

OPHELIA

Leonardo Martín Pagano / Fotografía

“Hemos pasado muchos años demostrando que la pintura no había muerto como pretendían algunos mal llamados “contemporáneos”. Lo dice en parte de su entrevista el artista español Manuel Luna, presente en este ejemplar.

OPHELIA

AÑO 6 / NÚMERO 16

Mayo 2022

ARGENTINA / CHILE / ESPAÑA

Directora, editora responsable:
Camila Reveco

Edición de entrevistas:
Julián Reveco

Secretaria de redacción:
María Laura Blaqué

Producción periodística:
Eva Chateau
Rubén 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 Reveco

Producción:
Gonzalo Lorente

OPHELIA EN LA WEB

Webmaster / actualización de
contenidos:
Alexia Delonc y Gonzalo Ulrich

Contacto: ophelia.revista@gmail.com

OPHELIA

SUMARIO

1 Portada de Leonardo Martín Pagano /
Fotografo

2 Staff

4 Sumario

6 Nos acompañan

12 Editorial de Camila Reveco

Artistas Ophelia

14 Leonardo Martín Pagano (Argentina)

24 Enrique Collar (Paraguay)

30 Anna Piazza (Italia)

36 Betty Litewka (Argentina)

42 Claudia Toledano (Argentina)

48 Flo Giovanni Paccini (Argentina)

54 Jordy Israel Alemán Romero (México)

60 Manuel Luna (España)

66 Marcela Cifré (Argentina)

72 María Bru (Argentina)

78 Mónica Cabo Ortega (Argentina)

84 Simón Brutt (Argentina)

90 Contraportada de Enrique Collar / Pintura

“(...) todos hemos sido llamados a la vida para ir lento, para llenarnos de luz, para brillar y conectarnos con lo que más amamos” dice la joven pintora argentina Flo De Giovanni Pacini, convocada para el presente ejemplar.

ME
GO

ANDOZA

BIERNO

FCPyS

FACULTAD
DE CIENCIAS POLITICAS
Y SOCIALES

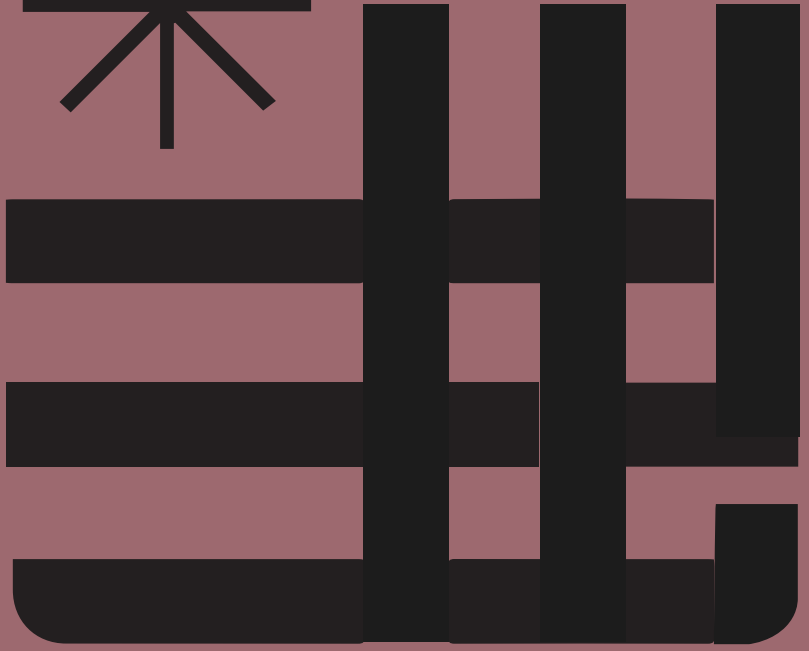
UN
UNIVE
NACIO

NCUYO
ERSIDAD
ONAL DE CUYO

FACULTAD DE
ARTES
Y DISEÑO

Universidad
Católica

Silva
Henríquez

Editorial

OPHELIA

El arte de reunir arte.

Cuando se edita una revista como Ophelia, enfocada a indagar en el mundo creativo de diferentes artistas contemporáneos, no podemos dejar de suponer que, de cierta forma, estamos verdaderamente acercándonos a cada uno de ellos. Y no me refiero sólo a su oficio, sino también a sus vivencias, a sus modos de entender la vida y el mundo.

Así como un buen periodista no debería aferrarse a los géneros, los artistas exigentes tampoco lo hacen y en sus obras lo evidencian porque, así como van modificando sus búsquedas y percepciones acerca de las cosas, a su vez van modificando temas y estilos.

Pienso que lo valioso de esta retroalimentación es que cada uno de los artistas que les presentamos aquí, defiende, a través de sus propuestas, los conceptos de respeto y disciplina -de igual modo que intenta hacerlo este equipo opheliano-. Porque ningún trabajo hecho a conciencia sucede de forma instantánea o automática, sabemos que no existen los atajos para crear obras -o contenidos- de calidad.

Nosotros asumimos en algún punto al periodismo cultural como una forma de arte. Y más allá de que, en este contexto de crisis para la comunicación -que se ha visto obligada a adaptarse a nuevos medios- para nosotros la calidad sigue siendo el eje fundamental. La información que se presenta página tras página se cocina de forma conjunta: no podemos lograr una entrevista interesante sin las respuestas agudas de los artistas presentes; no podemos reunir un cuerpo obra contundente para mostrar y del cual hablar si no es a través de las propuestas de cada creador.

Ophelia Nro. 16, realizada ahora también desde Madrid, ciudad donde me encuentro al momento de ce-

rrar esta edición, va cambiando, experimenta y deja que la intuición determine ciertos cambios y movimientos. Es por eso que vamos a presentar, a partir de este número y de forma constante a fotógrafos y nos complace mostrarles, desde la portada, al argentino Leonardo Martín Pagano. Él está inaugurando un nuevo ciclo que nos permitirá indagar en la imagen desde otros ángulos con el fin de enriquecer la discusión y el diálogo en torno al arte visual.

Pero hay mucho más en esta Ophelia: Enrique Collar, a quien vemos en la contraportada, trabaja su pintura a través de una visión íntimamente ligada a su quehacer en el campo del cine; es un arte en función del otro. Anna Piazza devela un cuerpo de obra atravesado por una serie de reflexiones filosóficas que son producto de su aguda formación académica; el pensamiento crítico al servicio de la expresión matérica. Betty Litewka, quien a través de una extensa carrera ha podido en el tiempo indagar distintos estilos demostrando que no existen compartimentos estancos y que a la hora de expresarse un artista no muestra parte de lo que es sino todo. En esta dirección, Claudia Toledano dice: “Yo pinto lo que veo y lo que veo es lo que me rodea y lo que amo”; una artista que incursionó en la música para luego desembocar en la pintura y que ha ido puliendo su técnica de acuerdo a la formación adquirida por parte de distintos maestros. Flo De Giovanni Pacini nos recuerda la enorme responsabilidad que implica pintar y asume a la técnica como el principal vehículo que le permite, justamente, no perderse en el viaje. Jordy Alemán -“Dr. Draw”- también ha experimentado movimientos: las ciudades que han marcado muchos aspectos de su vida familiar, sumado a su formación de arquitecto, que le aportó nociones sobre el espacio tan pregnantes como profundas.

Manuel Luna sí que conoce de viajes y, a través de su obra poética, repleta de historias fantásticas y complejas, nos muestra una posibilidad infinita de universos irracionales. En relación con lo que expresaba al inicio de esta editorial, a Marcela Cifré le preguntamos: “¿Qué debe tener un pintor para dedicarse al realismo?”, y nos responde de forma directa: “Trabajar mucho y considerar la importancia suprema del dibujo”. María Brú, por su parte, también defiende el oficio, entiende que aventurarse es posible pero sólo reconociendo la importancia que otorga la práctica constante y valora, a su vez, el peso de los grandes maestros, que serán soporte que todo aquello que quiera expresar. “Hay un renacimiento de la pintura realista que no parará”, exclama segura Mónica Cabo, otra ferviente defensora del estudio y de la investigación constante que ha construido su camino buscando profesores que sepan orientarla y animándose a experimentar con todos los riesgos que aquello supone. Por último, este viaje cierra con Simón Brutt, embaucado ahora en los desafíos que implica trabajar con acuarela. Un creador que está seguro del camino ya transitado, un camino que también ha estado muy relacionado al de la arquitectura y que conceptualmente está justificado por su profunda admiración hacia las ciudades europeas.

Todos y cada uno de estos nuevos Artistas Ophelia han tenido que responder un planteo ligado al poder de la imaginación y en la reunión que tendremos por zoom el sábado 28 de mayo, éste tema será la excusa perfecta para estimular el diálogo entre todos y así conocernos mejor.

Disfruten de este ejemplar con más movimiento que nunca y que quiero dedicarle a quienes me han recibido de forma tan cariñosa y desinteresada por estos lados: Abigail Huerta y Darwin, Patricia Nieto y Óscar,

Helen Fernández, Arlex Gruber y a la gente del barrio
Usera: Noe, Inmaculada y Miguel Ángel, Tante, Elmar
y William

Lic. Camila Reveco. 17 de mayo de 2022
Ciudad de Madrid, España

El acuarelista argentino Simón Brutt nos deleita con una obra que guarda relación con su formación como arquitecto: “Europa me causó fascinación desde el primer momento”.

Leonardo Martín Pagano

Este artista argentino destaca no solo por su fotografía elegante y expresiva, sino también por su propósito social: transmitir optimismo. “No quiero seguir alimentando a lo negativo que tanto nos rodea” explica. En esta extensa entrevista para Revista Ophelia, el fotógrafo entra en detalle sobre sus proyectos, las temáticas de su obra, sus nociones sobre el oficio de la fotografía, y las ideas que permean al manifiesto de su trabajo y su vida.

Edición de texto: Julián Reveco

This Argentine artist stands out not only for a photography that is both elegant and expressive, but also for his social purpose: to spread positivity. “I don’t want to continue feeding the negativity that constantly surrounds us,” he explains. In this long interview for Ophelia Magazine, the photographer goes into detail about his projects, the themes of his work, his thoughts regarding the profession, and the ideas that make up the manifesto of his work and life.

Text editor: Julián Reveco

Cambio climatico 10 años, obra uno (80 cm x 50 cm)

“Soy un fotógrafo que con cada foto se reeduca a sí mismo”

Proyecto Marcas - Condor Andino Film (70 cm x 50 cm)

¿Cómo ha influido la ciudad de Mendoza en su fotografía?

A mi modo de verlo, vivir en Mendoza es un oasis visual, un oasis educativo diario. Aquí redescubro paisajes, visualizo nuevos colores, pienso nuevas paletas de formas en sus calles y con su gente. Me ha dado todo lo que sé y me hace investigar todo lo que no sé. En otras palabras, Mendoza es esfuerzo, trabajo, dedicación, enseñanza y sobre todo me siento agradecido a esta tierra que da y dará seguramente grandes artistas a todo nivel. Sin embargo, trato de que el entorno no limite mi fotografía, quiero que la misma sea libre de observar en su práctica. Por eso muchas fotos las saco con mi ojo y las guardo para mí, pero no hay copias de esas imágenes, y otras veces trato de buscar la NO foto, es decir la foto que nadie imaginó ni realizó.

¿Cómo explicaría su relación con la fotografía?

Trato de no encerrarme en modo único de ver la fotografía, sino que intento re-descubrirla día a día, ya sea en un nuevo libro que leo o en un nuevo autor que descubro. Sin embargo, me defino como un fotógrafo motivacional porque mi mensaje siempre es positivo u optimista en un mundo que nos rodea a cada segundo con toda clase de imágenes, a veces muy negativas y de extrema violencia visual. Por el otro lado, me siento un profesional que por nada pierde ese espíritu de estudiante eterno, aquel que escucha a los abuelos, que ve con ojos de niño, que descubre nuevos horizontes, que se equivoca o que mete la pata. No quiero perder

nunca la capacidad de sorprenderme ante las cosas del mundo.

Según su página: “su visión de la fotografía pretende ser un legado visual que genere cambios positivos en la sociedad...”

Reconocer y enfocar es parte vital de la fotografía, por eso me auto-impulso a ser un intento de herramienta de cambio desde mi humilde lugar de artista visual, más que nada porque no quiero seguir alimentando a lo negativo que tanto nos rodea, por ejemplo, noticias con imágenes muy desacertadas o fuera de cualquier virtud estética, pero que existen por el mero hecho de vender la nota. Así que mi forma de ser me lleva permanentemente a sacar fotos con una mirada más profunda y orientada a hacer cambios positivos. Diría Antoine D'Agata “Lo importante no es cómo el fotógrafo mira el mundo, sino su íntima relación con él”. Tenemos que impulsar la educación visual y una actitud crítica ante las imágenes que nos rodean para saberlas consumir de forma adecuada y no ser una caja vacía en contenido humano.

¿Qué le gustaría lograr con su fotografía?

Me gusta reconocermelo como un fotógrafo que con cada foto se reeduca a sí mismo. “Siempre se dijo que enseñar es aprender dos veces” dice una frase. Sueño con enseñar o dejar algo parecido a un legado en la gente, ser una especie de mentor y –¿por qué no? – el día de mañana, un referente en el sector.

“I am a photographer who re-educates himself with each photo”

How has Mendoza influenced your photography?

The way I see it, Mendoza is a visual oasis, a daily educational oasis. Here I rediscover landscapes, I visualize new colors, and I think of new palettes of shapes each time I see its streets and its people. It has given me everything I know and makes me explore everything I still don't know. In other words, Mendoza is strength, work, commitment, education and above all I just feel grateful for this land that continues to give -and will surely keep giving- great artists at all levels. However, I try not to let the place limit my photography, I want it to be free to observe everything. That's the reason why there are many photos I only take with my eyes and that I keep to myself, leaving no copies of these images behind. And other times I try to find the non-photo, the photo that no one else imagined or took before.

How would you explain your relationship with photography?

I try not to limit myself to a single way of understanding photography, I try to rediscover it day by day: maybe in a new book I just read or in a new author I just found about. However, I define myself as a motivational photographer because my message is always positive. We are in a world that is constantly bombarding us with all types of images, and sometimes these images can be extremely negative and violent. On the other hand, I feel like a professional

who refuses to lose the spirit of an eternal student, someone who still listens to his grandparents, who sees the world with the eyes of a child, who discovers new horizons, who makes mistakes and messes up. I never want to lose the ability to be surprised by the things of the world.

According to your page: “his vision of photography aims to be a visual legacy that generates positive changes in society...”

To recognize and focus is vital in photography, that's why I push myself to be some sort of tool for change in my humble position as a visual artist, mostly because I don't want to continue feeding the negativity that surrounds us all the time, like the news do with all these very unwise images that lack any aesthetic virtue but exist only for shock value and to sell the report. So my own personality leads me to take photos with a deeper look and oriented towards making positive changes. As Antoine D'Agata would say “What is important is not how the photographer sees the world, but his intimate relationship with it.” We have to promote more visual education, a critical attitude towards the images that surround us to know how to properly consume them, so we don't make ourselves an empty box.

Proyecto Marcas Dos - Condor Andino Film (70 cm x 50 cm)

Fin de ciclo (70cm x 50cm)

Trabaja mucho paisaje y figura humana. ¿Qué le interesa de estos temas?

“Ver no es suficiente, tienes que sentir lo que estás fotografiando” dice André Kertesz. Quiero empezar esta respuesta con esta gran frase de Kertesz, porque cada tema tiene su propia historia, y depende de qué estés trabajando o disfrutando fotografiar.

Los paisajes están cargados de energía, de vitalidad, de aire puro, son un regreso al contacto con la naturaleza en su estado más fiel y sincero. Por otro lado, la figura humana te pone en contacto con tu lado social, con tu lado que charla con la otra persona, que entabla una interrelación para saber por qué se encuentra allí, por qué está haciendo cierta actividad, cuál será su nombre o por qué piensa de determinada manera. Ambos temas se relacionan bastante en mi trabajo, debido a que la unión de las dos temáticas hace más rica a la fotografía en sí: el elemento humano enaltece al paisaje y el paisaje enaltece al ser humano.

¿Qué parámetros utiliza para determinar si la fotografía será a color o en blanco y negro? ¿En función a qué?

El trabajo marca el ritmo de los parámetros, como la partitura para una sinfonía, cada trabajo o temática dicta a mi modo de ver el uso del color o del blanco y negro. Por ejemplo, mi fotografía documental siempre la trabajo en blanco y negro porque me da el olor a la calle, a la gente, y por eso me volqué de lleno a ese parámetro. Ted Grant nos recuerda: “cuando fotografías a una persona en color, fotografías su ropa, cuando lo haces en blanco y negro, fotografías su alma”. Sin embargo, en los paisajes uso notablemente colores vivos, me encantan los colores extremos, llenos de vida y que transmitan emociones, me gusta que mis fotos sean recorda-

das más allá de la imagen misma.

¿Cuánto le exige la fotografía?

