encasillada en un solo estilo, y en simultáneo, el homenaje al retrato, a la mirada que se encuentra directo con los ojos del espectador. Y qué dicen dichas figuras dependerá de quién las escuche, pero de la artista nos hablan lo siguiente: que el talento es un alumno eterno.”

Nació en Sevilla, España, el 6 de enero de 1971. Es artista multidisciplinar licenciada en Bellas Artes. Ha vivido en Sevilla, Almería, Madrid y ahora en Segovia. Integrante de varios colectivos artísticos. Imparte clases presenciales y online. Expone individual y colectivamente desde 1988. Actualmente prepara dos muestras para el 2022 y 2023 en Cantabria, Sevilla y Madrid.

She was born in Seville, Spain, on January 6, 1971. She is a multidisciplinary artist with a degree in Fine Arts and has lived in Seville, Almería, Madrid and now in Segovia. A member of several artistic groups, she teaches face-to-face and online classes and has exhibited individually and collectively since 1988. She is currently preparing two shows for 2022 and 2023 in Cantabria, Seville and Madrid.

El jardín de las delicias:

- *Una pintura: El descendimiento de Van Der Weyden.*
- *Una disco: Memoir of solitude de Borrtex.*
- *Una película: Memorias de África (1985), Sydney Pollack.*
- *Un libro: Cualquiera de poesía.*
- *Una comida: Las torrijas de vino de mi madre o mi tía Luísa, con té verde caliente, en Semana Santa.*

The Garden of Earthly Delights:

- *A painting: The Descent from the Cross by Van Der Weyden.*
- *An album: Memoir of solitude by Borrtex.*
- *A film: Out of Africa (1985), Sydney Pollack.*
- *A book: Any of poetry.*
- *A meal: My mother's or my aunt Luísa's French toasts, with hot green tea at Easter.*

Marissa Oosterlee

De una maestría impecable, Oosterlee nos presenta “Washing away my sorrows” (Limpiando mis dolores), una serie de pinturas que buscan representar los padecimientos y en simultáneo la liberación de muchas mujeres. En esta entrevista, la artista, que actualmente vive en España, nos comenta sus ideas sobre el lugar de las mujeres en el mundo del arte, y nos comparte las historias que componen a su cuerpo de obra.

Edición de textos: Julián Revoco

With impeccable mastery, Oosterlee presents “Washing Away My Sorrows”, a series of paintings that seek to represent the suffering and simultaneously the liberation of many women around the world. In the interview, the artist -who is currently living in Spain- tells us her thoughts regarding the place of women in the art world, and she shares the moving stories that make up her body of work.

Sleeping beauty (acrílico sobre tabla - 40 x 50cm)

Washing away my sorrows III (óleo - 40 x 30cm)

“Quiero celebrar la belleza de las mujeres de todo el mundo”.

¿Cree que ha aumentado la presencia de la mujer en el mundo del arte?

Opino que todavía es difícil que las mujeres seamos tomadas en serio en el mundo de los negocios, en especial si vives en un país donde las personas aún piensan “a la antigua”. Pero si te tomas tus comentarios demasiado en serio nunca llegarás a ningún sitio, tienes que seguir tu camino sin importar qué tan duro sea, porque aquellos que lo deseen lo suficiente -sin importar si son hombres o mujeres- tendrán éxito. Ser artista nunca es sencillo, lidiamos con niveles de emoción usualmente más altos que los del promedio, y aquello puede perjudicarte tanto como ayudarte a la hora de pelear por tus objetivos.

¿Cree que existe un “arte femenino”?

Sí, puedo distinguir el trabajo femenino del masculino, existe una

clara diferencia en la emoción y la suavidad de las pinceladas, así como en la percepción del color. En mi opinión, las artistas femeninas usan más matices de color, y curvas con bordes y trazos más suaves, incluso cuando pintan de manera audaz, el resultado es aun así menos agresivo. Por supuesto hay excepciones.

Háblenos de su serie, “Washing away my sorrows” (Limpiando mis dolores).

La serie *Washing Away My Sorrows* trata sobre el empoderamiento que experimentamos cuando nos removemos de los fuegos que nos forjan y nos forman como mujeres. Originalmente inició como una serie de autorretratos que buscaban crear conciencia sobre el cambio climático y la contaminación de nuestras preciosas aguas, pero después empecé a representar el poder, los conflictos y los sentimientos de mujeres de todo el mundo.

“I want to celebrate the beauty of women around the world.”

Do you think that the presence of women in the art world has increased?

I do think it is still harder for women to be taken seriously in business, especially if you live in a part of the world where people still think in an old fashioned manner or are prejudiced. But if you take them too seriously, you won't get anywhere, just follow your own path, no matter how hard. Those who want it hard enough will succeed, male or female. Being an artist is never really easy, usually the level of emotion is higher than average, and that can get in the way, or it can be used to fight for your goals in life.

Do you think there is a “feminine art”?

Yes, I do recognize a female work from a male one, there is a distinct difference in emotion and softness of brush strokes, as well as color perception. Female artists in my opinion use more color nuances, and curves with softer edges and strokes, even if they paint boldly. It's somehow less aggressive. Of course there are exceptions.

Tell us about your series, “Washing Away My Sorrows”.

The Washing Away My Sorrows series was always about the empowerment we experience when we remove ourselves from the fires that forge and shape us as women. Where I originally started with self-portraits within this series, creating awareness for climate change and our precious waters being polluted, I now also reflect power, highlight issues and feelings through women worldwide.

I notice there's a Black Lives Matter section...

For Elsabet (Elsa) Ademe and her sister Abigail (Abby), two of the beautiful models showcased in the BLM portion of my WAMS series, removing yourself from the compounding trauma of navigating the world as a woman of color from a third world country can be extremely hard to do.

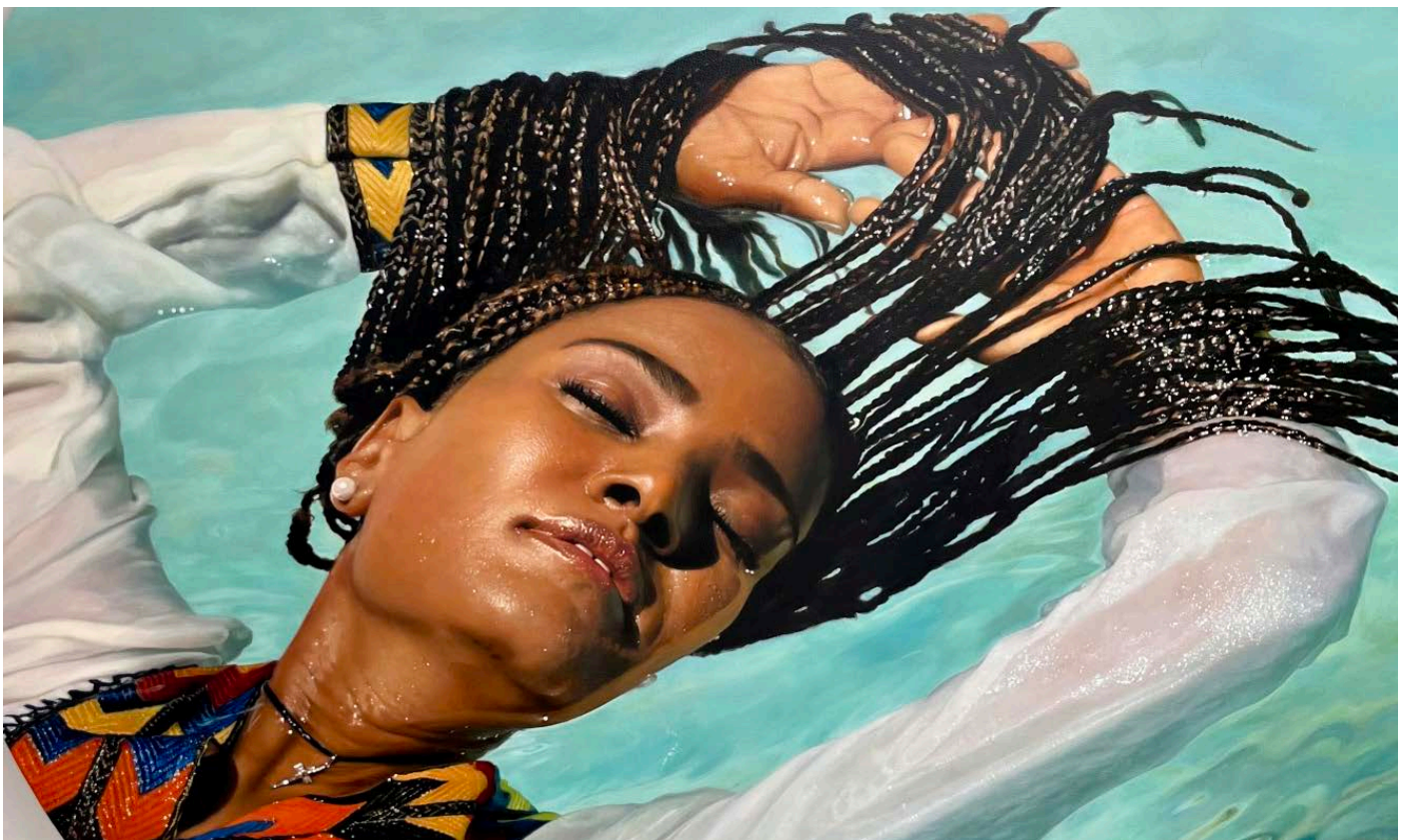
How did you work with the models?