El concepto de mi trabajo implica desafiarme a mí mismo, no sólo como el ejecutor de la fotografía, sino también por la persona que tenga la fotografía adelante y la observe, para quien la mire y la viva de alguna manera en su totalidad. Por eso mismo cada día que me levanto pienso en la fotografía, quizá sea una locura mía, pero es mi modo de vivir y sentir la profesión. Más que en parámetros, a la palabra “Foto” la separo en letras: la F es fortaleza; la O, organización (sin un orden, fracasos), la T es trabajar las 24 horas del día para ser el mejor en tu área, y la O es ojeras de tanto ver las fotos de otros colegas, de tanto leer libros, o de tantas horas sacando fotos, pero, sobre todo, de nunca perder las ganas por el oficio de la fotografía.

Hay un tono elegante en su trabajo, una búsqueda de una expresividad etérea o ideal. ¿Cómo nos hablaría del estilo adquirido?

La expresividad de mi trabajo lo es todo ya que es muy gratificante poder dar la máxima veracidad a mis espectadores. No busco la perfección, sino captar un momento de la realidad y guardarlo para la eternidad, pero si lo hago de una manera elegante me siento orgulloso de respetar lo que capturo. “El arte no es solo una mera representación de la realidad – el arte puede crear su propia realidad” es una frase que recuerdo de la película argentina “Mi obra maestra” y con la que concuerdo totalmente. Por eso mi trabajo busca el ideal en el respetar la realidad que tengo delante de mi cámara.

What would you like to achieve with your photography?

I like to see myself as a photographer who always re-educates himself with each photo. "To teach is to learn twice" says a refrain. I dream of teaching or leaving something similar to a legacy, being some sort of mentor and maybe tomorrow – why not? – become a benchmark in the sector.

You work a lot with landscapes and human figure. What do you like about these topics?

"Seeing is not enough, you have to feel what you are photographing" says André Kertész. I want to begin this answer with this great quote because each subject has its own story, so it depends on what you're working with at the moment or what you enjoy photographing the most. And regarding my topics, landscapes are full of energy, vitality, fresh air, they are a return to nature in its most faithful and sincere state. On the other hand, the human figure makes you connect with your social side, the side that likes to chat with another person, that tries to find out why someone else is the way they are, that asks why a specific person does a certain activity, their name or the reasoning behind some of their thoughts. Both themes are quite linked in my work, because the union of the two makes the photography itself richer: the human element enhances the landscape and the landscape enhances the human being.

How do you decide whether the photograph should be in color or in black and white?

The work marks the rhythm of said reasoning, like the music sheet for a symphony, each work or theme determinates -in my opinion- the use of color or black and white. For example, my documentary photography is always in black and white because it gives me the smell of the street and the people, and that's the train of thought I have all the time. Ted Grant reminds us: "When you photograph a person in color, you photograph their clothes, but when you photograph a person in black and white, you photograph their soul". However, in landscapes I use vivid colors, I love extreme colors, full of life and emotion, I like my photos to be remembered as something beyond the image itself.

Fuegocielos (70cm x 50cm)

Caribe Frontal (70cm x 50cm)

Detalle de Fe (70cm x 50cm)

LEONARDO MARTÍN PAGANO - 2021 - OBRA : MENDOZA GLOBAL - ORIGINAL

Mendoza Global - Obra única - (113cm x 230cm)

¿Tiene experiencia en el campo de la fotografía analógica?

Todo empezó con el rollo para entender la naturaleza más cercana de la famosa caja oscura, el inicio de la historia de la fotografía. No estuve tanto en la etapa de laboratorio sino más que nada en la de búsquedas de imágenes como cazador furtivo y eso me atrapó más, el dedicarme de lleno a la magia de la fotografía, ser fotógrafo y diseñador es mi estilo de vida. Con el tiempo, lo digital llegó a mi trabajo y me dio un plus definitivo a todo nivel, ya que este campo es infinito y estamos surfeando el mejor momento de la historia en el arte digital.

¿Qué herramientas le aportó el diseño gráfico dentro de su profesión?

El diseño me aportó herramientas como la semiología, el color, la historia del arte, el marketing para nombrar algunas como ejemplo. Pero hay mucho de autogestión, de seguir estudiando, de viajar, de conocer nuevas formas de trabajo. Para mí la palabra diseño está en todo lo referido al campo creativo, no lo acotaría a lo gráfico. Descubrí en la fotografía un campo enorme y nuevo dónde poder expresarme apoyado con el diseño, me reconozco como un diseñador fotográfico, y como un fotógrafo con diseño y mucho estilo (para poner un poco de humor). Un recurso que disfruto siempre de trabajar con el diseño es el collage. En resumen, en palabras de Paul Rand "Todo es diseño, ¡todo!".

¿Qué autores le interesan y desde qué punto de vista?

Man Ray, como parte de la vanguardia surrealista. Helmuth Newton, cuya estética se caracteriza por el empleo de la sombra sobre el cuerpo humano; David LaChapelle, quien es conocido internacionalmente por ser fotógrafo y director de documentales. Muchos lo consideran el Federico Fellini de la fotografía.

Es CEO -junto a su socio Facundo Leyton- de la productora audiovisual "Cóndor Andino Film". ¿A qué se dedican y des-

de hace cuánto?

Se trata de una empresa audiovisual que se enfoca en realizar todo tipo de proyectos audiovisuales con una relación muy pro ambiental, genuina desde su enfoque creativo y de realización 100% cuyana. La productora está surfeando su segundo año de vida, así que somos una empresa joven desde todo punto de vista. Cóndor Andino Film nace de la idea de emprender un nuevo vuelo de gran altura a la hora de trabajar en la industria audiovisual, para realizar todo tipo de creaciones audiovisuales sin ningún límite creativo, con la mayor tecnología y el nivel más alto de profesionalismo. Buscamos crear ideas nuevas y frescas, además de ofrecer un vuelo andino creativo, innovador, con enfoques modernos y disruptivos que estén al alcance de todos. Volar es crecer y crecer es enseñar a volar.

Luego de vivir un par de años en Europa, actualmente reside en Mendoza. ¿Puede contarnos detalles de su experiencia en el Viejo Continente?

Europa fue una gran experiencia desde lo personal y lo profesional, conocí a gente que me cambió la vida para siempre y me hizo ver un mundo visual que había estudiado en la universidad. El Viejo Continente es una materia a seguir explorando a futuro y volveré.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein ¿Está de acuerdo? ¿Qué estimula su imaginación?

La imaginación es la nafta de la vida misma, cualquier profesión necesita imaginación, en mi caso mientras más te cultives a nivel conocimiento, menos posibilidades tienes de limitar la imaginación. Mis ideas me atrapan trabajando siempre, pero también me surgen si estoy viendo una película o haciendo ejercicios. La imaginación, desde un punto de vista fotográfico, es como la lente: no te puede faltar en el equipo de trabajo.

What are the challenges of photography?

The concept of my work implies challenging myself, not only as the executor of the photograph, but also for the person who has the photograph in front of them, for the person who might look at it and live through it in some way. That's the reason I wake up every single day thinking about photography, and I might sound crazy, but it's my way of living and feeling the profession. To me, photography means plenty of things: strength, organization (without an order you're doomed), working 24/7 to become the best in your area, and embracing the bags under your eyes from all the time spent looking at other colleagues' photos, reading books and taking photos, but above all, it's about never losing the desire for the profession itself.

There is an elegant tone in your work, a search for an ethereal expressiveness. How do you explain your style?

The expressiveness of my work is everything to me since it is very gratifying to be able to give my viewers the maximum veracity possible. I'm not looking for perfection, I want to capture a moment of reality and save it for eternity, but if I do it in an elegant way, then I am proud of the fact I respected what I captured. "Art is not just a mere representation of reality – art can create its own reality" is a phrase that I remember from the Argentine film "Mi obra maestra" and that resonates a lot with me. My work has an ideal: to respect the reality I have in front of my camera.

Do you have experience in the field of analog photography?

It all started with a roll. I wanted to understand the closer nature of the famous dark room, the beginning of photography. I was not so much in the laboratory; I was mostly hunting the image. It fascinated me, so I fully dedicated myself to the magic of photography. Being both a photographer and a designer is my lifestyle. Over time, digital photography came to my work and gave me a definitive plus at all levels, since this field is infinite. We are currently surfing the best moment for digital art.

What tools graphic design gave you?

To name a few, design gave me different tools such as semiology, color, art history and marketing. But there are also a lot of self-management skills as well. It's about permanently studying, traveling, and discovering new ways of working. A resource I always enjoy about working in design is college. For me the word 'design' is implied in all creative activities, I would not limit it to the graphic side of things. And while photography made me discover a huge, new field where I could express myself, design helped me to achieve that, so I recognize myself as a photographic designer. In short, in the words of Paul Rand "Everything is design, everything!"

What are the authors you deem most interesting?

Man Ray, as a member of the surrealist avant-garde movement. Helmuth Newton, whose aesthetic is characterized by the use of shadows on the human body. And David LaChapelle, who is internationally known as a photographer and documentary filmmaker. Many consider him the Federico Fellini of photography.

Panorama MDZ ARG (100cm x 80cm)

Futbol y Ballet Uno (70cm x 55cm)

You are the CEO -along with your partner Facundo Leyton- of the audio-visual production company “Cóndor Andino Film”. What are you doing and for how long?

We are an audio-visual company that focuses on developing all kinds of projects with a very pro-environmental focus. The production company is going through its second year of life, so we are still a rather young company from every point of view, but we are genuine in our creative approach and the work is completely done by people from the region.

Cóndor Andino Film was born out of the desire of reaching new heights in regards to the work done in the audio-visual industry, with the goal of making all kinds of audio-visual content with no creative limitations and the best technology available and the highest level of professionalism. We seek to create new and fresh ideas, in addition to offering a creative, innovative Andean touch to everything, with modern and disruptive approaches that are available to everyone. To fly is to grow and to grow is to teach how to fly.

After living a couple of years in Europe, you currently reside in Mendoza. Can you tell us details of your experience in the Old Continent?

Europe was a great experience personally and professionally. I met people who changed my life forever and made me see the visual world that I had studied at university. The Old Continent is a subject to continue exploring in the future and I will return.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? What stimulates your imagination?

Imagination is the fuel of life itself, any profession needs imagination. In my particular profession, the more knowledge you cultivate, the less you will limit your imagination. My ideas find me working all the time, but they also come to me if I’m watching a movie or exercising. Imagination, from a photographic point of view, is like the lens: you must always have it ready in your work equipment.

Leonardo Martín Pagano

@Impfotografía

La fotografía de este artista es vibrante y expresiva, el testimonio de un fotógrafo que reflexiona cada decisión y que, en simultáneo, se entrega a su propia espontaneidad. En otras palabras, estamos ante un cuerpo de obra que nos enseña a ver al mundo con otra mirada, una más optimista, en el esfuerzo de buscar belleza en un mundo que a menudo parece haberla perdido.

Nació en Mendoza, Argentina el 20 de mayo de 1988. Cursó la Licenciatura de Diseño Gráfico en la Facultad de Urbanismo, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Mendoza. Realizó un breve paso por el cuerpo docente en varias cátedras. Tiene Diplomados en marketing digital y redes sociales y Diplomados en Fotografía documental y conservación. Participa en muestras individuales, colectivas y en galería de arte tanto en el territorio nacional como internacional. Creador - Ceo junto a su socio Facundo Leyton de la Productora audiovisual “Cóndor Andino Film”

El Jardín de las Delicias

- Una pintura: “Qué hay detrás del silencio” Luis Quesada.
- Un disco: “Rêverie” Luciano Supervielle.
- Una película: “Gladiator” Ridley Scott.
- Un libro: “Ayúdame a mirar. La biblia del reportaje fotográfico” Tino Soriano.
- Una comida: Pastel de papa y Malbec de Mendoza.

He was born in Mendoza, Argentina on May 20, 1988. He studied Graphic Design at the Faculty of Urbanism, Architecture and Design of the University of Mendoza. He has spent a brief time working as a teacher in university. He has diplomas in digital marketing and social networks and diplomas in Documentary Photography and Conservation. He participates in individual, collective and art gallery shows both nationally and internationally. Creator-Ceo together with his partner Facundo Leyton of the audiovisual production company “Cóndor Andino Film”

The Garden of Earthly Delights

- A painting: “¿Qué hay detrás del silencio?” Luis Quesada.
- An album: “Rêverie” by Luciano Supervielle.
- A movie: “Gladiator” by Ridley Scott.
- A book: “Ayúdame a mirar. La biblia del reportaje fotográfico” Tino Soriano.
- A meal: “Shepherd’s pie” with Malbec wine.

Enrique Collar

Este artista paraguayo -radicado en Holanda desde hace veinte años- no sólo pinta. Aquí, no dice cómo el cine ha influenciado su obra pictórica, nos cuenta su paso y experiencia por distintas ciudades y qué ideas sobre el arte figurativo. “Al comienzo era un pintor que quería hacer cine, hoy me siento un director que pinta”, expresa. Se trata del único artista latino en ganar, hasta ahora, el primer premio en el destacado “Figurativas” del MEAM, en España.

Editor de texto: Julián Reveco

This Paraguayan artist -based in the Netherlands for twenty years already- is not only a painter. In this interview, he talks about how cinema influenced his artistic proposal, his time and experience in different cities around the world, and his ideas about figurative art. “In the beginning I was a painter who wanted to make films, today I feel like a director who paints,” he says. He is currently the only Latin American artist who has won the first prize of ‘Figurativas’, organized by the Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), in Spain.

Text editor: Julián Reveco

Girl with freckles (oil on canvas - 200x150cm - 2009/10)

“Nunca se debe subestimar al público, hagas el arte que hagas”

Revanche (Oil on canvas - 70×105 cm - 2015)

Usted nació en Paraguay, ahora vive en Holanda y ha vivido también en Argentina ¿Cuáles son los recuerdos más fuertes que mantiene de su ciudad natal? ¿Qué significó su paso por Argentina? ¿Qué aspectos de la cultura del país en el que está ahora radicado son los que más destaca?

De Itauguá, Guazú; la tierra roja erosionada por las lluvias. Mi familia, los vecinos, los mitos y los duendes como Teio, el sordomudo del pueblo. Por otro lado, Buenos Aires fue mi infancia urbana, los '80s y '90s porteños. Empecé a laburar de muy pibe en la industria gráfica hasta que un día me hice dibujante. Luego siguieron las Bellas Artes, donde viviría los años más felices. Y después Holanda, mi hogar con Mireille y mis hijas Roos y Lila y mi atelier. Y aunque suene trillado, lo mucho que se usa la bicicleta aquí sigue siendo algo destacable, dado que en un semáforo puedes ver un estudiante, un laburante, el primer ministro, ¡o el hombre araña! Tenemos a alguien en Rotterdam que va a trabajar vestido de Spiderman. También destaque vivir cerca del Maurits-huis, un lugar increíble.

Uno de los aspectos principales de la composición pictórica es la distribución de los elementos en el espacio. ¿Cómo trabaja este aspecto? ¿Su vínculo con el cine aporta a esta noción?

“La forma es cultural, el espacio universal”. Mi obsesión por los conceptos del espacio es lo que va uniendo toda mi obra. Los aspectos culturales se van modificando de acuerdo a mis mudanzas. Como resultado a estas investigaciones fui llegando a mis pinturas de 360 grados, listas para sumergirnos con gafas VR. Al comienzo era un pintor que quería hacer cine, hoy me siento un director que pinta. Hacer cine es de las experiencias más valiosas.

¿Piensa que el vínculo estrecho de la obra figurativa con la realidad circundante hace a este arte más sencillo de “leer”?

No lo creo. Hay mucha pintura figurativa que no aporta y entorpece el desarrollo visual, a su vez hay arte contemporáneo que me resulta sumamente interesante y me aporta. Soy de sumar. Nunca se debe subestimar al público, hagas el arte que hagas.

¿Qué significa ser un pintor figurativo-realista en el siglo XXI?

Estudiar y entender la historia del arte es fundamental. Esto es a nivel conocimiento, el resto está dentro de uno. A veces tu antena se conecta con la sociedad, otras no. Pero el poder de tu arte sí es sincero, honesto e inteligente, tarde o temprano abrirá puertas.

“You should never underestimate the viewer, whatever art you make”

You were born in Paraguay, but you currently live in the Netherlands and have also lived in Argentina as well. What are the strongest memories from your hometown? What did your time in Argentina mean? And what aspects of the culture of the Netherlands stand out the most?

From Itauguá, Guazú, I point out the red earth eroded by the rains, as well as my family, the neighbors, the myths and goblins such as Teio, the town's deaf-mute. On the other hand, Buenos Aires was my urban childhood, the '80s and '90s. I was still very young when I started working in the graphic industry until one day I became a drawer. Then the Fine Arts came into my life, the place where I would have my happiest years of my life. And finally the Netherlands, my hometown with Mireille and my daughters -Roos and Lila- and my atelier. And although it sounds cliché, it's remarkable how much people use the bicycle here: at a traffic light you can see a student, a worker, the prime minister, or spider-man! We have someone in Rotterdam who goes to work dressed as Spiderman. To live near Mauritshuis is also great, since it's an incredible place.

One of the main aspects of pictorial composition is the distribution of elements in space. What does space mean for you? Does your connection to cinema help you?

“The form is cultural; the space, universal”. My obsession with

the concept of space is what unites all my work, since the cultural aspects change according to the places I move to. As a result of these investigations, I arrived at my 360-degree paintings, ready to immerse ourselves with VR glasses. At the beginning I was a painter who wanted to make films, today I feel like a director who paints. Making movies is one of the most valuable experiences.

Do you think that the close connection between figurative work and its surrounding reality makes this type of art easier to “read”?

I do not think so. There is a lot of figurative painting that does not contribute and hinders visual development, while there is contemporary art that I find extremely interesting and contributes a lot to me. I like to be constantly learning. Never underestimate the public, whatever art you make.

What does it mean to be a figurative-realist painter in the 21st century?

Studying and understanding the history of art is essential. This is what I can recommend at the knowledge level, since the rest is up to you. Sometimes your antenna connects with society, sometimes it doesn't. But if your art is honest and intelligent, sooner or later its power will open doors for you.

A forest in the postmodern city (oil on canvas - 70×105 cm - 2015)

“Ka’aru nº3” (atardecer) (óleo sobre lino - 130×200cm - 2021)

¿Cuál es su relación con el término belleza?

La belleza es algo emocional, personal, a veces indescriptible. Hay pinturas que encuentro “bellamente pintadas” pero no me dicen mucho. Sin embargo, me emocionan profundamente las “torpezas” en los gestos en Lucian Freud.

¿Qué aspectos, más allá del virtuosismo técnico, cree que son los que realmente marcan la diferencia para lograr ser un buen pintor?

El virtuosismo técnico es el peor enemigo de la pintura. “Pintar es un oficio, ser artista es tratar a este oficio con una permanente incomodidad”. 31-3-’18 (de mi #tierrasienanaturalbook)

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein ¿Está de acuerdo? En su caso, ¿qué estimula su imaginación?

Me quedo con la cúpula de la imaginación y el conocimiento. Cuando te decides por el arte, entras en un estado de ensoñación o siesta permanente, porque lo vives las 24 horas del día, no hay escapatoria. Soy bastante ecléctico, lo más difícil para mí no es la imaginación, sino decidir cuál idea o qué imagen convertir en materia, en arte.

What is your relationship with the concept of beauty?

Beauty is something emotional, personal, sometimes indescribable. There are paintings that I find “beautifully painted” but they don’t tell me much at all. However, I am deeply moved by the “clumsiness” in the gestures of Lucian Freud’s works.

What aspects -beyond technical virtuosity- are the ones that really make the difference when it comes to becoming a good painter?

Technical virtuosity is the worst enemy of painting. “Painting is a trade, being an artist is treating this trade with permanent discomfort.” 3-31-’18 (from my #landsienanaturalbook).

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? In your case, what stimulates your imagination?

I prefer the union of both imagination and knowledge. When you decide to become an artist, you enter into a state of reverie or permanent daydream, because you live it 24/7, there is no escape. And I am quite eclectic, the most difficult thing for me is not imagination, but deciding which idea or which image should I turn into matter, into art.

“Ka’aru nº1” (atardecer) (óleo sobre lino - 130x200cm - 2020)

Stills #1, Marrone Rossiccio Transparente (oil on aluminium - 20×35cm - 2017)

Enrique Collar

@collar.enrique

A pesar de la enorme destreza técnica, la obra de Collar busca un “algo” mucho más profundo y complicado de conceptualizar que mero tecnicismo, se trata de embarcar una búsqueda -un viaje que casi nunca termina- por las cualidades intrínsecas que hacen al arte una vivencia emocional, y de la obra de este artista, el testimonio de una vida entera de experiencias.

Artista visual y realizador audiovisual. Nace en Paraguay en 1964. Emigra a Argentina en 1971. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano en 1988. Desde 1989 realiza exposiciones individuales y colectivas participando en eventos internacionales de arte como la BP Portrait Award que se realiza en la National Portrait Gallery de Londres. En el 2010 obtiene el primer premio de “Figurativas” organizada por el Meam Museum de Barcelona. En abril de 2018 presenta oficialmente sus primeras pinturas panorámicas en 360 grados para VR en la Feria de Arte KunstRai-Amsterdam.

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “El arte de la pintura” de Johannes Vermeer
- Un disco: “La grasa de las capitales” de Serú Girán
- Una película: “The match factory girl” de Aki Kaurismäki (1990)
- Un libro: “Hijo de hombre” de Augusto Roa Bastos.
- Una comida: Poké Bowl con salmón y cerveza ámbar

A visual artist and audiovisual producer, he was born in Paraguay in 1964 but emigrated to Argentina in 1971. He graduated from the Manuel Belgrano National School of Fine Arts in 1988. Since 1989 he has held solo and group exhibitions, participating in international art events such as the BP Portrait Award held at the National Portrait Gallery of London. In 2010 he obtained the first prize of ‘Figuratives’ organized by the MEAM. In April 2018 he officially presented his first 360 degree panoramic paintings for VR at the KunstRai-Amsterdam Art Fair.

The Garden of Earthly Delights:

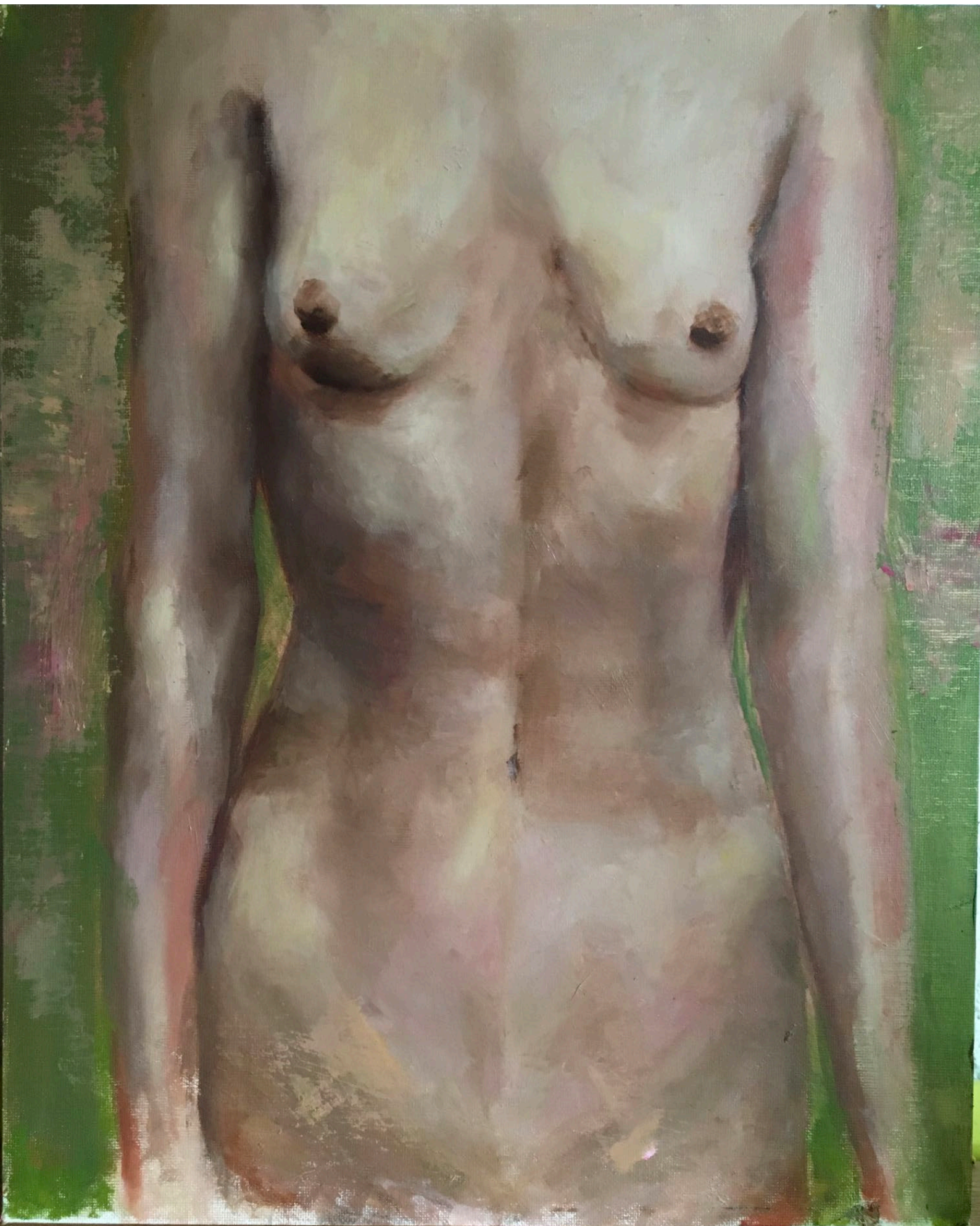
- A painting: “The art of painting” by Johannes Vermeer
- An album: “La grasa de las capitales” by Serú Girán
- A film: “The Match Factory Girl” by Aki Kaurismäki (1990)
- A book: “Son of Man” by Augusto Roa Bastos.
- A meal: Poke Bowl with salmon and amber beer

Anna Piazza

Esta artista italiana, radicada en España, ha visto a su propuesta nacer durante la pandemia, y desde entonces la ha desarrollado en compañía de sus profundos conocimientos en filosofía. “Cuanto más fui profundizando mi interés por el arte, también mis intereses filosóficos fueron cambiando” nos comenta. Además, nos habla de su interesante serie “Révélations”, que busca reivindicar la humanidad de algunos de los sectores sociales más marginalizados.

This Italian artist -currently based in Spain- saw her interest in art bloom during the pandemic, and since then she has nurtured it with her deep knowledge of philosophy. “My philosophical interests changed as I deepened my interest in art” she claims. In addition, she talks about her series “Révélations”, which seeks to represent the humanity of people who have been heavily marginalized.

Révelations III (óleo - 70x50)

“Con mis cuadros quise rescatar la humanidad de personas excluidas socialmente”

Naturalez muerta (óleo - 38x46)

Usted es de Milano, Italia, pero está viviendo en Madrid, España. ¿Hace cuánto se produjo ese cambio y qué ha significado para su carrera?

Al finalizar mis estudios de filosofía en Milán me mudé a Alemania, donde había ganado una beca que me permitió escribir una tesis doctoral sobre la fenomenología de la religión de un filósofo alemán del siglo pasado, Max Scheler. Viviendo en Alemania y no haciendo casi otra cosa que estudiar y escribir, empecé a desarrollar una exigencia de “arte” que veía que tenía una función liberatoria y terapéutica para mí. Al mudarme a Madrid hace 5 años, no me quitaba de la cabeza la idea de hacer un máster u otro doctorado en historia del arte o bellas artes, pero mi gran sed de arte encontró entonces una primera salida al empezar a dibujar en una academia de arte de Madrid, La dinamo creativa.

¿Cómo fue este inicio en la pintura?

De forma casi fortuita. En la academia donde dibujaba mi profesora siempre remarcaba el hecho de que no tenía paciencia con el dibujo, y que me pusiera entonces a pintar, algo que yo no contemplaba, ya que la pintura me parecía algo superior e inalcanzable. Gracias a su empuje empecé. Fue el año de la cuarentena, y en ese sentido tuve una cuarentena fructífera, porque fue un periodo que me permitió empezar a explorar y descubrir eso que se convertiría en mi mayor pasión.

Es profesora de filosofía en la Universidad ¿cómo es esa experiencia? ¿Hay algún punto de contacto entre esa profesión y su carrera como pintora?

Cuanto más fui profundizando mi interés por el arte, también

mis intereses filosóficos fueron cambiando, y empecé a escribir artículos sobre cuestiones de filosofía estética, el problema de la imaginación, de la forma, de la belleza, etc. en diferentes autores. Aunque por el momento no pueda dar clases de arte en los grados a los que estoy afiliada, sí estoy impartiendo un curso de doctorado sobre la historia de la filosofía estética.

Cuéntenos sobre el cuerpo de obra que nos presenta. Vemos figura humana y bodegones.

Las figuras que presento pertenecen a una serie que he llamado “Révélations”, del nombre de un catálogo de un fotógrafo, Javier Viver: en este catálogo él recogió antiguas fotos (de entre los años 1875-1918) del archivo de Le Salpêtrière, un hospital psiquiátrico de París, en donde se muestran enfermos en poses que parecen comunicar una relación con la transcendencia. Yo elegí algunas de ellas y las interpreté, justamente queriendo mostrar la fina línea que puede existir entre lo que los hombres entendemos como enfermedad mental y lo que puede significar una experiencia fuera de lo común. Evidentemente, la mentalidad cientificista de la época no permitía tratar a estas personas como alguien quizá con una sensibilidad fuera de lo normal, y con mis cuadros yo quise rescatarles y enseñar la profunda humanidad que puedan esconder personas que entonces fueran tachadas y excluidas socialmente. Por otro lado, los bodegones representan la sencillez de lo que está delante de nosotros, objetos cotidianos muy comunes que sin embargo están ahí, nos dicen algo, y que la pintura permite transfigurar, ayudándome a entrar en una relación con ellos, con la realidad.

“With my paintings I wanted to showcase the humanity of socially marginalized individuals”

You are from Milano, Italy, but you are currently living in Madrid, Spain. What has it meant for you and your career to switch locations?

After finishing my philosophy studies in Milan, I moved to Germany, where I had won a scholarship that allowed me to write a doctoral thesis on the phenomenology of religion of a German philosopher of the last century: Max Scheler. Living in Germany and doing almost nothing besides studying and writing, I began to develop an urgency for “art” that had a liberating and therapeutic purpose for me. And when I moved to Madrid five years ago, I couldn’t get out of my head the idea of doing a master’s degree or another doctorate in Art History or Fine Arts, but then my great thirst for art found a first outlet when I started drawing at an art academy in Madrid: La dinamo creativa.

And how did you start painting?

Almost fortuitously. In the academy where I was drawing, my teacher would always point out the fact that I had no patience, and that I should start painting, something that I did not contemplate at the moment, since I deemed painting as something superior and unattainable. I started thanks to his push. It was the year of quarantine, and in that sense I had a fruitful quarantine, because it was a period that allowed me to start exploring and discovering what would soon become my greatest passion.

You are a professor of philosophy at the University. Is there a relation between that profession and your career as a painter?

My philosophical interests changed as I deepened my interest in art, and I began to write articles on issues regarding the philosophy of aesthetics, the problem of imagination, form, beauty, etc. of different authors. Although at the moment I cannot teach art classes in the degrees to which I am affiliated, I am teaching a doctoral course on the history of aesthetic philosophy.

Tell us about the body of work you have presented us. We notice human figure and still lifes.

The figures that I present belong to a series that I have called “Révélations”, based in the name of a photographer’s catalog, Javier Viver: in this catalog he collected old photos (between the years 1875-1918) from the Le Salpetriere archive, a psychiatric hospital in Paris, where patients are shown in poses that seem to communicate a relationship with transcendence. I chose some and interpreted them, precisely wanting to showcase the fine line that can exist between what men understand as mental illness and what an unusual experience can mean. Evidently, the scientific mindset of such times would never allow these people to be treated as mere individuals with unusual sensitivity, so with my paintings I wanted to showcase the profound humanity of people who were then crossed out and socially excluded and represent them in a different light.

Acuarela I (acuarela - 21X30)

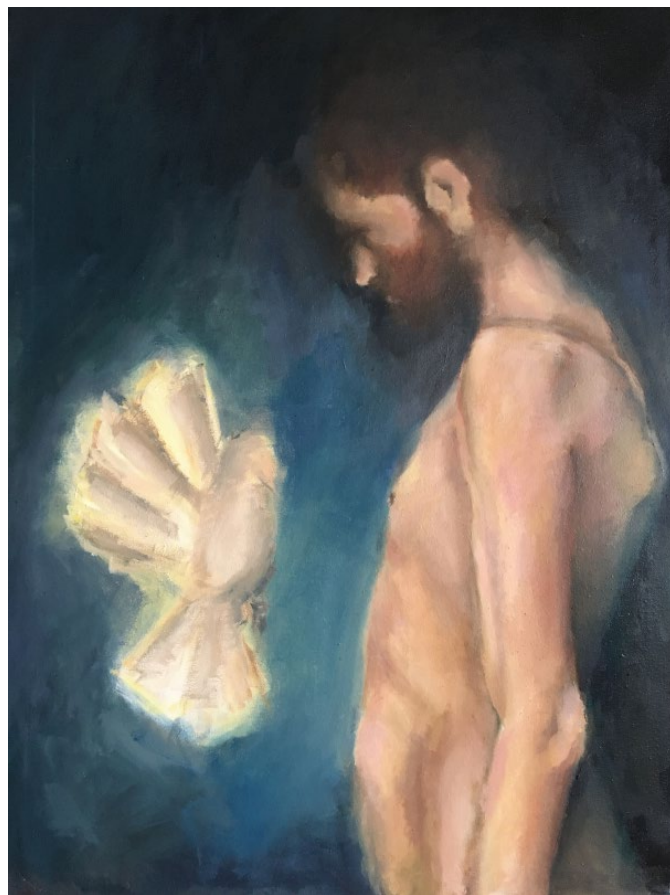
Acuarela II (acuarela - 21X30)

Usa óleo, pero además con acuarela. ¿Cómo se lleva con cada técnica?