I asked each of the models to think of a sorrow that they wanted to wash away (before they got in the water) and for Elsa this was extremely easy to do. Her sorrow was the agony of being separated from her young daughter (who remained in Ethiopia with relatives while Elsa pursued a better life for her family in Los Angeles). The collective traumas of her past, compounded with the grief of missing her daughter and mother in Ethiopia, would seem almost insurmountable for some. But Washing Away My Sorrows isn't just a series about what we carry into the water, but also the transformation that takes place as we emerge.

Abby's sorrows were different. The pain that she left in the water was from her decision to separate from her life partner of 7 years. Letting go of this defining love affair with a man that she had hoped to spend the rest of her life with was extremely tough on Abby. This particular scenario isn't necessarily limited to the black experience, but the pain from being an immigrant rendered her pain as unique to her experience.

How would you describe the experience of painting these works?

Washing Away My Sorrows - BLM was my attempt to place the beauty of ALL women on full display throughout my artwork. Although I've always celebrated the beauty of black and brown women as a person, that wasn't always evident in my body of work. So, being a part of the healing process for brown and black women in 2020 is something that I'm extremely proud of. I'm also super excited for the other paintings from this series that are scheduled to be introduced throughout 2022 (I have women telling their stories in water from India, UK, Netherlands, Africa, Hawaii and more to come). Our ethnic identities are just that, but the only race that exists in this beautiful world is the human race; that is what Washing Away My Sorrows - BLM is all about. Seeing beauty and celebrating beauty.

Washing away my Sorrows IV (óleo - 103x76cm)

Noto que hay una sección dedicada a Black Lives Matter...

Elsabet Ademe (Elsa) y su hermana Abigail (Abby), fueron dos de las bellas modelos representadas en la sección de Black Lives Matter. Tener que removerse del trauma de navegar por la vida siendo una mujer de color en un país de tercer mundo fue bastante duro.

¿Cómo fue el trabajo con las modelos?

Le pedí a cada una que piensen en un dolor específico del que quisieran limpiarse (antes de meterse en el agua) y para Elsa eso fue bastante sencillo. Su dolor fue la agonía de verse obligada a separarse de su hija pequeña (que debió quedarse en Etiopía viviendo con familiares mientras Elsa buscaba una mejor vida para su familia en Los Ángeles). Los traumas colectivos de su pasado, sumados al duelo de extrañar tanto a su hija como a su madre, pueden parecer intolerables para muchos, pero *Washing Away My Sorrows* no es solo sobre lo que llevamos al agua, sino también sobre la transformación que sucede tan pronto emergemos.

Los dolores de Abby eran diferentes. El dolor que dejó en el agua fue su decisión de separarse de su compañero de vida tras siete años de relación. Dejar atrás ese amor tan definitivo con un hombre con el cual se había imaginado una vida entera fue extremadamente duro para ella. Y aunque esa situación no es única a la experiencia de ser una persona de color, dicha vivencia sumada a los padecimientos que implica ser una inmigrante hicieron a ese dolor algo único para ella.

¿Cómo describiría la experiencia de crear esas obras?

La serie fue mi intento de representar la belleza de todas las mujeres a través de mi obra. Aunque a nivel personal siempre he celebrado la belleza de las mujeres negras y morenas, eso no siempre se transmitía en mi trabajo, así que ser parte del proceso de sanación de mujeres negras y morenas a lo largo de 2020 es algo de lo que me siento orgullosa. También me siento muy emocionada por las otras pinturas que iré presentando a lo largo del año, mujeres de India, el Reino Unido, los Países Bajos, África, Hawái y muchos otros lugares. Nuestras identidades étnicas son solo eso, pero la única raza que existe en este hermoso mundo es la humana, de eso se trata "Washing away my sorrows" - BLM. Ver la belleza y celebrar la belleza.

Achelois, a little light in the darkness (óleo - 50x70cm)

Marissa Oosterlee

@marissa_oosterle

“El hiperrealismo muchas veces es injustamente acusado de carecer de alma, de ser nada más que un frío cálculo de técnica, pero –y quizá sin siquiera proponérselo- la obra de Marissa se aleja de esas acusaciones, no sólo porque es un testimonio de sensibilidad, sino porque la artista ha decidido convertir a su pintura en un escenario donde otras mujeres pueden hablar y compartir una experiencia sobre el dolor mostrando a su vez la belleza de lo que significa ser humano.”

Nació en 1981 en Katwijk, Países Bajos, pero actualmente vive en Jávea, España. Comenzó su carrera como ilustradora de juegos y luego comenzó a pintar hasta convertirse finalmente en una pintora hiperrealista. Ha ganado varios premios, entre ellos: The American Art Collector's Choice Award en 2020, The Creative Achievement Award, Peterson Gallery - Santa Fe, New Mexico en 2018, entre otros.

She was born in 1981 in Katwijk, the Netherlands, but is currently living in Jávea, Spain. She started her career as a games illustrator and then started to paint until eventually becoming a hyper-realistic painter. She has won several prizes: The American Art Collector's choice Award in 2020, the Creative Achievement Award, Peterson Gallery – Santa Fe, New Mexico in 2018, among others.

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “El beso” Gustav Klimt, y las obras de Caravaggio.
- Una película: “Pulp Fiction” (1994) de Quentin Tarantino.
- Un álbum: me gusta todo tipo de música, pero déjame elegir Phonorama Retrology (de mi esposo Carlo y su banda).
- Un libro: “La historia del arte” de Ernst Gombrich.
- Una comida: Pasta con berenjena y agua San Pellegrino.

The Garden of Earthly Delights:

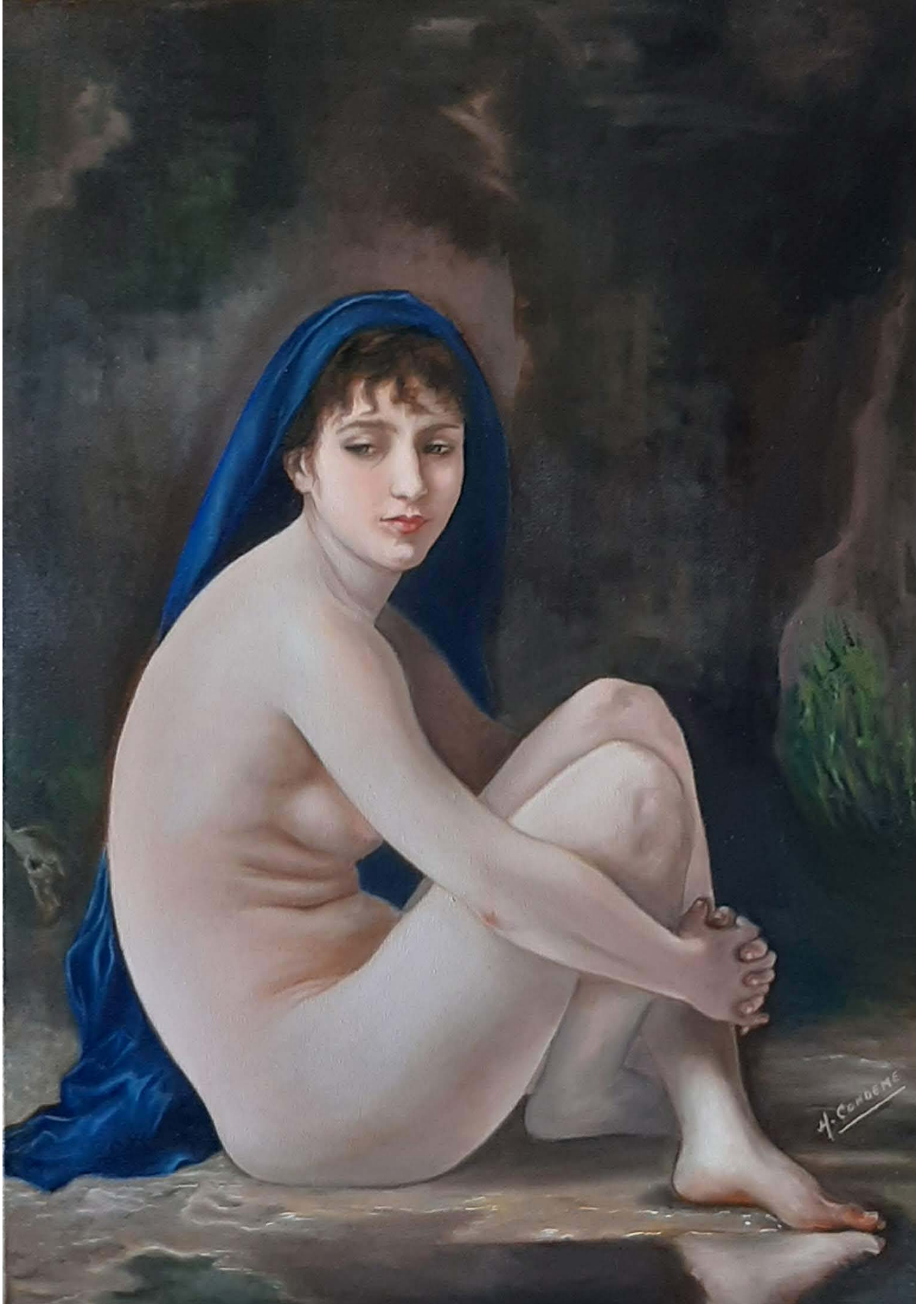
- A painting: “The kiss” Gustav Klimt, among so many Old Masters, in particular Caravaggio.
- A film: “Pulp Fiction”.
- A album: I like all kinds of music, but let me choose Phonorama Retrology as that's made by my husband Carlo and his band.
- A book: “The story of art” by Gombrich.
- A meal: Fresh made pasta with eggplant and S.Pellegrino water.