Mi pasión realmente es el óleo, es más exigente y a la vez da una gran satisfacción; la acuarela, por lo menos por cómo la utilizo yo, me permite quizá una mayor libertad en la expresión, y permite un uso de la mancha que disfruto mucho. Sin embargo, el óleo, siendo más materico, me da más la sensación de estar creando algo, y de “empastarme” más con la realidad.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein ¿Está de acuerdo? En su caso ¿cómo surgen las ideas? ¿Qué estimula su imaginación?

Estoy de acuerdo, y creo de hecho que la imaginación guía el conocimiento. Las ideas para mí siempre surgen de un suceso y de la relación con la realidad, de algo que me impacta y me lleva a explorarlo más, hasta que no descubro que hay algo mío que ese suceso ha despertado y que tengo que sacar a través de la obra.

Solitude (óleo - 41x33)

Révélations II (óleo - 46x33)

On the other hand, still lifes represent the simplicity of what is in front of us, regular everyday objects that are nevertheless always there, communicating something, and that can be transfigured through painting, which helps me to enter into a relationship with them, with reality itself.

You use oil, but also watercolor. How do you get along with each technique?

My passion is oil painting, since it is more demanding and at the same time it gives a great satisfaction; watercolor, at least for how I use it, perhaps allows me a greater freedom of expression, as well as a use of the stain that I really enjoy. However, the oil, being more material, gives me that feeling of creating something, and I feel more “dwelled” in reality.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? In your case, what stimulates your imagination?

I agree, and I do believe that imagination guides knowledge. For me ideas always arise from an event and from the relationship with reality, from something that impacts me and leads me to explore it further, which then leads me to discover something inside me that has been awakened by said event, and that I have to make appear through a work of art.

Anna Piazza

@_anna_piazza_8

Las acuarelas de Piazza son simples y en simultáneo indescifrables, porque mucho más que tinta y agua, la obra de esta artista es un recorrido al corazón y el alma de personas que sufren una enfermedad mental y, al mismo tiempo, la marginalidad social. Acá observamos qué sucede cuando el arte se detiene a hacer las preguntas que por mucho tiempo nadie quiso hacer.

Nacida en 1987 en Varese, Italia; radicada en Madrid desde hace cinco años. Completó los estudios de filosofía en Milán y se mudó a Alemania, para escribir su tesis doctoral. Ahí empezó a desarrollar el interés por el arte, aunque sólo varios años después, una vez mudada a Madrid, empezará a dedicarse a la pintura, paralelamente al desarrollo de su actividad de profesora en la universidad.

El Jardín de Ophelia

- Una pintura: “Santa Caterina d’Alessandria” de Caravaggio.
- Un disco: “Rumours”, de Fleetwood Mac.
- Una película: “Trois couleurs: Blanc”, de Krzysztof Kieślowski.
- Un libro: “The blazing world”, de Siri Hustvedt.
- Una comida: Tarta Sacher acompañada de un vino dulce.

Born in 1987 in Varese, Italy; she has been living in Madrid for five years. She completed philosophy studies in Milan and then moved to Germany to write her doctoral thesis. It was there when she began to develop her interest in art, but only when she moved to Madrid she began to fully dedicate herself to painting along with her teaching activities at the university.

The Garden Of Earthly Delights

- A painting: “Saint Catherine of Alexandria” by Caravaggio.
- An album: “Rumors” by Fleetwood Mac.
- A film: “Trois couleurs: Blanc” by Krzysztof Kieślowski.
- A book: “The Blazing World” by Siri Hustvedt.
- A meal: Sacher cake accompanied by a sweet wine.

Betty Litewwka

De temática variada y pincelada suelta, la artista argentina se reúne con Revista Ophelia para discutir sobre su obra y sus maestros. “El arte nació conmigo. A los dos o tres años jugaba con lápices de colores y tizas y mis ojos se maravillaban con la magia que producían” comenta. Además, hablamos de la huella que Mendoza ha dejado en su arte, y sobre el espíritu inquieto que caracteriza a su estilo e intereses.

Edición de texto: Julián Reveco

Owner of a style with varied themes and loose brushwork, the Argentine artist meets with Revista Ophelia to discuss her work and her teachers. “Art was born with me. At two or three years old I was already playing with coloured pencils and chalk and my eyes would marvel at the wonders they created” she says. We also talk about the mark that Mendoza has left on her art, and about the eagerness of spirit that characterizes her style and interests.

Text editor: Julián Reveco

Nos observan - óleo sobre tela - 120 cm x 100 cm - 1998)

¿Qué puede decirnos de su ciudad? ¿Qué aspectos de la cultura de su país le enorgullecen?

Amo mi provincia, Mendoza, desde los cuatro puntos cardinales. Cada rincón tiene su encanto y su atracción. Al oeste, la Cordillera de Los Andes con ese coloso llamado Aconcagua y sus ríos descendentes. Al este, las uvas, los viñedos y los mejores vinos. Al sur se encuentran los encantos del Nihuil, sus frutos y sus minerales. Y al norte, los desiertos y sus dunas. Todo esto contribuye a la hora de dar color a una obra de arte. Tengo obras de cada uno de esos lugares a los que tanto amo.

¿Cómo comienza a pintar?

El arte nació conmigo. A los dos o tres años jugaba con lápices de colores y tizas y mis ojos se maravillaban con la magia que producían. A los seis ya asistía a la Escuela al Aire Libre que dictaba el maestro Lahir Estrella. Los domingos íbamos al Parque Gral. San Martín en un tranvía especialmente designado que recorría toda la ciudad.

Sus temas son variados, pero el retrato parece ocupar un lugar de privilegio en su cuerpo de obra. ¿Siempre lo ha trabajado?

El retrato siempre me ha fascinado. Aprendí a amar el retrato cuando entré a la Escuela Superior de Artes Plásticas de la UNCuyo (Mendoza). Rosa Stilerman de Ramponi, mi gran maestra,

no quiso que pasara por los cursos primarios, sino que me quiso en su curso superior, y sus enseñanzas me marcaron para siempre. Yo solo tenía quince años de edad. Por otro lado, en la escuela había modelo en vivo y yo solía entrar a la sala de desnudos con la complicidad de mi gran e inolvidable amigo Chipo Céspedes, pintor y escultor. Por mi vida pasaron excelentes maestros y cada uno de ellos aportó su sabiduría, y así pude lograr mis obras, tomando mi propia personalidad con distintas técnicas y materiales. Nunca terminé de aprender. Siempre hay algo nuevo para descubrir. El arte no tiene fin.

Estuvo vinculada al surrealismo durante un tiempo ¿es cierto?

Si. Es un periodo importante dentro de mi carrera, uno que desarrollé entre 1995 a 2000 y en el cual volqué a una realidad del momento todo lo que mi imaginación pedía. Y lo disfruté, pero mi inquietud y mi ansiedad por conocer más técnicas, más temas, mejores materiales me hacían cambiar constantemente de formas y figuras. No faltaban quienes me decían lo inquieta y apresurada que era por cambiar sin indagar o buscar más sobre cada cosa que me gustaba, pero yo solo quería pintar. Nunca pretendí atarme a “ismos” ni a estilos, siempre buscaba nuevas técnicas, ¡llegué a realizar obras en monotipos con rodillo directo! El arte me llama desde los lugares a donde quiera que vaya y yo voy en su búsqueda. Pintar, dibujar, para mí volar es eso.

“When I paint my hands are the wings of birds and butterflies”

What can you tell us about your city? What aspects of your country's culture make you proud?

I love Mendoza, from its center to its four cardinal points. Each corner has its charms and attractions. To the West, the Andes mountains with that colossus named Aconcagua and its descending rivers. To the East, the grapes, the vineyards and the best wines over here. To the South, the charms of The Nihuil, its fruits and minerals. And to the North, the deserts and their dunes. All of this has contributed to giving color to my art. I have works from each one of these places because I love them so much.

How did you start painting?

Art was born with me. At two or three years old I was already playing with coloured pencils and chalk and my eyes would marvel at the wonders they created. At six, I was attending the Escuela Aire Libre (“School in the outdoors”) taught by teacher Lahir Estrella. On Sundays we would go to The San Martin Park on a specially designated tram that traveled the whole city.

Your themes are varied, but the portrait seems to occupy a privileged place in your body of work. Have you always worked with it?

Portraiture has always fascinated me. I learned to love the art of the portrait when I entered the Superior School of Plastic Arts at the UNCuyo in Mendoza. Rosa Stilerman de Ramponi, my great

teacher, did not want me to go through the introductory courses, she wanted me in the superior ones, and her teachings there left a permanent mark on me. I was only fifteen years old. On the other hand, at school there was a live model course and I used to sneak out to the classroom with the help of my great and unforgettable friend Chipo Céspedes, a painter and sculptor. Excellent teachers went through my life and each one of them has contributed to my journey with their wisdom, which helped me to achieve my style, taking my own personality with different techniques and materials. I never stop learning. There is always something new to discover. Art has no end.

You dabbled in surrealism for a while, is that true?

Yes. It was an important period in my career, one that I developed between 1995 and 2000. I would make a reality out of everything that my imagination asked me to. And I enjoyed it, but my eagerness and my readiness to keep learning more techniques, more themes and more about materials made me change shapes and figures in a constant manner. There were a lot of people who would complain about how restless and impatient I was for switching styles instead of keep researching deeper and deeper about each thing that I would dabble in, but I just wanted to paint. I never tried to tie myself to “isms” or styles, I was always looking for new techniques. Art calls me from the places it wants me to go, and I go in search of it. Painting, drawing, that's flying for me.

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

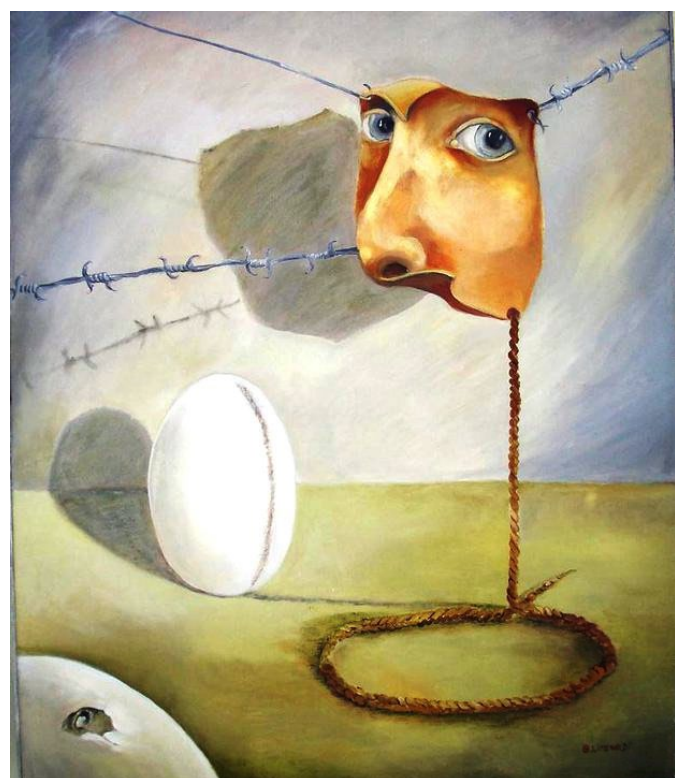
He participado en numerosos concursos y en diversas convocatorias de arte, tanto en muestras individuales como colectivas. En cuanto a los salones, he recibido premios, menciones, distinciones especiales y honoríficas. Actualmente sigo en actividad, siempre pintando, aunque no participo en ningún certamen. En cuanto a los jurados, mi opinión es que deberían rotar y cambiar en cada uno de ellos, porque siempre se invitan a los mismos y eso perjudica o beneficia a ciertos participantes.

Es innegable que el arte tiene un impacto profundo en las personas. ¿Qué efecto le produce pintar?

¡Para mí, pintar es volar! No hay nada más atrapante y maravilloso. Son los momentos en los que el reloj no tiene tiempo. Cuando pinto mis manos son alas de pájaros y mariposas que anidan en colores sobre el vacío de las telas.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein. ¿Está de acuerdo? En su caso, ¿qué estimula su imaginación?

Sí, la imaginación es preponderante en mis obras. No recorro a la rigidez para dar forma, y prefiero darle libertad a mis obras, soltarlas, así que estoy de acuerdo.

Así vivimos (Óleo sobre tela - 1998)

How do you get along with contests, exhibitions and juries?

I have participated in numerous art contests, and in plenty of individual and collective exhibitions as well. I have received awards, mentions, special and honorary distinctions. And while currently I am still active, always painting, I do no longer participate in contests. And when it comes to the juries, my opinion is that they should switch who the juries are in every contest, because I notice they always invite the same ones, which can harm or benefit certain participants.

It is undeniable that art has a profound impact on people. What effect does painting have on you?

For me, painting is flying! There is nothing more captivating and wonderful. These are the moments when the clock has no time. When I paint my hands are the wings of birds and these butterflies nest in colors on the blankness of the canvas.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? In your case, what stimulates your imagination?

Yes, imagination is predominant in my works. I don't resort to rigidity to give shape, and I prefer to give my work freedom. I want to let loose, to let them go, so I agree with that quote.

Betty Litewka

@bettylitewka

La pincelada de esta artista puede ser suelta si la obra lo requiere, pero también definida si la composición lo demanda, creando un realismo que no le tiene miedo a lo lúdico y lo espontáneo, el reflejo de un arte que solo un espíritu inquieto y cambiante podría crear.

Nació en Mendoza, Argentina, en 1940. Cursó en la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó decenas de muestras, individuales, colectivas en el país como en el extranjero. Se destacan la invitación del Consulado Argentino en Chicago, EEUU (2000); la invitación de la Universidad de Montana, Departamento de Agricultura, donde participó en un concurso de pintura obteniendo el 2do premio. Medalla de Honor por la Federación Gaucha de Mendoza por su obra tradicionalista. Mención Honorífica por la Legislatura de la Provincia de Mendoza en 2018.

El Jardín de las Delicias:

- Una pintura: "La gioconda" de Leonardo Da Vinci
- Un disco: Concierto Nro°1 para violín y orquesta de Tchaikovski.
- Una película: "Cinema Paradiso" Giuseppe Tornatore.
- Un libro: "El Tercer Ojo" Lobsang Rampa.
- Una comida: Todas las que preparaba mi madre, de origen polaco y que aprendí a elaborarlas, las acompaño con agua mineral no obstante saboreo en alguna ocasión un buen Malbec, propio de mi tierra...

She was born in Mendoza, Argentina, in 1940. She studied at the Higher School of Plastic Arts of the National University of Cuyo. She has made dozens of exhibitions, both individual and collective in the country and abroad. Some of the most important exhibitions were the invitation from the Argentine Consulate in Chicago, USA (2000) and the invitation of the University of Montana, Department of Agriculture, where she participated in a painting contest obtaining the 2nd prize. Medal of Honor by the Gaucha Federation of Mendoza for her traditionalist work. Honorable Mention by the Legislature of the Province of Mendoza in 2018.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: "La gioconda" by Leonardo Da Vinci
- One disc: Concerto No. 1 for violin and orchestra by Tchaikovsky.
- A film: "Cinema Paradiso" by Giuseppe Tornatore.
- A book: "The Third Eye" by Lobsang Rampa.
- A meal: The ones by my mother, of Polish origin. I accompany them with mineral water, or a good Malbec wine.

Claudia Toledano

La artista argentina-española y pintora realista ha conversado con Revista Ophelia para relatar sus inicios en una infancia marcada por el arte, y el carácter intimista de su propia obra. “Yo pinto lo que veo y lo que veo es lo que me rodea y lo que amo”, expresa. Además, cita a sus profesores más influyentes, y comparte impresiones sobre el potencial sanador del acto de crear.

Edición de texto: Julián Reveco

The Argentine-Spanish artist and realist painter has spoken with Ophelia Magazine to discuss her beginnings in a childhood driven by art, and the intimate nature of her own work. “I paint what I see and what I see is what I love,” she says. In addition, she cites her most influential teachers, and shares her impressions about the healing potential of the act of creation.

Text editor: Julián Reveco

Mianda (óleo - 29x33cm - 2019)

“El arte salva, mueve montañas”

Serie Murga (óleo - 87x57cm - 2017)

Usted incursionó primero en la música. ¿No es así?

Así fue ciertamente. Cuando era pequeña mi padrastro y mi madre tenían una escuela de música y teatro: la Escuela de Música y Teatro de Buenos Aires, en la calle Viamonte y Montevideo. Ahí todo era Arte. Mi padrastro fue percusionista, así que aprendí precozmente a tocar la batería con un manual llamado Podemski, el cual te habilitaba para dar clases de Música Rítmica Aplicada. A los trece añitos de edad ya estaba dando clases a un aforo de treinta alumnos, toda una experiencia.

¿Cómo fue su inicio en la pintura?