Marta Condeme

La artista argentina no solo ha escogido el realismo como corriente de expresión, sino más específicamente al retrato, género que conforma el corpus de obra que mostramos en éstas páginas. “Antiguamente se veían en los parques artistas callejeros que se dedicaban a retratar personas y eso me fascinaba”, comenta. En esta entrevista, la dibujante se refiere a sus numerosas experiencias en talleres, sus múltiples profesores, sus influencias y sus ideas sobre el rol de las mujeres en el arte.

The Argentine artist has not only chosen realism as a form of expression, but (and to be more specific) the portrait, a genre of painting that makes up most of the works we showcase in her pages. “In the old days, you’d see street artists in the park drawing people, and that has always been fascinating to me,” she says. In this interview, the drawer discusses her experiences in workshops, her teachers, her influences and her ideas about the role of women in art.

Reproducción de *Bañista Sentada* de William Bouguereau (óleo sobre lienzo - 50x70cm - 2016)

“Creo que en los talleres es donde uno más aprende”

Manón (óleo - 30x40cm - 2020)

Celeste (Grafito - 21x29,7cm - 2020)

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

Siempre tuve facilidad para el dibujo, pero el momento clave fue cuando llevé a mi hija de cuatro años a estudiar arte. Así comenzó esta pasión.

¿Por qué eligió el realismo para expresarse y –puntualmente– el retrato?

Elegí el realismo porque siempre me gustó expresar lo real. Y el retrato porque antiguamente se veían en los parques artistas callejeros que se dedicaban a retratar personas y eso me fascinaba.

¿Cómo ha desarrollado los aspectos técnicos? ¿Cuál ha sido el aporte de sus maestros?

Durante muchos años concurrí a talleres, creo que es donde más se aprende. Uno va tomando algo distinto de cada profesor. En el año 2006 me recibí de profesora de dibujo y pintura académica en el Instituto Megly, dando exámenes libres con Silvia Crivelli, mi primera profesora. Después cursé modelo vivo con Tomás Fracchia en el Instituto Ricardo Rojas, hasta que tuve que dejar un año en 2007 porque me enfermé de artritis reumatoide. En 2009, retomé en el Rojas y a partir de ahí mi referente de vida fue la gran Frida Kahlo. En 2011 tomé clases con Max Pedreira y conocí al gran Ricardo Celma. Con ambos hice dos seminarios. En 2013 y 2014 di clases particulares de dibujo y pintura, pero después quise seguir perfeccionándome. Más adelante estudié dos años con

Ayelen Freitas, otros dos con Matías Alessandro en taller Arwen, unos siete meses con Mercedes Fariña; y por último, dos años con Sandra Nuñez Castro. De todos aprendí algo. También hice un curso online de retrato con Martín Palottini durante la pandemia.

Nombra a Frida Kahlo como una referente en ese momento de su vida ¿qué destaca de ella?

Rescato el hecho de que su pintura plasma su vida, una vida sufrida y cruda. Eso lo podemos observar en su obra, “La columna rota”, un autorretrato de 1944 que la muestra rota y con una columna destrozada en su interior, y que representa bien las operaciones que debió soportar. En la obra aparecen numerosos clavos en distintas partes del cuerpo que simbolizan su dolor físico. A su vez su mirada está llena de tristeza. Y en lo que respecta a su vida la tengo como una referente porque siempre intenté superarse y renacer a pesar del dolor físico. La amé desde que vi su película. Una luchadora de la vida.

Muchos sabemos de Artemisia Gentileschi, pero hubo bastantes otras artistas de enorme valor que fueron invisibilizadas u olvidadas. ¿Alguna que admire particularmente?

Algunas artistas mujeres y contemporáneas que admiro son Anne Christine Roda, Mary Jane Ansell, Shana Levenson, Anna Wypych y O Siegers.

“Workshops are the places where you can learn the most”

What made you start drawing?

I always had a knack for drawing, but the key moment was when I took my four-year-old daughter to study art. That's when this passion began.

Why do you choose realism and – specifically – the portrait?

I chose realism because I have always liked to express what is real. And I like the portrait because in the old days, you'd see street artists in the park drawing people, and that has always been fascinating to me.

How did you develop the technical side of painting?

I attended workshops for many years, I believe these are the places where you can learn the most. You take something different from every teacher. In 2006 I received my degree as an academic teacher of drawing and painting at the Megly Institute, taking extramural exams with Silvia Crivelli, my first teacher. Then I studied with Tomás Fracchia at the Ricardo Rojas Institute until I had to quit for a year in 2007 due to rheumatoid arthritis. In 2009, I returned to the Ricardo Rojas Institute and from that very moment my life reference was Frida Kahlo. In 2011 I took classes with Max Pedreira and met the great Ricardo Celma. I did two seminars with both of them. In 2013 and 2014 I gave private drawing and painting classes, but afterwards I wanted to continue working on my skills. Later, I studied for two years with Ayelen Freitas, other two years with Matías Alessandro in the Arwen

workshop, and then seven months with Mercedes Fariña; and finally, two years with Sandra Nuñez Castro. I learned something from everyone. I also did an online portrait course with Martín Palottini during the pandemic.

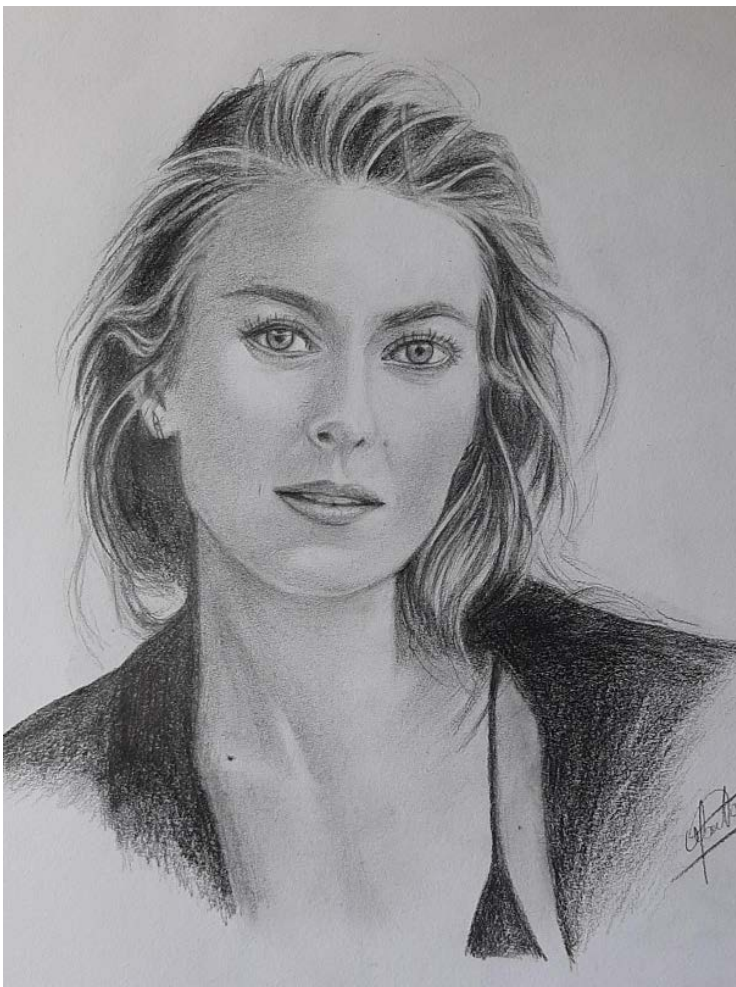
You name Frida Kahlo as a reference at that moment of your life. Why?

It's the fact that her painting captures her life, a life full of pain and struggle. We can see this in her work, “The Broken Column”, a self-portrait from 1944 that shows her broken into pieces and with a wrecked column inside her, which faithfully represents her suffering due to the operations she had to endure. There are a lot of nails that appear in different parts of the body that represent her physical pain. And her gaze is full of sadness. And when it comes to her life, I see her as a reference because she always worked to improve herself and to be reborn despite her physical pain. I have loved her since I saw her movie. A fighter for life.

Many of us know about Artemisia Gentileschi, but there were many other artists of enormous value who were unfairly treated or forgotten. Anyone you deem particularly admirable?

Some women and contemporary artists that I admire are Anne Christine Roda, Mary Jane Ansell, Shana Levenson, Anna Wypych and O Siegers.

Maria Sharapova (grafito - 30x50cm - 2021)

Victoria (pastel tiza sobre papel mi teintes - 30x50cm - 2016)

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada.

¿Por qué será?

Son pocas las artistas mujeres que se dedican al arte de manera profesional. Hace más de 30 años que practico el arte pero no como profesión, por falta de oportunidades y a veces de tiempo. Sin embargo, creo que hoy la mujer está más presente en este mundo y su labor es más valorada que antes.

¿Cree que existe un “arte femenino”?

No creo que el arte tenga género. Es único y puede tener tanto la influencia del hombre como de la mujer, ambos pueden realizar cosas maravillosas.

¿Cómo se logra un retrato ‘original’? Puede resultar difícil no caer en la repetición...

Lo más importante en el retrato son la mirada y la boca, ambas dan la expresión. En lo personal, me gusta dibujar a mano alzada, aunque siempre teniendo en cuenta proporciones, distancias, luces y sombras.

¿Cuáles son sus maestros? ¿Algún periodo de la historia del arte que la inspire?

Me gusta el arte del siglo XIX, la pintura académica, clásica y sutil. En una palabra, la belleza en la pintura. Y con respecto a mis maestros, los que más me agradan son Bouguereau, Botticelli, Courbet, Leonardo, para nombrar algunos.

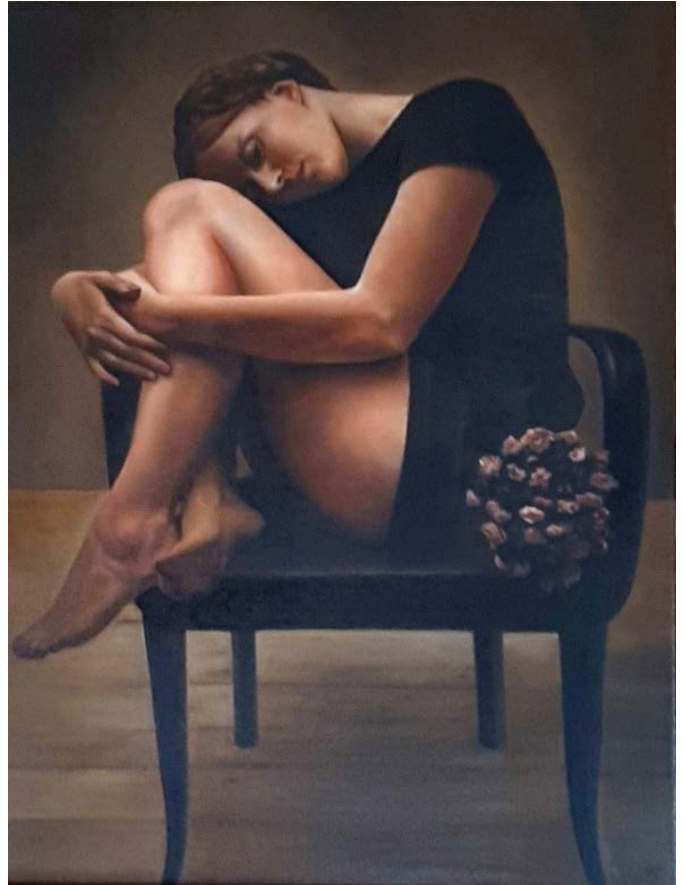
¿Qué puede decirnos de su ciudad? ¿Qué aspectos de la cultura destaca?

De Buenos Aires me gusta el Museo de Bellas Artes, Plaza Francia, los paseos por Palermo Soho y Puerto Madero con el maravilloso Museo Fortabat.

¿Qué lugar piensa que se le está dando al realismo?

Pienso que la pintura realista está volviendo a ocupar un lugar importante en el buen arte, pero en nuestro país los grandes artistas todavía tienen que vender su obra afuera para poder sobrevivir.

Ofelia, retrato de mi madre (óleo sobre lienzo - 30x50cm, 2021)

Obra basada en fotografía de Louis Treserras (óleo sobre lienzo - 50x70cm - 2019)

Finding female artists can be a difficult task. What do you think?

Few women artists can fully dedicate themselves to art. I have been painting for more than 30 years but not as a profession, mostly due to lack of opportunities and sometimes time. However, I believe women are more present in the modern world and their work is being valued better than before.

Do you think there is a “feminine art”?

I don't think art has a gender. It is unique and can be influenced by either a man or a woman, both can do wonderful things.

How do you accomplish an ‘original’ portrait? It can be difficult not to repeat yourself.

The most important aspects of a portrait are the gaze and the mouth, since both create the expression. Personally, I like to draw freehand, although I always take into consideration proportions, distances, lights and shadows.

Who are your teachers? Any period of art that inspires you?

I like 19th century art, academic painting, classical and subtle. In a word, beauty in painting. And when it comes to my teachers, the ones I like the most are Bouguereau, Botticelli, Courbet, Leonardo, to name a few.

What can you tell us about your city? What aspects of its culture stand out?

From Buenos Aires, I like the Museum of Fine Arts, Plaza Francia, the walks through Palermo Soho and Puerto Madero with the wonderful Fortabat Museum.

Do you think there's room for realism in the art scene of your country?

I believe realistic painting is once again starting to occupy an important place in good art, but even the great artists of our country have to sell their work abroad in order to survive.

Marta Condeme

@martacondeme

“El retrato ocupa el centro de interés de esta artista y así ha sido desde inicios de su carrera. ¿Qué vemos cuando nos enfrentamos a un retrato? Para comprender en profundidad cuál es la magia que se esconde en una obra, primero debemos entender cómo funciona el mecanismo de la mirada. La obra de Marta Condeme es un homenaje a esa mirada, a la simpleza y la profundidad de una forma de arte tan antigua como el mismísimo tiempo.”

Nació en Argentina, Capital Federal, el 16 de mayo de 1948. A partir de 1980 se dedicó a estudiar dibujo y pintura académica. En 2006 se recibió de profesora de dibujo y pintura en el Instituto Megly. Cursó modelo vivo en el Instituto Ricardo Rojas. Entre sus maestros figuran Silvia Crivelli, Tomas Fracchia, Max Pedreira, Ayelén Freitas, Matias Alessandro, Mercedes Fariña y Sandra Nuñez Castro. Muestras: Individual en el bar cultural “La Forja” (2011). Grupal en taller “Arwen” (2015), individual en “Espacio 10” (2017)

She was born in Argentina, Buenos Aires City on May 16, 1948. Since 1980 she has studied academic drawing and painting. In 2006 she graduated from the Megly Institute and she also studied at the Ricardo Rojas Institute. Her teachers include Silvia Crivelli, Tomas Fracchia, Max Pedreira, Ayelén Freitas, Matias Alessandro, Mercedes Fariña and Sandra Nuñez Castro. She held an individual exhibition in the cultural bar “La Forja” (2011) and “Espacio 10” (2017), and a collective one with workshop “Arwen” (2015).

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “Sin pan y sin trabajo” de Ernesto de la Cárcova
- Una disco: “Zamba y acuarela” por Raly Barriornuevo.
- Una película: “Tiempos violentos” de Quentin Tarantino
- Un libro: “El río sin orillas “ de Juan Jose Saer.
- Una comida: Canelones, y charlotte de postre.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Sin pan y sin trabajo” de Ernesto de la Cárcova
- An album: “Zamba y Acuarela” by Raly Barriornuevo.
- A movie: “Pulp Fiction” by Quentin Tarantino.
- A book: “The river without a shore” by Juan Jose Saer.
- A meal: Cannelloni, and charlotte for dessert.

Sofía Zuluaga

La artista colombiana -radicada en Barcelona- destaca por una obra tan confrontativa como sensible, en donde la crítica social es en simultáneo un comentario psicológico sobre lo que implica internalizar -a través de la sumisión o el rechazo- las imposiciones sociales. “Siento rechazo por lo relamido y lo bonito” nos comenta. En esta entrevista, la pintora explica cómo hace para complementar el aspecto técnico de su obra con el mensaje que quiere expresar.

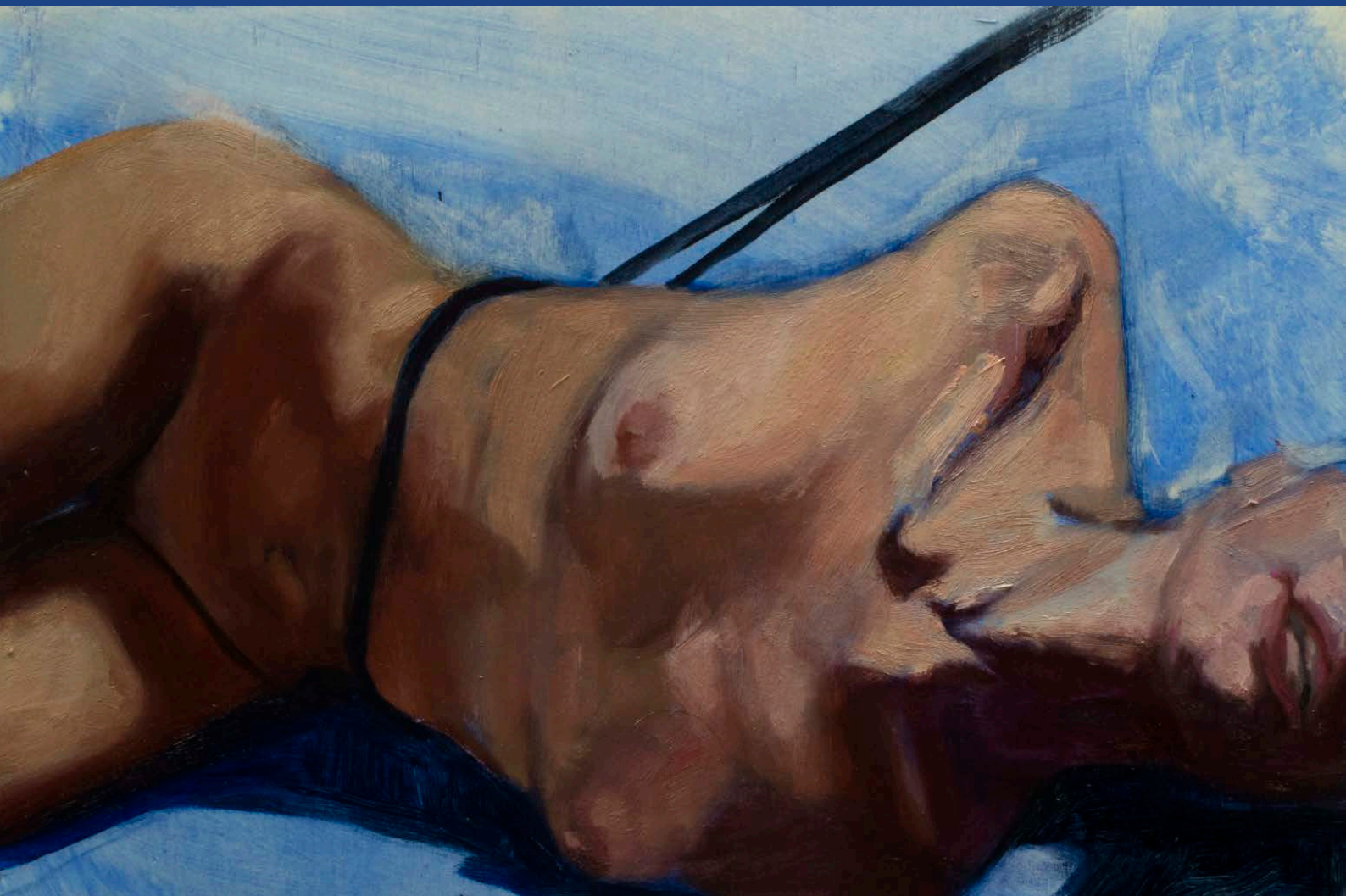
Edición de textos: Julián Reveco

The Colombian artist, based in Barcelona, stands out for a work that is both confrontational and sensitive, a work where social criticism is also a psychological commentary on what it means to deal, through submission or rejection, with social impositions. “I feel repulsion towards everything cutesy or overproduced” she tells us. In this interview, the painter explains how she complements the technical aspect of her work with the message she seeks to express.