La escuela impartía muchas disciplinas musicales: canto, guitarra, bajo, batería y saxofón, además de clases de teatro que entonces impartía mi madre. En ese ambiente resultaba imposible no aprender y no amar lo que se oía todo el tiempo. Por otro lado, esporádicamente se presentaban muestras pictóricas y talleres literarios. Se trataba de una época muy avanzada en la cultura de la ciudad. Sin embargo, en el año 1978, mis padres, hartos del ambiente político del país, emigraron a España y de a poco fueron reuniendo allí a toda la familia. Yo llegué a España en el año 1981, con solo 19 años. Así comienza mi periplo con la pintura.

Siempre había tenido inquietud por esa disciplina, así que empecé mi camino pintando acuarelas y vendiéndoselas a los turistas de la Costa del Sol. Y después la historia continuó...

Ha tenido muchos maestros. Algunos que destacan son Irene Ciunel, Hugo Urlacher, Luis García Mozos, Carmen Mansilla, Ricardo Celma y Darío Mastrosimone. ¿Qué fue lo más significativo del aprendizaje con ellos?

Ellos fueron los maestros que tuve a lo largo de estos años, pero los que más aportaron a mi quehacer fueron Don Luis, genio y figura de la pintura que me miró y me dijo: tú puedes; Carmen Mansilla, a la que admiro profundamente no solo por lo que me enseñó sino por su trayectoria, una mujer ante todo y una pintora talentosa, ¡un ejemplo a seguir! Y finalmente, el querido Ricardo Celma, alguien generoso como pocos y que me lo enseñó casi todo, siempre haciendo hincapié en ser yo misma.

Sus temas y estilos como pintora realista varían bastante. ¿Responde a una búsqueda inconsciente?

Algunos están basados en la formación que voy adquiriendo. Pero allí dónde el color esté “a full” es donde se encuentra mi esencia.

“Art saves, it moves mountains”

You first dabbled in music. Is it true?

It is certainly true. When I was little, my stepfather and my mother had a music and theater school: The School of Music and Theater of Buenos Aires. Everything was art there. My stepfather was a percussionist, so I was very little when I learned how to play the drums and I did so with a manual called Podemski, which enabled you to teach Applied Rhythmic Music. At the age of thirteen, I was already giving classes to a room of thirty students. Quite an experience.

And how did you start painting?

The school taught many musical disciplines: singing, guitar, bass, drums and saxophone, as well as theater classes that my mother used to teach at the time. On the other hand, from time to time the school would organize pictorial exhibitions and literary workshops. In that environment it was impossible not to learn and not to love art. It was a very advanced time in the culture of the city. However, in 1978, my parents -fed up with the country's political climate- emigrated to Spain and as time went by, they got the whole family there. I arrived in Spain in 1981 when I was only 19. That's when my journey with painting began. I always felt interested in this discipline, so I started my path painting watercolors and selling them to tourists on Costa del Sol. And then the story continued...

You have had many teachers. The ones that stand out are

Irene Ciunel, Hugo Urlacher, Luis García Mozos, Carmen Mansilla, Ricardo Celma and Darío Mastrosimone. What was the most significant thing about studying with them?

They were the teachers I had throughout these years, but the ones who contributed the most to my work were Don Luis, a genius and an eminence in painting who looked at me and told me: you can do it. Then Carmen Mansilla, whom I deeply admire not only for what she has taught me so far but for her career as well, a woman above everything else and a talented painter, such an example to follow! And finally, dear Ricardo Celma, an extremely generous person who has taught me almost everything I know, always putting emphasis on being yourself.

Your themes and styles as a realist painter vary quite a bit.

Does it respond to an unconscious search?

Some of these works are inspired by the training I am acquiring. But the places that are filled with color are where my essence can be found.

Do you think art has a therapeutic side?

Totally. Art saves, it moves mountains, it brings people closer, it is almost always kind. It keeps you in an alpha state of constant meditation, it makes you grow widely in knowledge, it brings you closer to the beauty of things, to spiritual peace, to the calmness of everyday life.

Una mujer normal (óleo - 87x57cm - 2017)

Serie Murga III (óleo - 57x83cm - 2017)

We can deduce that there is a close relationship between what you paint and your reality...

Indeed. I paint what I see and what I see is what surrounds me and what I love, so whoever follows my work can intuit my world. It's simple: I am what you see, if you know how to interpret it. Anyway, I'm also open to anyone making up a good story out of what he sees. Ha, it all adds up!

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? What stimulates your imagination?

Knowledge is limited. It might be clear, but getting it into your neurons can take a lifetime or two or maybe three, ha! However, imagination makes us dream, so it's infinite. Ideas, at least mine, arise from intuition, I don't have a pattern of behavior to create, but when the idea comes, it arises from what surrounds me, and then all my knowledge resources activate in order to help me, and the technological ones are useful too.

**Una grave enfermedad la inspiró a empezar a pintar. ¿Pien-
sa que el arte tiene un lado terapéutico?**

Totalmente. El arte salva, mueve montañas, acerca a la gente, es amable casi siempre. Te mantiene en un estado alfa de meditación constante, te hace crecer ampliamente en conocimiento, te arrima a la belleza de las cosas, a la paz espiritual, a la calma del día a día.

**Podemos deducir que hay una relación estrecha entre lo que
su pinta y su realidad. ¿No es así?**

Efectivamente. Yo pinto lo que veo y lo que veo es lo que me rodea y lo que amo, así que el que sigue mi obra puede intuir mi mundo. Es simple: lo que ves es lo que soy, si sabes cómo interpretar. De todas formas, también estoy abierta a que cualquiera invente una buena historia de lo que ve. Ja, ¡todo suma!

**“La imaginación es más importante que el conocimiento.
El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación
no”, expresó Albert Einstein. ¿Está de acuerdo? ¿Qué estu-
mula su imaginación?**

El conocimiento es limitado, puede ser claro, pero meterlo en tus neuronas puede llevarte toda una vida o dos o tres jajajaja La imaginación nos hace soñar, así que es infinita. Las ideas, al menos las mías, surgen de la intuición, no tengo un patrón de comportamiento para crear, pero cuando llega la idea, que surge de lo que me rodea, ahí se activan todos mis recursos, entre los cuales los tecnológicos ayudan también.

Los cuatro estados (óleo - 100x80cm - 2022)

Claudia Toledano

@claudia_toledano_art

El arte de Toledano es delicado y armonioso, repleto de sonrisas plácidas y miradas huidizas, un testimonio de la vida interior de su creadora, pero también una invitación a imaginar. Crear es sanador no solo por su potencial para la introspección, sino porque puede embadurnar a la simpleza de la cotidianidad en belleza y candidez.

Nació en Buenos Aires, Argentina el día 4 de abril. Su formación musical se gesta en la Escuela de Música y Teatro de Buenos Aires. Más tarde se volcará totalmente a las artes pictóricas de forma autodidacta. Reparte su estancia entre España, Portugal y Argentina, procurando mantenerse siempre en las estaciones templadas y estivales. Reside actualmente en la ciudad de Carhué, Provincia de Buenos Aires. En marzo de 2015 abre las puertas de su taller y comienza a impartir clases. Sus maestros más importantes son Luis García Mozos, Carmen Mansilla y Ricardo Celma.

El Jardín de las Delicias:

- Una pintura: "El Primer Duelo" de William Adolphe Bouguereau.
- Un disco: "Come Away With Me" de Norah Jones.
- Una película: "Magnolia" de Paul Thomas Anderson.
- Un libro: "Cien años de soledad" de Gabriel García Marquez.
- Una comida: Un buen asado argentino acompañado de un exquisito Malbec.

She was born in Buenos Aires, Argentina on April 4th. She first developed her musical training in the School of Music and Theater of Buenos Aires, but later she would completely turn to the pictorial arts in a self-taught manner. She switches places between Spain, Portugal and Argentina, always trying to stay in the warm and summer seasons. She currently resides in the city of Carhué, Province of Buenos Aires. In March 2015 she opened the doors of her first workshop and began teaching there. His most important teachers are Luis García Mozos, Carmen Mansilla and Ricardo Celma.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: "The First Duel" by William Adolphe Bouguereau.
- An album: "Come Away With Me" by Norah Jones.
- A movie: "Magnolia" by Paul Thomas Anderson.
- A book: "One Hundred Years of Solitude" by Gabriel García Marquez.
- A meal: A good Argentine barbecue with an exquisite Malbec wine.

Flo Giovanni Pacini

Artista argentina y defensora del oficio, Giovanni Pacini conversa con Revista Ophelia sobre distintos temas, desde las distintas experiencias en su formación que moldearon su perspectiva hasta el trasfondo de su obra, en donde lo cotidiano es enmarcado en infinitas posibilidades. “Así surgen las historias o los poemas en cada pintura”, dice.

Edición de texto: Julián Reveco.

An Argentine artist and defender of the importance of craftsmanship, Giovanni Pacini talks with Ophelia Magazine about different topics, such as the different experiences during her formation that have shaped her perspective, to the inner meanings of her work, where the ordinary is framed within infinite possibilities. “This is how stories and poems emerge in each painting,” she says.

Text editor: Julián Reveco.

Rapto (óleo - 45x35cm - 2019)

“La técnica es un vehículo imprescindible”

Abundancia (óleo - 330x200cm - 2020)

Usted ha tenido la posibilidad de hacer talleres de dibujo y pintura en la Grand Central Academy (New York), en la Florence Academy (Firenze) y en la Fine Arts Academy (Köln). ¿Qué puede contarnos de esas experiencias?

Fueron experiencias mágicas, de no-tiempo, sobre todo en Florence Academy. Como había cortado con mi rutina de oficina en BS.AS, mi experiencia en dicha academia me permitió pasar todo el día y cada día dibujando y pintando, siempre rodeada de obras de los grandes maestros, y así entendí que todos hemos sido llamados a la vida para ir lento, para llenarnos de luz, para brillar y conectarnos con lo que más amamos. Volví a casa con esa sensación y decidí montar mi propio taller, mi propia vida-pintura.

¿Qué desafíos implica formarse con artistas de la talla de Lula Mari, Ariel Gulluni o Martín Palottini?

Al formarme con Lula Mari aprendí que, como pintora, una tiene una gran responsabilidad: estar ahí presente frente al atril, encarando una disposición absoluta de apertura, quitándonos del medio y dejando que “la cosa suceda”. Ariel me enseñó la grandeza de la técnica en el oficio, y Martín, la vitalidad de la composición. A ellos les estoy extraordinariamente agradecida.

¿Hay una historia detrás de cada cuadro?

Para mí la pintura debe combinar (al menos) dos elementos. Primero, el concepto de “Compromiso consciente” de Zatonyi. Aquí entraría la parte “política” si se quiere; es decir, quien pinta

debe elegir reproducir la ideología del poder dominante o rechazarla. Ciertamente, no de forma literal, sino de manera poética o simbólica. Y segundo, la magia y la conexión con la totalidad, con la naturaleza, aquel momento de admiración o gratitud ante la posibilidad de ser parte de este todo, aunque muchas veces pueda ser doloroso. Así surgen las historias o los poemas en cada pintura, historias que resignifican relatos atemporales, que dialogan con otras épocas y pintores, o que revierten la relación desigual, tan arraigada en nuestra cultura en la que la mujer está para ser vista y el varón es el sujeto portador de la mirada y la acción. Historias que hablan de la magia y de la importancia del medio ambiente. Historias de belleza en las heridas.

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

A diferencia de otras técnicas, la pintura al óleo -al menos de forma tradicional académica- parte de las tinieblas, de una masa oscura e indefinida. A medida que se avanza con una obra van surgiendo múltiples caminos, infinitas posibilidades, pero lo que sí o sí sucede es que, capa tras capa, se van agregando valores intermedios, se va aclarando la cosa, se va armando. Para mí una pintura nunca está terminada hasta que no aparece una luz plena que transforma todo en algún lugar frecuentemente inesperado. Cuando siento que comprendo, al menos momentáneamente, algo de lo que sucede en mi vida o en la vida en general, aparece esa magia, esa potencia en la pintura. ¿O acaso es al revés? Alumbra...

“Craftsmanship is essential”

You have had the opportunity to take drawing and painting workshops at the Grand Central Academy (New York), the Florence Academy (Firenze) and the Fine Arts Academy (Köln). What can you tell us about these experiences?

These were magical, timeless experiences, especially the one at the Florence Academy. Due to the fact I quitted my office routine at BS.AS, my experience at the academy allowed me to spend 24/7 drawing and painting, always surrounded by the works of the great masters. That experience made me understand that all of us have been called to take it easy, to be filled with light, to shine and connect with what we love the most. I returned home with that feeling and decided to set up my own workshop, make my life a painting.

What are the challenges of being a student of artists of the trajectory of Lula Mari, Ariel Gulluni or Martín Palottini?

When I studied with Lula Mari I learned that, as a painter, you have a great responsibility: to be there, in front of the canvas, absolutely willing to open up, to get out of the way and “let things happen”. On the other hand, Ariel taught me the greatness of craftsmanship, and Martín, the vitality of composition. I am extremely grateful to all of them.

Is there a story behind each painting?

For me, a painting must combine (at least) two elements. First, Zatonyi’s concept of “Conscious Commitment”. This is where the “political” part would enter if you will. It means that whoever

paints must choose to either reproduce the ideology of the dominant power or to reject it. Not literally, but poetically or symbolically. And secondly, it needs to have the magic and the connection with a sense of completeness, with nature, with a moment of admiration or gratitude at the possibility of being part of this wholeness, even if it’s often painful. This is how stories or poems emerge in each painting, stories that give new meaning to already timeless stories, that begin a conversation with other time periods or painters, that undo unequal relationships, for example the ones rooted in our own culture in which women are to be seen and men are the ones who do ‘the seeing’ and the ones who take action. Stories that talk about magic and the importance of the environment. Stories about the beauty in the wounds.

What’s the relationship between what you paint and your reality?

Unlike other techniques, oil painting -at least in a traditional, academic way- comes from darkness, from an indefinite mass. As the work progresses, multiple paths emerge, infinite possibilities, but something that must happen is the appearing -layer after layer- of intermediate values which make things become clearer and make things fit together. For me, a painting is never finished until a light appears in some usually unexpected place, a light with the ability to transform it all. When I feel that I understand -at least momentarily- something about my life or something about life in general, that’s when this magic appears, the power of painting. Or is it the other way around? It’s enlightening.

Mar en el cielo (óleo - 200x100cm - 2019)

¿Qué entiende por ‘arte contemporáneo’?

Hoy en día creo que el concepto de arte se limita a algunas piezas exitosas avaladas por curadores y críticos y que no tienen significado por sí mismas, sino que requieren de explicaciones, alejándose así del receptor. Una pintura, una canción, una película ansían un encuentro con un otrx a quién afectar, pero también buscan cierta distancia contemplativa, cierta opacidad capaz de generar conmoción, de cuestionar, de incomodar. Y para esto, la técnica es un vehículo imprescindible.

Noto muchos animales en sus cuadros...

La pintura es alojar las leyes universales desde lo particular que nos atraviesa. La naturaleza nos recuerda la alegría, nos sana de manera cotidiana. Los gatos son mágicos, son mi particular.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Einstein ¿Está de acuerdo? ¿Qué estimula su imaginación?

Estoy de acuerdo con Einstein. Por supuesto, el conocimiento de la técnica es fundamental. Pero no creo que sea el fin último. La pintura va más allá del conocimiento. ¿Acaso una pintura no es un documento que prueba un momento de conexión con lo ilimitado? Como dice Tarkovsky, una revelación.

What does ‘contemporary art’ mean nowadays?

I believe that the concept of art is currently limited to some successful pieces endorsed by curators and critics that have no meaning by themselves, so they need to be explained by third parties, thus distancing themselves from the viewer. A painting, a song, a film yearns for an encounter with another, but they also seek to establish a certain contemplative distance too, a certain opacity capable of generating a commotion, a questioning, a disturbance in the viewer. And to accomplish this, craftsmanship is essential.

I notice many animals in your paintings...

Painting is the place to host and intertwine the universal laws inside the ordinary life that encompasses all of us. Nature reminds us of joy, it heals us on a daily basis. And cats in particular are magical, they are a part of my world.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Einstein. Do you agree? What stimulates your imagination?

I agree with Einstein. Of course, to know the technique is essential, but I don't think it's the ultimate goal. Painting goes beyond knowledge. Isn't a painting a document that proves a moment of connection with the limitless? As Tarkovsky says, a revelation.

Horizontes (óleo - 150x100cm - 2020)

Florencia De Giovanni Pacini

@flogiovannipacini

Existe una densidad en la obra de Giovanni Pacini, una belleza enmarcada en misterio, una danza de luces y colores enredada en sombras, propuesta que cobra vida a través de una increíble destreza pictórica, y cuya revelación puede ser, en simultáneo, hermosa y terrible. Así es la búsqueda de la luz en el arte, así sus revelaciones al artista.