Misrule (oil on Linen - 108x65cm - 2020)

“Para mí, el desnudo representa liberación y vulnerabilidad”

Encounter After Midnight (oil on panel - 30x40cm - 2019)

El mensaje de su obra es bastante explícito: la mujer atada, pero también puede leerse como un intento de liberarse de esas cuerdas. ¿Es así?

No solo ato a mujeres, sino a todo tipo de personas. Hombres, personas no binarias, trans, queer, etc. Busco representar conceptos no tangibles con herramientas literales, es decir, las ataduras en los cuerpos que creo aluden a estructuras, acondicionamientos, y cánones restrictivos (tanto psicológicos, sociales o físicos) que todo humano tiene. Los cuerpos buscan liberación, sí, pero dependiendo del año de creación están en distintas etapas de realización y conocimiento. En unos hay un violento rechazo; en otros, negación; y en los más recientes, sumisión ante las cuerdas.

¿Desde cuándo explora estos temas? ¿Cómo nace esta serie de trabajos?

Antes de tener conocimiento técnico solía pintar violentamente. Mis cuadros eran actos impulsivos, erráticos, en los cuales trataba de expresar emociones difíciles para procesar todo lo que tenía dentro de mí y que con palabras no podía describir. Esta serie surge después de mis estudios en Italia y de embarcarme en un trabajo personal de vida, en el cual he podido comprender y sanar emociones y experiencias que no me permitían ser, y las cuales hoy puedo trazar en un lienzo con una mentalidad curiosa, exploradora y de aceptación.

¿Cómo le interesa trabajar conceptualmente el desnudo? Lo pregunto porque para muchos desnudarse representa una liberación. En su caso, el desnudo representa una atadura.

Curioso que se interprete así, para mí el desnudo representa liberación y vulnerabilidad. Desnudarse, tanto física como emocionalmente es un acto de poder, conocimiento, respeto y humildad. Cada cuerpo es un universo único, con infinitas historias y recorridos y mi objetivo es poder exaltar esa belleza que me brindan los modelos.

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada. Son pocas las que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Qué piensa?

El mercado del arte todavía está estructurado de forma que las mujeres (y personas pertenecientes a minorías) tienen infinitamente más obstáculos que los hombres. Estadísticamente vendemos menos, ganamos menos, y nos representan muchas menos instituciones. Creo que también afectan factores sociales, en los cuales aún no se percibe con seriedad que la mujer sea artista. Para que esto cambie tiene que cambiar el mercado entero, y como individualmente es difícil cambiar el mundo, yo me enfoco en mi propio empoderamiento y en tumbar puertas.

“Nudity represents liberation and vulnerability”

The message of your work is quite explicit: the tied woman, but it can also be read as women trying to free themselves.

What do you say?

I not only tie women, but all kinds of people. Men, non-binary people, trans, queer, etc. I seek to represent non-tangible concepts with literal tools: the bonds in the bodies I create allude to structures, conditioning, and restrictive canons (whether psychological, social, or physical) that every human has to deal with. The bodies seek liberation, yes, but depending on the year of creation they are in different stages of realization and knowledge. In some there is a violent rejection; in others, denial; and in the most recent ones, submission to the ropes.

How did this series of works begin?

Before having any technical knowledge I used to paint violently. My paintings were impulsive, erratic acts in which I tried to express difficult emotions in order to process everything that I had inside me and that I could not describe with words. This series arises after my studies in Italy and embarking on a personal life work, in which I started to understand and heal emotions and experiences that were not allowing me to just be, and which today I can trace on a canvas with a curious, exploratory and accepting mentality.

What’s interesting about conceptually working the nude? For many, the act of getting naked represents liberation. In

your case, the nude represents a tie.

It’s funny you interpret it this way. To me, nudity represents liberation and vulnerability. Undressing, both physically and emotionally, is an act of power, knowledge, respect and humility. Each body is a unique universe, with infinite stories and journeys and my goal is to be able to exalt the beauty the models offer me.

Finding female artists can be a difficult task. Few are dedicated to art professionally in relation to the number of men.

What do you think?

The art market is still structured in such a way that women (and minorities) have infinitely more obstacles than men. Statistically we sell less, earn less, and are represented by far fewer institutions. I think we are also affected by social factors, for example, the fact it is still not seriously perceived that women can be artists. For this to change, the entire market has to change, and since it is difficult to change the world individually, I focus on my own empowerment and breaking down doors.

Do you think that the presence of women in the art world has increased? Do we truly have “more opportunities” to exercise our vocation, or is it a myth?

I think the statistics speak for themselves. Regardless of whether women artists have become a hot topic, the percentage of representation and sales of women artists has increased marginally. Today only 14% of artists represented in the US identify as female.

Oscillation (oil on panel - 30x40cm - 2018)

¿Cree que se ha incrementado la presencia de las mujeres en el mundo del arte? ¿Tenemos hoy verdaderamente “más oportunidades” de ejercer la vocación, o es un mito?

Pienso que las estadísticas hablan por sí solas. Independientemente de que la mujer artista se haya convertido en una temática de moda, el porcentaje de representación y de ventas de mujeres artistas ha incrementado marginalmente. Hoy en día solo el 14% de los artistas representados en EE.UU se identifican como mujer.

Hay dos gamas de colores que predominan en su obra: marrones (cuerpo) y azules (fondo) ¿Cómo los trabaja y en base a qué criterios?

Antes de mudarme a Barcelona utilizaba una paleta bastante oscura. Barcelona me dio color. Naturalmente me atraen los tonos fríos y utilizo mucho el azul, el magenta y el violeta para crear interés y de cierta forma reducir el impacto de la fuerza de mis cuadros. Creo que sin el color mis obras serían sumamente difíciles de digerir y el diálogo permanecería en las emociones negativas.

Pienso que el estilo expresionista con el que trabaja sus obras -donde las mujeres viven una verdadera lucha y están “desdibujadas” por tanta violencia y opresión- es interesante. Creo que su poca preocupación por depurar las formas funciona. ¿Qué dice?

Ya de por sí las temáticas que trabajo son difíciles de recibir. Se interpretan (como hemos visto en otras preguntas de esta entrevista) como explícitas, sexualizadas, y con rechazo ante el hecho de que una mujer haya sido quién las crea. Mis trazos expresivos son un acto consciente para reducir el impacto visual inicial. Entre menos describo, más puede trascender el espectador, identificarse con los cuerpos y entrar en un diálogo interno de auto exploración. También es mi rechazo por lo relamido y lo bonito, porque simplemente estos adjetivos no son con los cuales me identifico. Un cuadro es una historia, y la historia es más interesante si no te dicen el final.

Fragmento In Transition (oil on Linen - 100x100cm - 2019)

Tangled (oil on panel - 30x40cm - 2018)

There are two ranges of colors that predominate in your work: brown (body) and blue (background). How do you work with them?

Before I moved to Barcelona I used a fairly dark palette. Barcelona gave me color. I am naturally drawn to cool tones and I use blue, magenta and violet to create interest and to somehow reduce the impact of the force of my paintings. I believe that, without color, my works would be extremely difficult to digest and the dialogue would remain in negative emotions.

I believe the expressionist style of your works - where women live a real struggle and are “blurred” by so much violence and oppression - is interesting. The little concern for tracing the form works. What do you think?

The themes I work with are already difficult to receive. They are interpreted (as we have seen in other questions in this interview) as explicit, sexualized, and people seem to reject the fact that a woman might have created them. My expressive strokes are a conscious act to reduce the initial visual impact. The less I describe, the more the viewer can transcend, identify themselves with the bodies and enter into an internal dialogue of self-exploration. It is also my rejection of everything cutesy and overproduced, because these are adjectives I simply do not identify with. A painting is a story, and the story is more interesting if they don't tell you the ending.

Struggles Lose in Warring Tugs (oil on linen - 114x146cm - 2017)

Sofía Zuluaga

@sofiazbv

“Estamos ante una obra donde abundan las dualidades: resistencia y resignación, rebeldía y aceptación, miles y miles de páginas se podrían escribir sobre el acto de resistirse a las imposiciones sociales, pero Zuluaga solo necesita un pincel: su obra es un trabajo de talento sensible donde se evidencia el esfuerzo de entender y representar qué nos libera y qué nos aprisiona.”

Nació en Bogotá el 6 de octubre de 1989 y reside en Barcelona desde 2015. Sus obras han sido finalistas en concursos de renombre como Figurativas y ModPortrait. Ha expuesto en el Museo Pablo Serrano (Zaragoza, España) y en el Museo Europeo de Arte Moderno (Barcelona, España). Ha participado en la primera exposición de un museo español dedicada a dar visibilidad a la comunidad LGBT+ (Una mirada LGTBI+ a la Colección del MEAM) y en la primera exposición dedicada a mujeres pintoras contemporáneas en España (Mujeres Artistas Hoy 17, Museo MEAM).

She was born in Bogotá, October 6th, 1989, and has been residing in Barcelona since 2015. Her works have been selected as finalists in renowned competitions such as Figurativas and ModPortrait. She has exhibited in the Museo Pablo Serrano (Zaragoza, Spain) and Museu Europeu D'art Modern (Barcelona, Spain). She has participated in the first exhibition by a Spanish museum dedicated to give visibility to the LGBT+ community (Una mirada LGTBI+ a la Colección del MEAM) and the first exhibition dedicated to contemporary women painters in Spain (Mujeres Artistas Hoy 17, MEAM Museum).

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “Lucretia” de Rembrandt (1664).
- Una disco: Lo que me sugiera Spotify.
- Una película: No veo películas.
- Un libro: The Hero with a Thousand Faces - Joseph Campbell.
- Una comida: Cualquier cosa vegana yummy

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Lucretia” by Rembrandt (1664).
- An album: Whatever Spotify recommends.
- A movie: I don't watch movies.
- A book: “The hero with a thousand faces” by Joseph Campbell.
- A meal: Anything vegan and yummy.

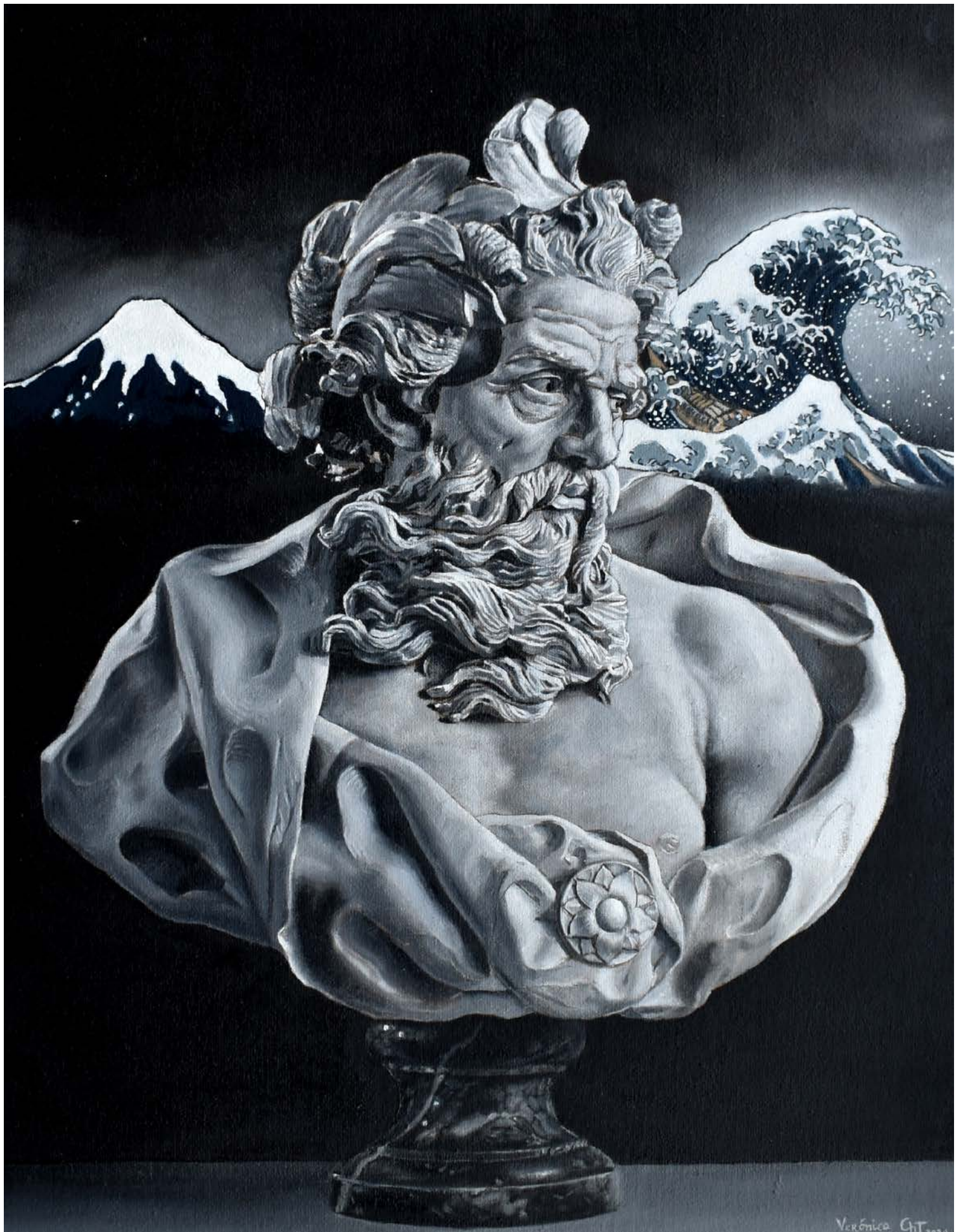

Verónica Chacón

Miradas soberbias, semblantes imponentes, un Poseidón que se alza en frente de La gran ola de Kanagawa y el Monte Fuji, aquellos son algunos de los elementos recurrentes en la obra de esta artista tan joven. “Creo que el pasado es una gran fuente de inspiración para todo tipo de obras artísticas” nos comenta. En esta entrevista la pintora nos comenta sobre su formación, sus inspiraciones y sobre cómo retroalimentarse del pasado para comprender el presente.

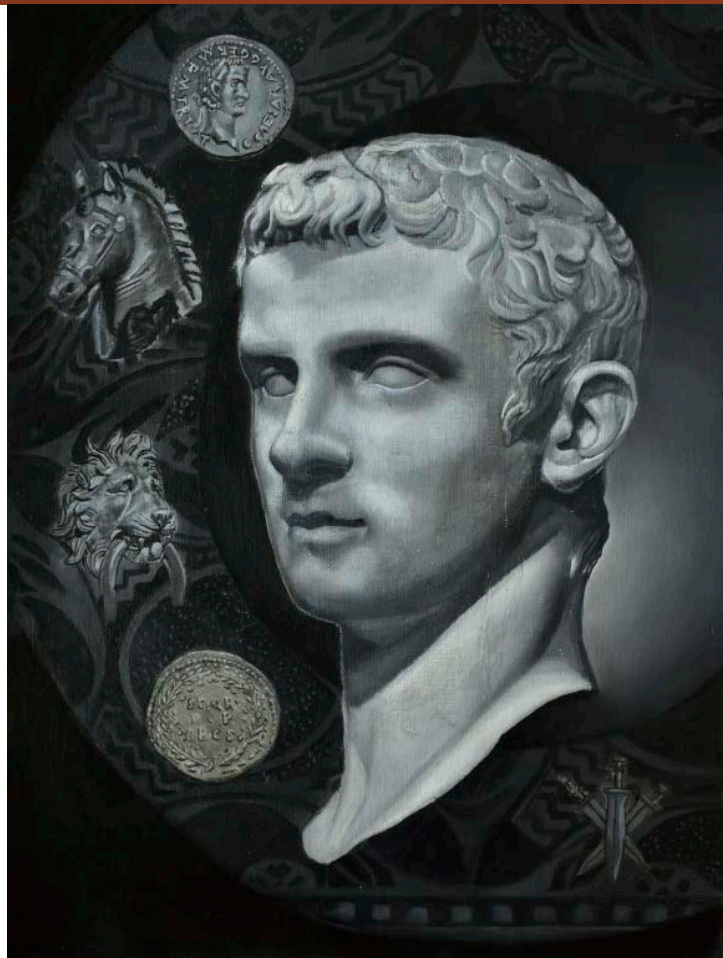
Edición de textos: Julián Reveco

Strong eyes, imposing presence, a Poseidon standing in front of The Great Wave Off Kanagawa and Mount Fuji, these are some of the elements in the work of this young artist. “I think the past is a great source of inspiration for all kinds of artistic works,” she points out. In this interview the painter tells us all about her training, her inspirations and how to learn from the past to understand the present.

Conexiones (Oleo sobre carton entelado - 45x35 - 2021)

“Interpretar obras de grandes maestros del pasado me parece enriquecedor”

Caligula (Oleo sobre papel - 40x30 cm - 2022)

Marco Aurelio I (Oleo sobre papel - 35x25 cm - 2021)

Cuéntanos sobre Valencia. ¿Cómo es el ambiente artístico? ¿Hay lugar para el arte figurativo?

Nací y vivo en la ciudad de Valencia, Venezuela. Es una ciudad industrial y con una larga tradición cultural y de movimiento artístico. Aunque los eventos culturales disminuyeron hace unos años, poco a poco van surgiendo más espacios de arte y muestras pictóricas. Hay museos donde se exhiben pinturas figurativas históricas (pre-coloniales). Sin embargo, en la mayoría de los lugares donde se exhiben obras actuales preponderan las obras abstractas, de arte déco o derivadas del cientismo, lo cual es interesante pero no coincide con mi propuesta actual.

¿Y cómo fue su formación artística?

Desde muy pequeña me interesé en el arte, aunque no fue hasta el 2015 que inicié mis estudios en la academia Giovanni Battista Scalabrini con el maestro Francesco Santoro, que me enseñó tanto sobre la técnica de la pintura como de los grandes maestros del arte italiano y en general. Después de un año de estudios, a raíz de mi aprendizaje y entusiasmo, en esa academia me propusieron impartir clases a niños, lo que me permitió seguir aprendiendo más sobre el arte en mis clases y también sobre cómo enseñarlo y sobre las posibilidades en relación a la expresión artística y las

habilidades de los más pequeños. Después decidí continuar mi formación en el arte de manera independiente y asistiendo a distintos cursos, en especial a los del artista Ricardo Celma, a quien considero un ejemplo y una gran inspiración. Actualmente continúo formándome de manera autodidacta, pero sigo tomando cursos para ampliar mis conocimientos.