Nació el 25 de agosto de 1988 en la Ciudad de Buenos Aires. Egresada de Diseño de Imagen y Sonido (UBA). Estudió en el taller de Lula Mari y durante este tiempo, ganó el Primer Premio en el Salón Joven del Museo Sívori. Completó talleres de dibujo, pintura e historia del arte en Grand Central Academy (New York), en Florence Academy (Firenze) y en Fine Arts academy (Köln). Expuso en lugares como el Museo Benito Quinquela Martín (Salón Tesis), el Museo Sívori, la Biblioteca del Congreso de la Nación, la Sociedad Rural Argentina y el Más Acá Club Cultural.

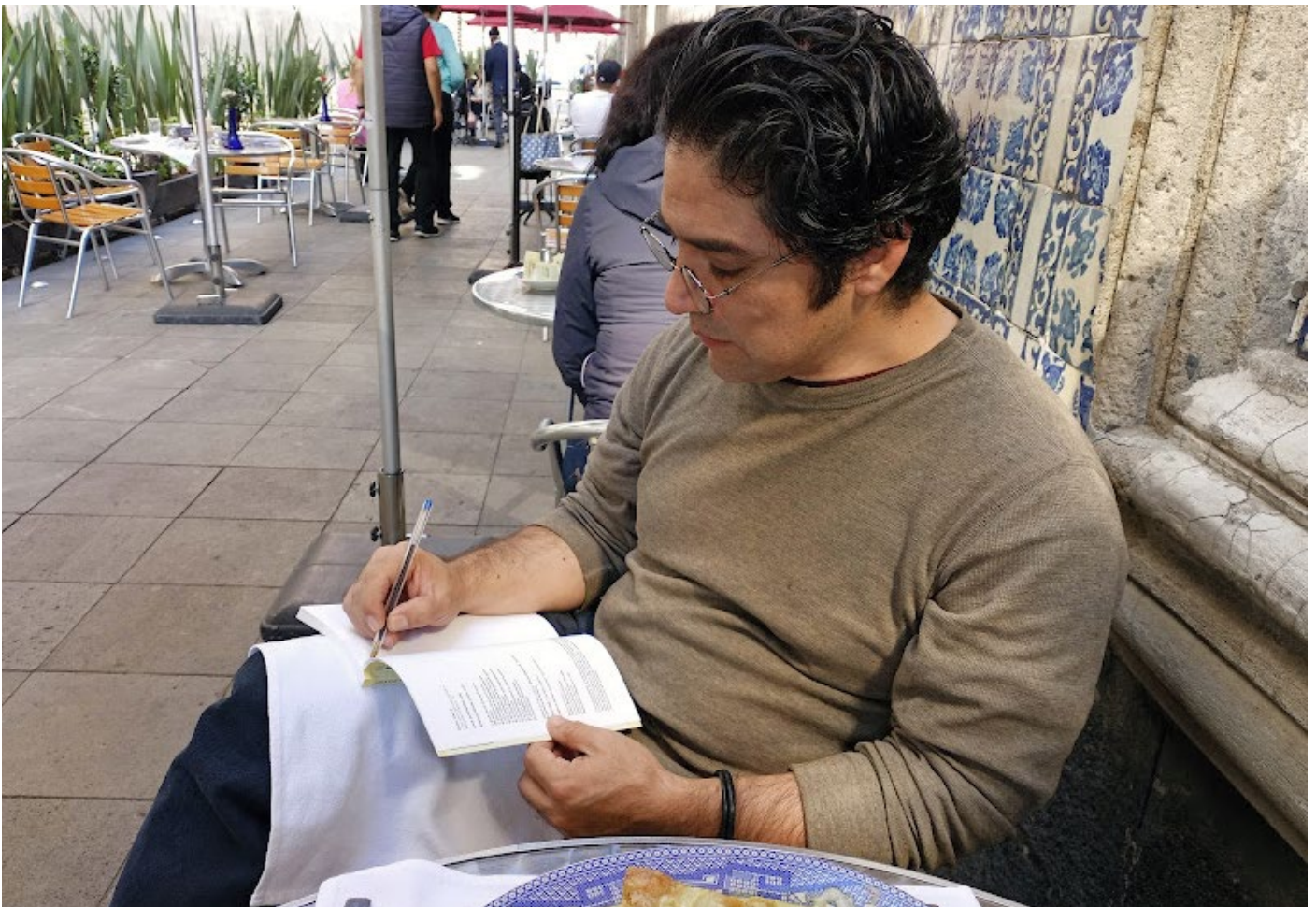
El Jardín de las Delicias

- Una pintura: "Ulises burlándose de Polifemo" de Joseph Mallord William Turner.
- Una canción: "El pájaro" de Lhasa de Sela.
- Una película: "Gritos y susurros" de Ingmar Bergman.
- Un libro: "Pechos y huevos" de Mieko Kawakami.
- Una comida: Pad Thai con vino tinto.

She was born on August 25, 1988 in the City of Buenos Aires. She graduated from Image and Sound Design (UBA). She studied in Lula Mari's workshop and during this time, won the First Prize in the Youth Hall of the Sívori Museum. She has completed drawing, painting and art history workshops at the Grand Central Academy (New York), the Florence Academy (Firenze) and at the Fine Arts academy (Köln). She has exhibited in places such as the Benito Quinquela Martín Museum (Salón Tesis), the Sívori Museum, the Library of the National Congress, the Argentine Rural Society and the Más Acá Cultural Club.

The Garden of Earthly Delights

- A painting: "Ulysses Deriding Polyphemus" by Joseph Mallord William Turner.
- A song: "El Pájaro" by Lhasa de Sela.
- A film: "Cries and Whispers" by Ingmar Bergman.
- A book: "Breasts and Eggs" by Mieko Kawakami.
- A meal: Pad thai with red wine.

Jordy Israel Alemán Romero

Arquitecto y artista, este pintor mexicano-español conocido como “Dr. Draw” destaca por una obra tan compleja como poética. En esta oportunidad dialoga con Revista Ophelia para compartir experiencias personales, desde sus inicios en la pintura hasta sus proyectos como tallerista. “El reto es mayor cuando la gente no está acostumbrada a una disciplina o rigor de aprendizaje” comenta. Además, reflexiona sobre la conexión que existe entre sus dos profesiones.

Edición de texto: Julián Reveco

An architect and artist, this Mexican-Spanish painter known as Dr. Draw stands out for a work that is both poetic and complex. On this occasion, he talks with Ophelia Magazine to share some of his personal experiences: from his early days in the painting world to his current projects as a workshop teacher. “The challenge is bigger when people are not used to the discipline or rigor of learning,” he claims. In addition, he reflects on the connections between his two professions.

Text editor: Julián Reveco

Claro de luna (óleo sobre tela - 50x35 - 2014)

“He iniciado una nueva etapa más introvertida”

¿Qué puede decirnos de su vida en Ciudad de México?

La CDMX es por excelencia un lugar prolífico en culturas, sabores, colores y condiciones sociales cuya constante es el contraste entre la desigualdad y cierta homogeneidad de situaciones que hacen a este país rico en su manera de abstraer la realidad. Sin embargo, aunque romantizar estas condiciones no hace la diferencia ni mejora las condiciones de la gente, me enorgullece la manera en la que este pueblo resiste los embates de la realidad. Y sobrevivir a una ciudad como Distrito Federal te permite sobrevivir en cualquier parte del mundo.

¿Cómo fueron sus inicios en la pintura? ¿Siempre tuvo facilidad?

Provengo de una familia humilde y me ha gustado dibujar desde una edad temprana. Nunca consideré ser pintor o algo así, pero siempre disfruté de expresarme a través de las formas y los dibujos, a través de todo lo que tuviese a mi alrededor en relación a lo gráfico. Me gustaba fomentar mi creatividad con algo que expresase mi manera de ser. Y si bien tenía facilidad, sin duda la práctica constante como resultado de realizar tantos bocetos y garabatos y demás cosas sin sentido me llevó a crear un mundo que ni yo mismo sabía que podía concebir.

¿Qué le aportó su formación como arquitecto?

Sin duda podría considerar que durante mi formación profesional complementé lo que por muchos años tuve como el resquicio de

una intención inconclusa en relación al espacio y al tiempo (cuyas constantes son parte fundamental en mi obra) y la arquitectura permitió esa integración en el subconsciente de historias determinadas desde que tengo uso de razón. Por otra parte, mi condición de exiliado por parte de mis padres me otorgó una búsqueda de mi propio espacio, y esa búsqueda se tradujo en un mundo que sugería una cosmogonía emparentada con alguien así de cercano como lo fue de algún modo mi principal influencia, Remedios Varo.

Ahora incursiona en la docencia a través de su taller Trazos. ¿Cuáles son los aspectos más gratificantes y desafiantes de enseñar a pintar?

El surgimiento del taller nació a raíz de la necesidad de reinventarme y establecer un diálogo entre la didáctica y el rescate de metodologías milenarias, las cuales no se asemejan a la parte académica porque son producto de un método personal y experimental en todas sus formas. Y sin duda resulta gratificante ver cómo los alumnos descubren y recrean cosas que anteriormente no se creían capaces de hacer, y también cuando llevamos sus propuestas a distintos foros y certámenes. Por eso mismo en el taller me dieron el mote de Dr. Draw. No obstante, el reto es mayor cuando la gente no está acostumbrada a una disciplina o rigor de aprendizaje, cosa que sucede especialmente con jóvenes y mayores.

“I have started a more introverted”

El valle del tiempo (óleo sobre tela - 150x50 - 2022)

What can you tell us about your life in Mexico City?

Mexico City is known for being a highly prolific place regarding culture, flavors and colors, but it's also known for its inequality, social contrasts, and a certain homogeneity of situations that make this country rich in its way of abstracting reality. However, although romanticizing these conditions does not make a difference or improve the conditions of the people, I am proud of the way in which this town continues to resist the ravages of reality. And surviving a city like Mexico City allows you to survive in any other place in the world.

How would you describe your early days in painting? Did you have a knack for it?

I come from a humble family and I have liked to draw from an early age. I never considered becoming a painter or something like that, but I always enjoyed expressing myself through shapes and drawings and through anything graphic around me. I liked to nurture my creativity with something that could express my way of being. And although it was easy, I have no doubt that the constant practice as a result of doing so many sketches and doodles and other nonsense led me to create a world that I myself did not know I could conceive.

How did your training as an architect contribute to your artistic career?

Without a doubt, I could say that during my professional training

I complemented what for many years had as the loophole of an unfinished intention in relation to space and time (concepts that are a fundamental part of my work) and architecture allowed this integration to happen in the subconscious of stories that have existed for as long as I can remember. On the other hand, my experience as someone who has gone through exile made me search for my own place, and that search translated into a world that suggested a cosmogony related to someone who happened to be very close to my own cosmology, someone who then became my main influence: Remedios Varo.

You're currently venturing into teaching through your own workshop "Trazos". What are the most rewarding and challenging aspects of teaching painting?

The workshop was born as a result of the need to reinvent myself and establish a dialogue between didactics and the rescue of ancient methodologies, which do not resemble the academic part because they are the product of a personal and experimental method in all its forms. And it is undoubtedly gratifying to see how students discover and recreate things that they previously did not think they were capable of doing, and also when we take their proposals to **different forums and competitions**. That's why in the workshop they gave me the nickname of Dr. Draw. However, the challenge is greater when people are not used to a discipline or rigor of learning, which is especially the case with young and old people.

Ha trabajado desde hace más de quince años en el desarrollo de su propuesta. ¿En qué etapa de su carrera se encuentra ahora?

En una franca consolidación de nuevas historias. Después de la publicación de mi libro titulado “El Presagio de la Eternidad” he iniciado una nueva etapa más introvertida, oscura y quizás más delicada de lo antes podría haber hecho. Y con respecto a muestras, estoy trabajando en la apertura de una nueva etapa con una obra pictórica cuyo título es el mismo con el que cierro la etapa anterior.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein ¿Está de acuerdo? En su caso, ¿qué estimula su imaginación?

Sin duda es una reflexión muy sabia, aunque el conocimiento también es ciertamente infinito, pero con la limitación de estar sujeto sólo a lo que conocemos; y solo por ese hecho, la imaginación es algo mucho mayor, algo que no conoce de límites. Para mí la imaginación y la creación de abstracciones en el desarrollo de nuevas escenas tiene que ver con todo lo relacionado a la cultura, al cambio, a lo único en las coincidencias de lo bello y sublime. Incluso en cosas cruentas y horribles puedo encontrar aspectos poesía visual, sonora y creativa. Una imagen, un buen tema musical, una buena poesía, un motivo que permita dialogar con mi alma y espíritu para así generar mis propias creaciones...

Huida al pasado (óleo sobre tela - 80x50 - 2011)

Desmembranzas I (óleo sobre tela - 90x60 - 2014)

You have worked in the development of your proposal for more than fifteen years. At what stage are you now?

I am currently in the consolidation of new stories. After the publication of my book “El Presagio de la Eternidad” (“The Omen of Eternity”) I have started a new stage, one more introverted and darker, and perhaps more delicate than what I could have done before. And regarding exhibitions, I am working on opening a new stage in my pictorial work, with the same name I used to close the previous one.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? In your case, what stimulates your imagination?

It is undoubtedly a very wise reflection, although knowledge is also infinite, but with the limitation of being bound to what we currently know, and for that reason alone, imagination is by far something greater, since it knows no limits. For me the imagination and creation of abstractions in the development of new scenes has to do with everything related to culture, to change, to what's unique in the coincidences of the beautiful and the sublime. Even in cruel, horrible things I can find aspects of visual, audible and creative poetry: an image, a good musical theme, a good poem, something able to speak to my soul and spirit to help me begin my own creations.

Jordy Israel Alemán Romero

@taller_de_pintura_trazos

Más que onírico, más que misterioso, la obra de “Dr. Draw” nos transporte a un mundo donde ni siquiera el lienzo es el límite, un mundo donde la fantasía es inexpugnable y la poesía, inevitable, y más importante todavía, un mundo que uno no se sentiría capaz de conocer hasta que lo conoce, de crear hasta que lo crea, como sucede con el estudiante que un día agarra el pincel y cuenta su historia.

Conocido también como “Dr. Draw”, Jordy nació el 24 de diciembre de 1976 en México D.F. Nacionalizado español por exilio en 1998. Desde muy temprana edad cultivó sus dos pasiones: la pintura y la arquitectura. Su gusto por las letras le permitió darle un sentido al ejercicio de sus primeras abstracciones pictóricas; del cual surgió el título de “El Presagio de la Eternidad”. Ha realizado tres muestras individuales y más de treinta exposiciones colectivas, colocando su obra en distintas partes del mundo.

El Jardín de las Delicias:

- Una pintura: “Papilla estelar” de Remedios Varo
- Un disco: “Orinoco flow” de Enya.
- Una película: “Trois Colours” (trilogía): “Bleu”; “Blanc” y “Rouge” de Krzysztof Kieślowski.
- Un libro: La antología de cuentos y relatos de Oscar Wilde.
- Una comida: Un buen plato de comida española, mexicana o argentina. El placer siempre será el mismo.

Also known as “Dr. Draw”, Jordy was born on December 24, 1976 in Mexico D.F. He took out Spanish nationality after an exile in 1998. From an early age he cultivated his two passions: painting and architecture. His interest in literature allowed him to give meaning to his early pictorial abstractions, and a book named “The Omen of Eternity” was written. He has done three solo shows and has been a part of more than thirty collective exhibitions, placing his work in different parts around the world.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Papilla Estelar” by Remedios Varo.
- An album: “Orinoco flow” by Enya
- A film: Krzysztof Kieślowski’s trilogy (“Trois Colours”): “Bleu”; “Blanc” and “Rouge”
- A book: The anthology of short stories by Oscar Wilde
- A meal: A good plate of Spanish, Mexican or Argentine food. The pleasure will always be the same.

Manuel Luna

Aunque críticos han descrito su obra como un realismo poético, el artista español se resiste a las etiquetas, y en esta conversación con Revista Ophelia, no solo se reafirma como un creador de su tiempo, sino también como parte de un movimiento en defensa de la pintura. “Hemos sufrido un intento de eliminación que tachaba a la pintura realista de clásica y antigua” señala. Además, nos cuenta de sus inicios en el cómic y sobre la simbología presente en su propuesta.