Resulta llamativo que siendo una artista de sólo veinticinco años tenga una propuesta artística con una mirada tan enraizada en el pasado...

Mi foco son ideas que involucren hechos culturales. Creo que el pasado es una gran fuente de inspiración para todo tipo de obras artísticas. Saber sobre historia me ha hecho entender dónde nos encontramos ahora y por qué se diferencian o se parecen tanto algunas culturas.

Además del pasado, también parece atraerle lo lejano. ¿Por qué el Monte Fuji?

La simbología de todo lo grande e imponente puede variar de lugar en lugar. En mi obra, la gran ola de Kanagawa, que se encuentra junto al Monte Fuji, adquiere otra dimensión y se equipara a la fuerza de Poseidón sobre el mar.

“Interpreting works by the great masters is always enriching to me”

Tell us about Valencia. How is the artistic environment? Is there room for figurative art?

I was born and live in the city of Valencia, Venezuela. It is an industrial city with a long cultural tradition and artistic movement. Although cultural events decreased a few years ago, little by little more art spaces and pictorial exhibitions are emerging. There are museums where historical (pre-colonial) figurative paintings are exhibited. However, abstract work, art deco or derived from scientism predominate in most exhibition places, which is interesting but does not coincide with my current proposal.

And how was your artistic training?

From a very young age I was very interested in art, although it was not until 2015 that I began my studies at the Giovanni Battista Scalabrini Academy with the master Francesco Santoro, who taught me both about the technique side of painting and all about the great masters of Italian art and such. After a year of study, as a result of my learning and enthusiasm, the academy offered me to teach children, which allowed me to continue learning about art, about teaching and about the possibilities of artistic expression and skills of the little ones. Later I decided to continue my

training in art independently and attend different courses, especially the ones from Ricardo Celma, whom I consider an example and a great inspiration. Currently I continue to train in a self-taught way, but I continue taking courses to expand my knowledge.

It's interesting to point out that you're only a 25-year old artist, yet you have an artistic proposal with a gaze extremely rooted in the past...

My focus is ideas that involve cultural events. I believe that the past is a great source of inspiration for all kinds of artistic works. Knowing about history has made me understand where we are now and why some cultures are so different from each other or so similar.

In addition to the past, you also seem to like what is 'far away'. Why Mount Fuji?

The symbology of everything great and imposing can vary from place to place. In my work, The Great Wave Off Kanagawa, which is located next to Mount Fuji, acquires another dimension and is equated with the force of Poseidon on the sea.

Octavio, el primer emperador (Oleo sobre lienzo - 50x40 cm - 2022)

Me resulta interesante cuando los artistas contemporáneos “citan” a artistas de otros periodos de la historia. ¿Qué le atrae de la Ola de Kanagawa?

Me atrae su conocida y popular distinción. Probablemente La Ola de Kanagawa sea una de las primeras imágenes que aparezcan en tu mente si piensas en cuadros importantes sobre el mar. Es como si esa pintura, cargada de significados antiguos y contemporáneos, hablase de algo más que de fenómenos naturales. Por eso la represento junto a un personaje de la mitología griega. Pienso que la fuerza de esos motivos es un importante valor a reinterpretar.

Una práctica muy extendida es copiar obras clásicas. Su copia de “Dante y Virgilio en el Noveno Círculo del Infierno” (1861) de Gustave Doré es muy buena. ¿Qué desafíos representó este trabajo?

Interpretar obras de maestros del pasado siempre es interesante y enriquecedor, me ayuda a conocer distintas formas de emplear el material y acercarme a una perspectiva distinta. En ese momento de la Comedia se hablaba de la traición, así que fue un reto pintar un escenario tan frío y duro que creo que sigue siendo una representación vigente de la misma.

Muchos sabemos de la obra de Artemisia Gentileschi, pero hubo muchas otras artistas mujeres de enorme valor que fueron invisibilizadas u olvidadas. ¿Alguna que admire de forma particular?

Sí. Algunas por su propuesta artística, otras por su técnica. Sin duda hay artistas del pasado que me han inspirado o motivado a seguir con mi obra: Sofonisba Anguissola, Leonora Carrington, Amelie Beaury-Saurel, de esta última me mueve tanto su pincelada como sus motivos.

Dante y Virgilio en el noveno círculo (Oleo sobre lienzo - 150 x 100 cm - 2018)

What do you like about the Kanagawa Wave?

I am attracted to its well-known and popular distinction. The Kanagawa Wave is probably one of the first images that pop up in your head if you think of important paintings about the sea. Almost as if this painting -loaded with ancient and contemporary meanings- spoke of something else than a natural phenomenon. That is why I represent it with a character from Greek mythology. I think that the strength of these motifs is an important value to reinterpret.

A widespread practice is to copy classic works. Your copy of “Dante and Virgil in the Ninth Circle of Hell” (1861) by Gustave Doré is very good. What challenges did this work represent?

Interpreting works by past masters is always interesting and enriching, it helps me learn about different ways of using the material and about other approaches to different perspectives. That part of the Comedy was about betrayal, so it was a challenge to paint a scene so cold and hard, one that I believe is still a current representation of it.

Many of us know about the work of Artemisia Gentileschi, but there were many other female artists of enormous value who were unfairly treated or forgotten. Any that you particularly admire?

Yes. Some because of their artistic proposal, others because of their technique. Without a doubt, there are artists from the past who have inspired or motivated me to continue with my work: Sofonisba Anguissola, Leonora Carrington, Amelie Beaury-Saurel, of whom I am moved by both her brushwork and her motifs.

Marco Aurelio fragmentado (Oleo sobre papel - 30x40 cm - 2021)

Verónica Chacón

@veronicachjp

“Muchas de las obras de Verónica Chacón no son de grandes proporciones, y sin embargo transmiten una monumentalidad que va más allá de las figuras y temáticas que protagonizan sus lienzos (los bustos, la mitología). Se trata de una aproximación al pasado, a lo lejano, a lo épico y lo sobrio, como si en dichas miradas se hubiese cristalizado un instante de nuestra historia.”

Nació el 21 de febrero de 1997 en Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Abogada de profesión por la Universidad de Carabobo. Desde el año 2015 estudió en la academia Giovanni Battista Scalabrinni, allí aprendió del maestro Francesco Santoro. Participó en la muestra “Dante y la Divina Comedia” en el Museo de la Cultura de Valencia, 2018. En Buenos Aires, tomó clases con Ricardo Celma. Recientemente participó en la 32 edición del Salón de Artistas Noveles Rotary Club de Valencia y obtuvo un reconocimiento por su obra “Conexiones”, “Premio Atenea” (noviembre 2021).

She was born on February 21, 1997 in Valencia, Carabobo state, Venezuela. She is a lawyer by profession from the University of Carabobo. In 2015 she studied at the Giovanni Battista Scalabrinni academy, where she learned from the teacher Francesco Santoro. She participated in the exhibition “Dante and the Divine Comedy” at the Museum of Culture of Valencia, 2018. In Buenos Aires, she took classes with Ricardo Celma. She recently participated in the 32nd edition of the Valencia Rotary Club Novice Artists Hall and received recognition for her work “Connections”, “Atenea Award” (November 2021).

El jardín de las delicias:

- Una pintura: *Las rosas de Heliogábalo* de Lawrence Alma-Tadema.
- Una disco: “Let It Be” de The Beatles.
- Una película: “Las vidas posibles de Mr. Nobody” de Jaco Van Dormael.
- Un libro: “Crimen y castigo” de Fiódor Dostoyevski.
- Una comida: Rollitos vietnamitas y vino tinto.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: *The Roses of Heliogabalus* by Lawrence Alma-Tadema.
- An album: “Let It Be” by The Beatles.
- A film: “Mr. Nobody” by Jaco Van Dormael.
- A book: “Crime and Punishment” by Fyodor Dostoyevsky.
- A meal: Vietnamese rolls and red wine.

Ximena Vega

Paisajista. Su obra es un recorrido por los valles, los bosques, los cielos y las nubes, un viaje que inicia en sus lienzos, pero que no termina nunca. Por segunda vez en Revista Ophelia, en esta entrevista, la pintora chilena nos habla de los artistas que han contribuido a darle forma a su propuesta, y también nos comparte sus reflexiones en relación al rol de la mujer en los ambientes artísticos. “Defiendo completamente la temática paisajista que me inspira y representa” destaca.

Edición de textos: Julián Reveco

Landscape artist. Her work is a journey through the plains, the forests, the skies and their clouds, a journey that begins on her canvas, but does not end. This is her second time in Ophelia Magazine, and in this opportunity the Chilean painter tells us about the artists whose influence have helped her shape her own proposal, and her reflections about the role of women in artistic environments. “I defend landscape thematics. They inspire and represent me,” she claims.

Calipso (óleo sobre tela - 60x80 - 2018)

“En mi obra reflejo la inmensidad del universo”

Trigal (óleo sobre tela-100x70 cm - 2018)

Encontrar artistas mujeres puede ser una tarea complicada. Son pocas las que se dedican al arte de manera profesional en relación a la cantidad de hombres. ¿Qué piensa?

Para las mujeres siempre ha sido más difícil dedicarse al arte, porque son las que cumplen roles fundamentales en la sociedad y en el núcleo familiar: son las que dan vida, tienen hijos y la crianza es especialmente responsabilidad de ellas. Por otro lado, creo que las mujeres han estado presentes siempre y se han manifestado en diversas expresiones artísticas, pero lamentablemente se les ha restado oportunidades, reconocimiento y visibilidad a lo largo de la historia.

¿Cree que existe un “arte femenino”?

No creo que el arte exclusivamente femenino exista como tal. Sin embargo, es indudable que desde el siglo XX, desde la década de los 60, 70 se ha manifestado una corriente o movimiento feminista que ha visibilizado y expuesto a la mujer y a su lucha a través de la historia en relación a términos como género, discriminación, marginación, abuso y violencia.

Muchos conocemos la obra de Artemisia Gentileschi, pero

hubo muchas otras artistas de enorme valor que fueron invisibilizadas u olvidadas. ¿Alguna que admire de forma particular?

La historia de Artemisia es el icono del abuso y la discriminación hacia el sexo femenino, y en la actualidad se están conociendo muchas historias semejantes y tristes. Admiro de manera muy emocional a todas las artistas que desde el barroco han tratado de salir adelante en contra de la adversidad y la discriminación sufrida por desarrollar su arte, y aun así perseveraron, como por ejemplo Frida Kahlo que sobrevivió a una enfermedad de niñez y luego un accidente grave: ella continuó, su arte fue su vida. Y así miles de mujeres que estuvieron siempre en las sombras.

Antonio Cavagnaro figura como su maestro. ¿Qué fue lo más importante que aprendió de él?

Siento admiración total por Antonio y su trabajo. Como su discípula, aprendí de manera formal la técnica detrás de la pintura al óleo. Y él influyó gratamente en mi trabajo y formación, razón por la cual me siento muy satisfecha de poder continuar el proceso creativo que inicié hace casi una década en su taller.

“In my work I mirror the immensity of the universe”

Finding female artists can be a difficult task. Few dedicate themselves to art professionally in relation to the number of men. What do you think?

It has always been more difficult for women to fully dedicate themselves to art, because they are the ones who have fundamental roles in society and the family nucleus: they are the ones who give life, have children, and raising them is usually their responsibility. On the other hand, I believe women have always been present and have manifested themselves in various artistic expressions, but unfortunately they have been deprived of opportunities, recognition and visibility throughout history.

Do you think there is a “feminine art”?

I don't think there's such a thing as an 'exclusively feminine' art. However, there is no doubt that in the 20th century, mostly since the 60s and 70s, a feminist movement has emerged with the goal of exposing women's struggles and role throughout history, specially when it comes to gender, discrimination, marginalization, abuse and violence.

Many of us know the work of Artemisia Gentileschi, but there were many other artists of enormous value who were

unfairly treated or forgotten. Any one you particularly admire?

The story of Artemisia is the classic one of the hardships the female sex has had to endure when it comes to abuse and discrimination, and many other sad stories are starting to become known. I admire in an extremely emotional way all the artists since the baroque who have tried to get ahead against adversity and discrimination for the sake of their own art and persevered, artists such as Frida Khalo, who survived an illness as a child and then a serious accident: she carried on, her art was her life. And the same can be told with thousands of women who were always in the shadows.

Antonio Cavagnaro is cited as your teacher. What is the most important thing you've learned from him?

I feel total admiration for Antonio and his work. As a disciple, I learned the formal aspect of the technique behind oil painting. And he greatly influenced my work and self-taught training, which is why I feel very satisfied to be able to continue the creative process that began almost a decade ago in his workshop.

Fragmento Ocaso (óleo sobre tela-60x65cm - 2018)

¿A qué paisajistas chilenos admira? Chile es un país con una vasta tradición en este tema: Juan Francisco González, Onofre Jarpa, Pedro Lira, Camilo Mori, Arturo Pacheco Altamirano, Pedro Subercaseaux, Alberto Valenzuela Llanos ¿Alguno que estudie con especial atención?

Todos ellos y muchos más son de una u otra forma referentes, porque cada uno tiene aspectos que son interesantes de estudiar y observar, como el color o la composición, o la pincelada asociada al estilo que va desde el realismo al impresionismo. Destaco además mi atención en otros grandes referentes de la historia del arte como los europeos del romanticismo: Turner, Constable, Van Ruisdael y muchos otros. Admiro a los paisajistas de todos los tiempos.

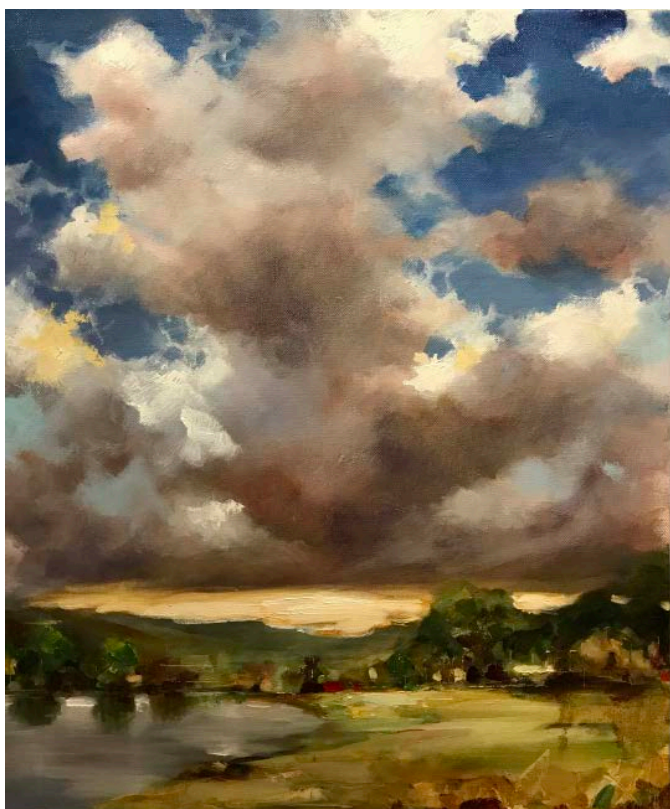
Las grandes protagonistas de sus obras son las nubes ¿por qué? ¿Qué relación tiene con las nubes?

En mi obra plasmo paisajes, reflejo la inmensidad del universo, la grandiosidad de las nubes a diferentes horas, si las observas son efímeras y perfectas en cada instante, lo que me parece muy interesante y cautivador. Son belleza pura.

Usted formó parte de Revista Ophelia Nro. 5. Cuéntenos, ¿qué cambios han sucedido en su carrera desde ese momento?

Lo primero que me nace es agradecer a Revista Ophelia por la visibilidad a nivel internacional. Evidentemente ha habido muchos cambios, he conocido grandes artistas por esta plataforma, lo que enriquece mi manera de ver el arte. De cada artista se aprende algo y eso lo valoro infinitamente.

Tormenta (óleo sobre tela - 50x60 cm - 2018)

Calma (óleo sobre tela - 60x60 cm - 2020)

Which Chilean landscape artists do you admire? Chile is a country with a vast tradition in this area: Juan Francisco González, Onofre Jarpa, Pedro Lira, Camilo Mori, Arturo Pacheco Altamirano, Pedro Subercaseaux, Alberto Valenzuela Llanos.

Every single one of them is a referent in one way or another, mostly because all of them have something interesting to study or observe: from color and composition to the brushstroke associated with a style that might go from realism to impressionism. I also need to mention other great artists of history such as the Europeans of romanticism: Turner, Constable, Van Ruisdael and many others. I admire landscape artists from all times.

Clouds are the protagonist of your work. What do you like about them?

In my work I like to capture landscapes, to mirror the immensity of the universe, the grandeur of the clouds at different times. If you look at them, they are both fleeting and perfect at every single moment, which is something I find very interesting and captivating. They are pure beauty.

You were part of Ophelia Magazine No. 5. What has happened in your career since then?

The first thing that comes to mind is to thank Ophelia Magazine for its international visibility. Obviously there have been many changes, I have met great artists through this platform, something that has enriched my way of seeing art. You learn something from every single artist and I value that infinitely.

Soledad (óleo sobre tela - 140x100 - 2017)

Ximena Vega

@ximevega.artist

“Si existe elemento reconocible en la obra de Ximena Vega son sus nubes: siempre monumentales como castillos en el cielo, muestran una expansión e inmensidad que rivaliza con los desiertos y los valles que también componen a su propuesta. De esta manera nace una dualidad: la sencilla dignidad del paisaje y en simultáneo, la hermosa y monumental soledad del universo.”

Nació en Copiapó, Chile, el 20 de julio de 1969, gran parte de su vida vivió en la ciudad de Los Andes. Vive y trabaja desde Santiago de Chile desde 2016. De profesión dibujante técnico, se desempeñó en áreas de minería y geología, en paralelo con su pasión por la pintura al óleo, vinculándose con maestros como Antonio Cavagnaro desde el 2012. Diplomada en Artes Visuales por la Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de diez muestras individuales y más de una treintena de muestras colectivas.

She was born in Copiapó, Chile, on July 20, 1969, but she lived a large part of her life in the city of Los Andes. She has lived and worked from Santiago de Chile since 2016. By profession she is a technical draftsman, and has worked in the areas of mining and geology, while also working in her passion for oil painting, studying with masters such as Antonio Cavagnaro since 2012. She has a diploma in Visual Arts from the Catholic University of Chile, and has had more than ten individual exhibitions and more than thirty collective ones.

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “El caminante sobre un mar de nubes” de Caspar David Friedrich.
- Una disco: “The Wall” de Pink Floyd.
- Una película: “The last of the mohicans” de Michael Mann.
- Un libro: “Desolación” de Gabriela Mistral.
- Una comida: Locos mayo o machas a la parmehana.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Walker above the sea of clouds” by Caspar David Friedrich.
- An album: “The Wall” by Pink Floyd.
- A movie: “The last of the mohicans” by Michael Mann.
- A book: “Desolation” by Gabriela Mistral.
- A meal: “Locos Mayo” or “Parmesan Machas”.

OPHELIA

Mercedes Mena

MENA 2021