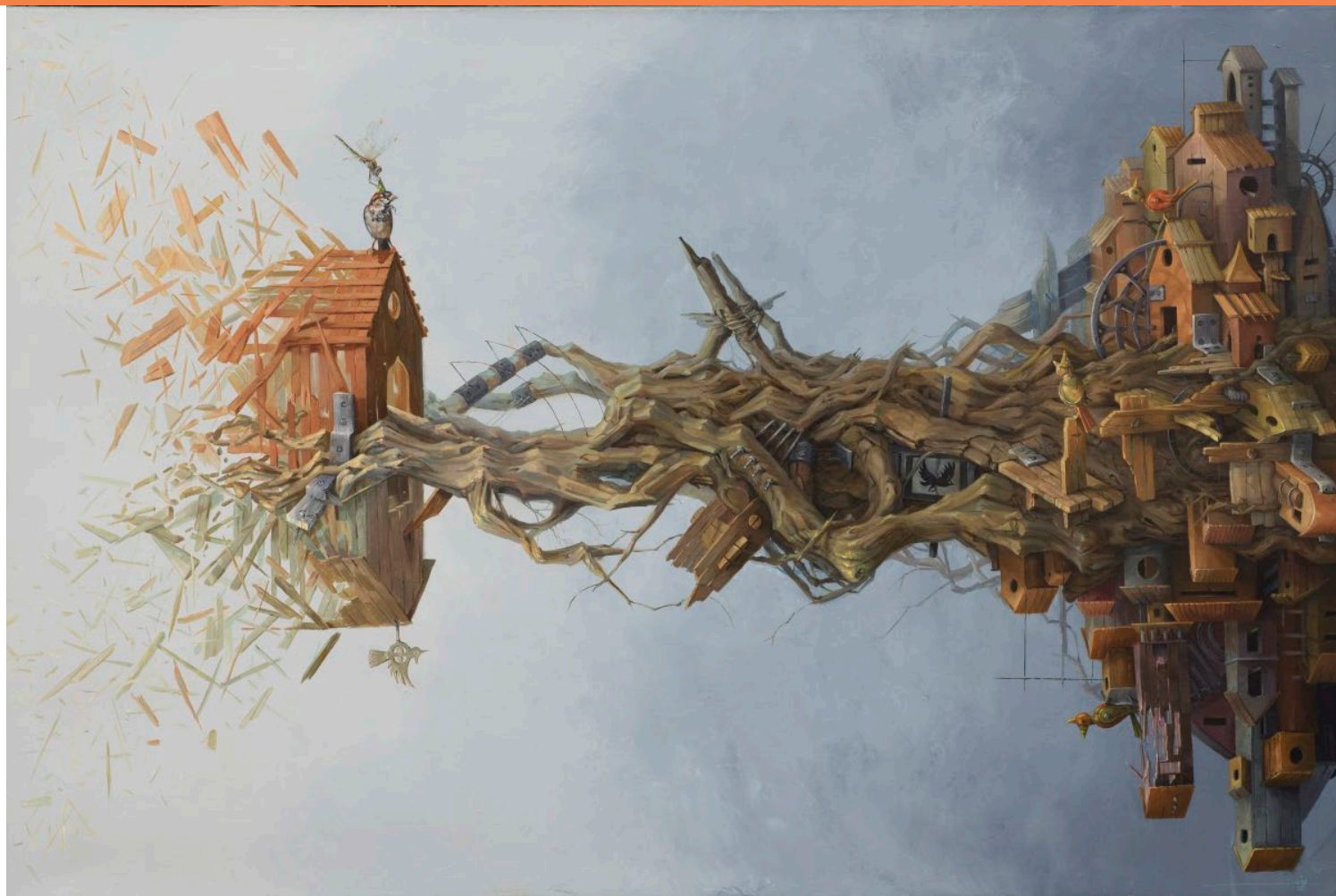
Edición de texto: Julián Reveco

Although critics have described his work as poetic realism, the Spanish artist resists labels, and in this conversation with Revista Ophelia, he not only reaffirms himself as a creator of his time, but also as part of a movement in defense of painting. “Being a realist-figurative painter in this century makes us revolutionary”, he claims. In addition, he tells us about his early days in comics and about the symbology behind his art.

Text editor: Julián Reveco

La razón de un mañana (óleo sobre tela - 81x81 cm)

Aequanimitas, el pensamiento estoico (óleo sobre tela - 150x100cm)

De formación autodidacta, ¿tuvo maestros que lo orientasen en su camino?

Mis maestros fueron y son los cientos de libros que llegaron a mis manos: por un lado, los libros de pintura clásica que copiaba, y por el otro, los libros de métodos pictóricos que ponía en práctica de manera inmediata; además de los cientos de lienzos y papeles que fueron destrozados a favor de un desarrollo artístico que buscaba saciar el hambre de conocimiento.

¿Recuerda un libro en particular? ¿Cuáles fueron sus influencias?

El primer libro de arte que abrí y que me marcó profundamente fue un libro de El Bosco que encontré en mi casa cuando tenía once años. Luego vinieron Velázquez, Van der Veidem y muchos otros. Los pintores prerrafaelitas y los pintores realistas del XIX me robaron el alma.

¿Qué significa para usted ser un pintor figurativo-realista en el siglo XXI?

Hemos pasado muchos años demostrando que la pintura no había muerto como pretendían algunos mal llamados “contemporáneos”. Sufrimos un intento de eliminación que tachaba a la pintura realista de clásica y antigua, ideas dañinas expresadas por quienes llevan más de cien años haciendo lo mismo, pero es un mensaje que ya no cala en el espectador. Ser pintor realista-figu-

rativo en este siglo nos hace revolucionarios, nos hace ser más contemporáneos que nunca. Y el espectador tiene necesidad de entender lo que ve y de ser parte del diálogo artístico. El arte no es solo para una minoría que se hace entendedora de este, el arte es para todo el mundo.

¿Siempre le interesó trabajar la simbología? Noto muchas ramas secas en su trabajo...

La simbología me ayuda a que el mensaje, la historia que quiero transmitir, sea lo más completa posible; a decir mucho con cada elemento. La presencia de las ramas secas en mi obra se dio en el momento en que quise describir las construcciones que el ser humano hace a lo largo de su vida, sean estas físicas, mentales o sociales, a las que presento como ramas reconstruidas, arregladas y transformadas para seguir adelante. Los elementos simbólicos van tomando protagonismo y se van sumando a mi universo particular que el público va conociendo poco a poco.

¿Cuál es su técnica predilecta? ¿Y cómo describe su trabajo?

Soy pintor de un tipo de realismo más cercano a lo poético, según ha descrito algún crítico de arte y con el que me identifico. Otros lo han llamado realismo mágico, pero intento huir de etiquetas y limitarme a pintar lo que necesito transmitir. Y el óleo es donde me muevo más cómodo.

“Art is not just for an intellectualized minority”

Mostly self-taught, did you have teachers to guide you?

My teachers were and are the hundreds of books that came into my hands: the books on classical painting that I copied, and on the other side, the books about pictorial methods that I would immediately put into practice; in addition to the hundreds of canvases and papers that were destroyed in favor of an artistic development that sought to satisfy that hunger for knowledge.

Do you remember a particular book? What were your influences?

The first art book that I opened and that marked me deeply was a book about Bosch that I found in my house when I was eleven. Then came Velázquez, Van der Veidem and many others. The pre-Raphaelite painters and the realist painters of the 19th century stole my soul.

What does it mean for you to be a figurative-realist painter in the 21st century?

We have spent many years demonstrating that painting was not dead as some wrongly called “contemporaries” have claimed. We suffered an attempt to eliminate realistic painting by people who accused it of being antique and obsolete, harmful ideas expressed by those who have been doing the same thing for more than a hundred years, but it is a message that no longer gets to the viewer. Being a realist-figurative painter in this century makes us

revolutionary, it makes us more contemporary than ever. And viewers need to understand what they see, and they want to be a part of that artistic dialogue. Art is not just for an intellectualized minority; art is for everyone.

Do you like adding symbols to your work? I notice many dry branches...

Symbology helps me to make the message -the story that I want to convey- as complete as possible. It helps me to say as much as possible with each element. The presence of dry branches in my work occurred at a time when I was wanting to describe the constructions that human beings make throughout their lives, the physical ones, the mental ones, the social ones and so on. I showcase that as brands that are being reconstructed, arranged and transformed in order to continue moving on. The symbolic elements start to become the focus of my work as they integrate my particular universe, and the viewer gets to know it little by little.

What's your favorite technique? And how do you describe your work?

I am a painter of a type of realism closer to the poetic, as some art critic has described, words I relate to. And while others have called it magical realism, I try to avoid labels and limit myself to paint nothing but what I need to convey. And the oil is where I move more comfortably.

La trampa (óleo sobre tela - 195 X 100cm)

¿Cómo fueron sus inicios en el cómic?

He dibujado desde siempre, no recuerdo cuando empecé. Mi tendencia fue copiar lo que tenía a mano, los cómics que leía de pequeño. Me fascinaba la capacidad de contar historias que producían un puñado de imágenes y así fue como comencé a dibujar comics. Nunca publiqué ninguno, pero asentaron en mí las bases del tratamiento del color, del dibujo y la tendencia a contar historias complejas en solo una imagen.

¿Existe algún tipo de relato (cuento, leyenda) que prefiera ilustrar más?

No tengo ninguno preferido porque todos los que conozco me aportan algo diferente. Ilustraría cualquiera de ellos. Leo mucha literatura fantástica y filosofía, sobre todo la estoica, filosofía que proceso hace más de 25 años y con la que dirijo los diferentes aspectos de mi vida.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein. ¿Qué piensa? ¿Qué estimula su imaginación?

Ambas son importantes porque se nutren mutuamente, aunque en mi caso la imaginación tiene un protagonismo mayor. Las ideas surgen sin avisar, son producto de un universo que sin sentido fluye en nuestro cerebro y al que damos forma en ideas, las cuales son una feliz eclosión de orden. Actualmente estoy trabajando sobre este tema y pronto saldrá a la luz un estudio de investigación –en forma de curso y de libro– que he realizado entre la neurociencia y el arte, al que he denominado Neuroarte.

How were your early days working in comics?

I have always drawn, so I don't remember when I started. My tendency was to copy what I had on hand, the comics I'd read as a child. I was fascinated by how a handful of images were capable of telling a story, and that's how I started drawing comics. I never published any of them, but they laid the foundations of what would become my treatment of color, my drawings and my tendency to tell complex stories in just one image.

Is there any type of story (a tale, a legend) that you prefer to illustrate more than others?

I don't have a favorite because every single one I do brings me something different. I would illustrate any of them. I read a lot of fantasy literature and philosophy, especially the Stoics, a philosophy that I have been dwelling in for more than 25 years and with which I direct the different aspects of my life.

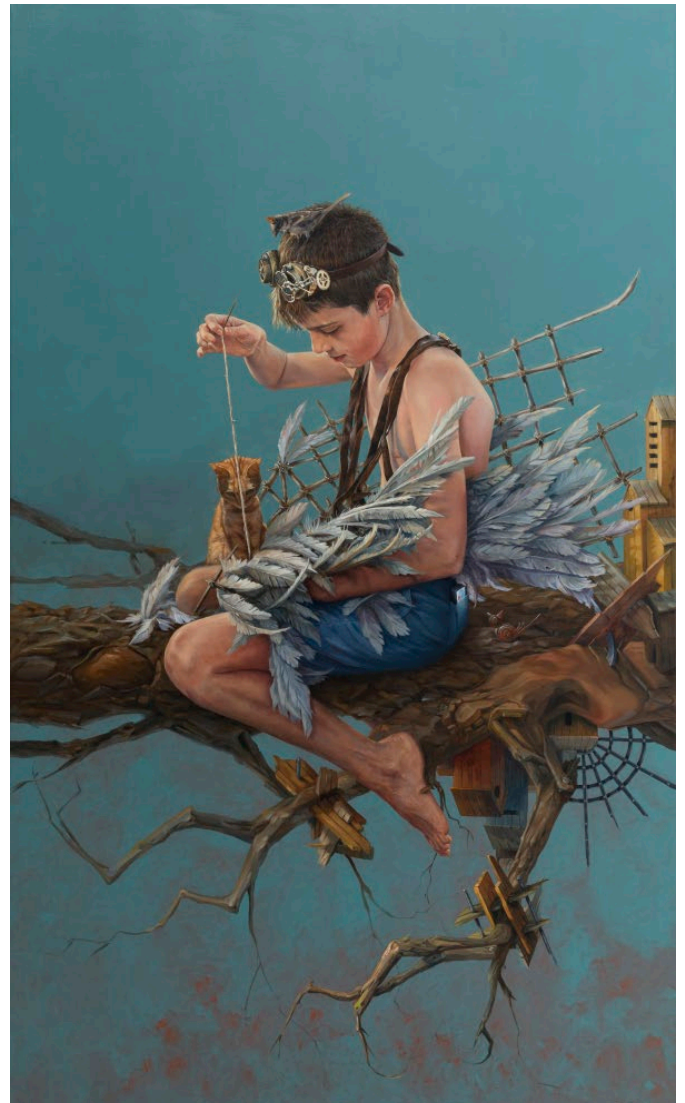
“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. What do you think? What stimulates your imagination?

Both are important because they feed each other, but imagination has a greater role in my case. Ideas arise without warning, they are the product of a universe that flows without meaning in our brain, a universe we shape through ideas, a happy hatching of order. I am currently working on this topic and a research study will soon come to light –in the form of a course and a book– and it's about the link between neuroscience and art. It's called Neuroart.

La ciudad interior (óleo sobre tabla - 48x41cm)

La obsesión de Ícaro (óleo sobre tela - 170x97cm)

Manuel Luna

@manuel_luna_art

La pintura —y en particular la realista— ha estado bajo ataque durante la casi totalidad del siglo XX, y en la obra de Manuel Luna recordamos que la mejor defensa no está en la palabra sino en el lienzo, y en el suyo encontramos un desplante de imaginación y simbolismo tan desbordante que callaría a cualquiera que piense que el realismo ya no tiene nada que decir. Se diga lo que se diga la pelea continúa, y el oficio siempre será la mejor arma.

Nacido el 13 diciembre de 1970 en Sevilla, España. Autodidacta. Realizó su primera exposición oficial con solo 16 años y desde entonces comenzó una dilatada carrera llena de Exposiciones nacionales e internacionales. Sus obras ya forman parte de colecciones particulares y entidades públicas que afianzan su defensa del realismo y la figuración, motor fundamental dentro de su trabajo y de su expresión artística. Las fotos son del fotógrafo Sergio Soto.

El Jardín de las Delicias

- Una pintura: “El descendimiento” de Van der Weyden
- Un disco: “OK Computer” de Radiohead.
- Una película: “La vida de Brian” de Monthy Python
- Un libro: “Disertaciones” por Arriano, sobre Epícteto.
- Una comida: Gachas manchegas con un buen vino

Born on December 13, 1970 in Seville, Spain. Autodidact. He faced his first official exhibition when he was only 16 years old and since then began a long career full of national and international exhibitions. His works are already part of private collections and public entities that strengthen a defense of realism and figuration, a fundamental driving force within his work and his artistic expression. The photos are by photographer Sergio Soto.

The Garden of Earthly Delights

- A painting: “The Descent” by Van der Weyden
- One album: “OK Computer” by Radiohead.
- A movie: “Monty Python’s Life of Brian” by Terry Jones
- A book: “Dissertations” by Arrian, on Epictetus.
- A meal: Porridge from La Mancha with a good red wine.

Marcela Cifré

Creadora de una obra diversa y anacrónica, la pintora realista conversa con Revista Ophelia para responder a un gran número de planteos, desde las influencias que le dieron forma a su propuesta y el aspecto comunicativo de su propio trabajo hasta sus opiniones sobre el denominado arte contemporáneo. “Yo respeto cada expresión, no desacredito, pero como soy analítica me gusta conocer al artista y conocer su lugar y tiempo”, expresa.

Edición de texto: Julián Reveco

Artist of a work that is both diverse and anachronistic, the realist painter speaks with Ophelia Magazine to respond to plenty of questions: from the influences that have shaped her concepts and the dialogue within her own work, to her opinions on the so-called contemporary art. “I respect each expression, I don’t discredit anything, but since I am an analytical person, I like to get to know the artist and their place and time”, she expresses.

Text editor: Julián Reveco

Anunciada (tec. mixta - 40x50 cm - 2021)

“Al concepto de belleza lo relaciono con la esencia”

Porzinatto (acrílico sobre tabla - 30x40cm - 2019

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

Desde pequeña me contaban muchas historias que me hacían imaginar entornos. Antes me los dibujaban, pero cuando pude empecé a plasmarlos.

¿Cómo definiría a su propia obra? ¿Cuál es su relación con el término belleza?

Mi trabajo se relaciona mucho con su propio proceso: es lento, desde la elaboración del soporte, la materia, el color y la secuencia temática. Y como siempre trabajo con elementos de los entornos de cada obra (en sentido de tiempo y espacio) el concepto de bello es amplio. A “la belleza” la relaciono a lo que comunica en esencia, a lo que dice para quien observa.

¿Cómo llega a los temas e historias de su obra? ¿Y cómo ha sido su desarrollo técnico?

Mi obra tiene historias de afectos, de experiencias en el Camino de Santiago y de grandes maestros. Llego a dichos temas con mucha documentación y estudio. ¡Bocetando y luego al soporte! Y dada mi formación de base, que se relaciona mucho con el arte y

la historia tanto en lo técnico como en metodológico, mis referentes siempre han tenido características similares. Todo se trata de mucha técnica y metodología.

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

Mi elección se basa más que nada en la temporalidad de ejecución y en la temática. Si es medioevo, sí o sí recorro al temple, pero si es moderno, acrílico, mayormente óleo. Y con respecto al dibujo, amo el grafito y la sanguínea. Las medidas dependen del objetivo, pero pueden ser desde A4 hasta 200x100 cm. Y me encanta la conjunción entre lo antiguo y lo moderno, sobre todo en materiales y soportes.

¿Qué artistas han sido la mayor influencia en su pintura? ¿Algún escritor?

El Medioevo y los Renacentistas, principalmente Miguel Ángel y Leonardo. Y cuando leí “Un novelista en el Museo del Prado”, quedé cautivada por Mujica Láinez, aunque leo de todo.

“I associate the concept of beauty to an essence”

Was there any triggering circumstance that made you begin painting?

When I was little I'd always get told many stories that made me imagine different places. At the time people had to draw them for me, but as soon as I gained the skill I started doing it myself.

How would you define your own work? What is your relationship with the concept of beauty?

My work is closely related to its process: slow, from the elaboration of the support to the material, the color and the thematic sequence. And as I always work with elements from the surroundings of each piece (in the sense of time and space), the concept of beauty is broad. I relate “beauty” to what it can communicate in its essence, to what it says to the viewer.

How do you come up with the themes and stories of your work? And how would you describe the learning process?

My work has stories of affections, of experiences on the Camino de Santiago and of great masters. And I come up with these topics with a lot of documentation and study. You sketch first and then you take it to the canvas! And given my training -which is

closely related to art and history, both technically and methodologically- my references have always had similar characteristics. It's all about a lot of technique and methodology.

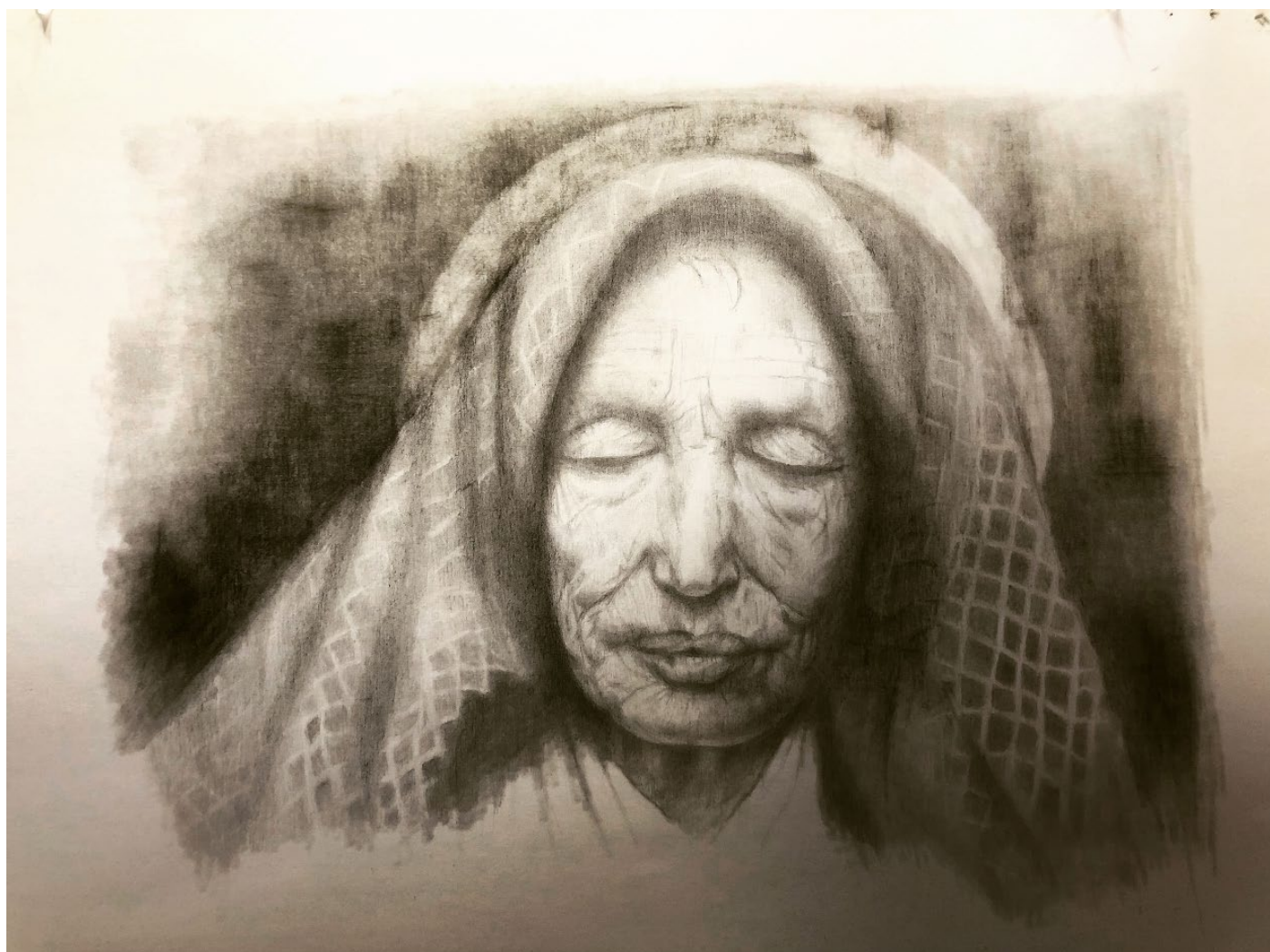
On what criteria do you choose the technique and the materials you work with? What formats do you usually paint in and why do you choose them?

My choice is based on the timing of execution and the theme. If it's medieval, I always resort to tempera, but if it's a more modern-themed work, acrylic, mostly oil. And regarding drawing, I love graphite and red chalk. The format size depends on the objective, but it can range from A4 to 200x100 cm. And I love the conjunction between the old and the modern, especially in materials and supports.

Which artists have been your biggest influences? Any writer?

I love The Middle Ages and the Renaissance, mainly Michelangelo and Leonardo. And when I read “The Master Of The Prado”, I felt captivated by Mujica Láinez, although I read everything.

Honrrada (grafito y carbón sobre papel - 35x50cm - 2021)

¿Qué debe tener en cuenta un pintor que decide dedicarse al realismo?

Trabajar mucho. Considerar la importancia suprema del dibujo. El estudio de la luz y el color. Y darse tiempos.

¿Qué entiende por arte contemporáneo? ¿Hay límites en el término 'arte'?

Todo vale. Yo respeto cada expresión, no desacredito, pero como soy analítica, me gusta conocer al artista y conocer su lugar y tiempo. A veces encuentro respuestas, otras no tanto y es allí cuando me doy cuenta de que existen otros factores externos jugando que no son tan propios al arte en sí. Lo observo, aunque no lo comparto. Muchas veces se utiliza el arte porque es "cool".

"La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no", expresó Albert Einstein. ¿Está de acuerdo? ¿Qué estimula su imaginación?

En mi caso en particular el conocimiento me abre puertas para ejecutar y la imaginación siempre está allí dispuesta a ponerse en acción. Pero tengo una frase que siempre le reitero a mis alumnos: más herramientas, más libertad.

What should someone take into consideration if they want to fully dedicate themselves to realist painting?

To work a lot. To realize the supreme importance of drawing, the study of light and color. And it's necessary to give yourself time.

What do you understand as contemporary art? Are there limits to the term 'art'?

Anything goes. I respect each expression, I do not discredit anything, but since I am an analytical person, I like to get to know the artist and their time and place. Sometimes I find answers, sometimes I do not, and that's when I realize that there are other external factors at play that are not so specific to art itself. I observe, even if I don't share it, but a lot of times people use art because it makes them seem 'cool.'

"Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not", said Albert Einstein. Do you agree? What stimulates your imagination?

In my particular case, knowledge opens doors for me to try new things, and imagination is always there, ready to take action. But I have a saying that I always repeat to my students: craftsmanship leads to freedom.

La virgen en la piedra (tec. mixta - 40x40 - 2019)

Marcela Cifre

@marcela_cifre_arte

En la obra de Cifre podemos encontrar representaciones de manuscritos del medioevo y cosmogonías, obras embadurnadas en cierto esoterismo, en una sobriedad que permea a muchos de sus retratos y dibujos. La demostración de que con herramientas e imaginación, el arte siempre escapará de los márgenes del lienzo para hablar de un presente, de una época y lugar.

Nació en Temperley, Provincia de Buenos Aires el 6 de diciembre de 1961. Vive en Adrogué desde hace treinta años. Es diseñadora con orientación en historia de las artes decorativas. Atelierista de primera infancia en Italia. Perfeccionamientos con Ricardo Celma, Alejandro Rosemberg y Martin Palottini. Distinciones: Personalidad destacada en el Partido de Alte. Exhibiciones: Enredadas (Casa Cultura Alte Brown), Arte Kalón y Artidi España (2021 y 2020) virtual. Catalogo Mi mejor obra: Galería Arte Libre, España.

El Jardín de Ophelia:

- Una pintura: "El descendimiento" de Van Der Weyden
- Un disco: "Don't Know Why" de Norah Jones.
- Una película: "Eat Pray Love" de Ryan Murphy.
- Un libro: "Un novelista en el Museo del Prado" de Manuel Mujica Lainez.
- Una comida: Pizza con cerveza.

She was born in Temperley, Buenos Aires on December 6, 1961. She has lived in Adrogué for thirty years and is a designer with an orientation in the history of decorative arts. She is an early childhood teacher in Italy and has perfected her skills with Ricardo Celma, Alejandro Rosemberg and Martin Palottini. Distinctions: Outstanding personality in the Partido de Alte. Exhibitions: Enredadas (Casa Cultura Alte Brown), Arte Kalón and Artidi España (2021 and 2020) virtual. Catalog My best work: Free Art Gallery, Spain.

Ophelia's Garden:

- A painting: "The Descent From The Cross" by Van Der Weyden
- An album: "Don't Know Why" by Norah Jones.
- A movie: "Eat Pray Love" by Ryan Murphy.
- A book: "A novelist in the Prado Museum" by Manuel Mujica Lainez.
- A meal: Pizza and beer.

María Bru

Artista realista argentina, destaca por sus retratos de mujeres, en donde representa la dualidad entre la sensualidad y la reflexión. En esta oportunidad, la pintora y dibujante se reúne con Revista Ophelia para hablar de una diversa cantidad de temas: la iconografía de su obra, el potencial sanador del arte y la importancia de reivindicar el dibujo ante tiempos en los cuales su valor se pone en duda. “Tenemos que rescatar ese conocimiento primario” afirma.

An Argentine realist artist, she stands out for her portraits of women in which she seeks to represent the duality between sensuality and reflection. On this occasion, the painter and drawer meets with Ophelia Magazine to talk about a diverse number of topics: the iconography of her work, the healing potential of art and the importance of defending drawing in times when its value is put in doubt. “We have to rescue that primary knowledge,” she claims.

Te acompaño (óleo - 50x60 - 2019)

“Debemos recuperar la valorización del dibujo”

Mis otros yo (óleo - 50x70 cm - 2018)

Según Leonardo Da Vinci, el dibujo no era sólo una ciencia sino también un numen que ofrecía una réplica de todas las obras del Dios Supremo. ¿Dónde radica el encanto de esta práctica?

Entiendo al numen de Leonardo como esa inspiración que siente el artista y que favorece la creación, como ese don con el que somos bendecidos algunos seres humanos. El dibujo es una práctica primaria, dibujar es lo primero que un niño quiere hacer, pero con el crecimiento se pierde esa ingenuidad en el trazo. Tenemos que rescatar ese conocimiento primario y darle rienda suelta a esa capacidad con el propósito de recuperarla. Para el artista figurativo y además realista, el dibujo es fundamental para luego pintar.

¿Qué fue lo más valioso que aprendió de Juan Herrera y de Ricardo Celma?

Juan Herrera me enseñó a mirar, a desarrollar la observación de las formas y las dimensiones para después volcarlas al papel. No fue fácil, pero se logra con mucha práctica. Todos los días hay que dibujar para no perder la mano. Con tanto arte abstracto se ha perdido la valorización de la disciplina del dibujo y debemos

recuperarlo. Y con Ricardo, todos los días aprendo a amar a los pintores y sus técnicas: la filosofía, la teoría del color y la composición, el olor del óleo y la trementina.

Su interés radica en la iconografía de la figura femenina...

Pinto y dibujo la figura femenina a modo de proyección de mi ser mujer. Amo lo bello, y el cuerpo es bello porque en este radica la perfección de la creación. Me gusta mostrar la desnudez sin tapujos, la femineidad a flor de piel. Por momentos, a la diosa de la belleza y de mirada profunda, a la sensualidad y el amor; en otros momentos, a la mujer reflexiva de ojos cerrados en concentración y elevación, a la mujer que se conecta con lo profundo.

¿Porque eligió el realismo para expresarse?

Me permite representar de manera objetiva lo que veo. Me gusta pintar cuerpos reales, tal y como son, y con este estilo logro mi objetivo. No me interesa llegar a la perfección fotográfica del hiperrealismo, pero sí soltar la pincelada poco a poco sin llegar al impresionismo.

“We must value drawing again”

According to Leonardo Da Vinci, drawing was not only a science but also a numen that offered a replica of all the works of the Supreme God. What's the charm of this art?

I understand Leonardo's numen as the inspiration of the artist, an inspiration that favors creation, as a gift with which some of us have been blessed. Drawing is a primary practice, it's the first thing a child wants to do, but as time goes by that initial ingenuity of the hand gets lost. We have to rescue that primary knowledge, unleash that ability in order to recover it. For the figurative and also realistic artist, drawing is essential.

What was the most valuable thing you have learned from Juan Herrera and Ricardo Celma?

Juan Herrera taught me to gaze, to develop the skills of observation of shapes and dimensions and then put them on paper. It wasn't easy, it's something that comes with a lot of practice, and every day you have to draw so as not to lose that skill. With so much abstract art around, we are losing the appreciation of drawing as a discipline and we must recover it. And with Ricardo, every day I learn to love painters and their techniques: philosophy, color theory and composition, the smell of oil and turpentine.

Your interest lies in the iconography of the female figure...

I paint and draw the female figure as a projection of my own being as a woman. I love everything beautiful, and the body is

beautiful because it represents the perfection of creation. I like to paint nudity openly, femininity on the surface. At times, I showcase the goddess of beauty and deep gaze, of sensuality and love; at other times, I want to represent the thoughtful woman who has her eyes closed in concentration and elevation, the woman who is connected with the inner world.

Why do you choose realism to express yourself?

It allows me to objectively represent what I see. I like to paint real bodies, just as they are, and with this style I achieve my goal. I am not interested in reaching the photographic perfection of hyperrealism, but I am interested in loosening the brushstroke little by little without reaching impressionism.

Is there any period in the history of art that moves you in a particular way?

I like academicism in drawing, especially the drawers of the Russian academy. They are amazing and I admire them deeply. Besides, I am fascinated by Caravaggio's chiaroscuro, the way figures emerge from darkness, and Bouguereau's paintings.

What are the advantages and disadvantages of being self-taught? Being self-taught gives you freedom, the possibility of choosing the desired path in the knowledge and practice that one seeks to develop. Undergraduate courses take away that freedom, although they provide more systematic and comprehensive knowledge.

Desnudo II (lapiz acuarelable - 15x21 cm - 2022)

¿Hay algún periodo de la historia del arte que la conmueva de manera particular?

Me gusta el academicismo en el dibujo, sobre todo los dibujantes de la academia rusa. Son increíbles y los admiro profundamente. Además, me fascina el claroscuro de Caravaggio, la forma en la que las figuras emergen de la oscuridad, y las pinturas Bouguereau.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser autodidacta?

Ser autodidacta da libertad, la posibilidad de escoger el camino deseado en el conocimiento y la práctica que uno desee desarrollar. Las carreras de grado quitan esa libertad, aunque dan un conocimiento más sistemático y abarcativo.

Siempre he creído que trabajar en series es un desafío fundamental, le exige al pintor buscar una coherencia en su obra. ¿Usted las trabaja?

He pintado series: mujeres lectoras, ballet, serie en tiza pastel (con la que logro una mayor soltura en el trazo) y retratos en grafito. Siempre la imagen femenina.

¿Cree que el arte es sanador? ¿Cómo se relaciona esta idea a su profesión?

“El arte existe para que la realidad no nos destruya” dice Nietzsche. Este permite, además de la expresión de ideas, la canalización de emociones, algo que ayuda a la superación de procesos traumáticos. De ahí su capacidad sanadora. Lo he vivido en carne propia, y en mi trabajo en el ámbito de las enfermedades mentales es un recurso para que los pacientes puedan expresar sus pesares.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es ilimitado. Mientras que la imaginación no” expresó Albert Einstein. ¿Está de acuerdo? ¿Qué estimula su imaginación?

Para un artista la imaginación lo es todo. Surge una idea que va construyendo hasta poder plasmarla en la tela, pero se apoya en el conocimiento de técnicas y materiales. Construyo a partir de fotos, de modelo vivo. Me apasiona el ballet y las mascotas, traducir a imagen una emoción.

Desnudo III (lapiz acuarelable - 15x21cm - 2022)

Retrato en rouge (tiza pastel en papel - 38x34cm - 2021)

I have always believed that working in series is a big challenge, since it requires a painter to seek coherence in their work. Do you work with series?

I have painted series: women readers, ballet, series in pastel chalk (in these ones I have achieved greater looseness in the line) and portraits in graphite. Always the feminine image.

Do you believe that art can be healing? How does this idea relate to your profession?

“Art exists so that reality does not destroy us” says Nietzsche. Art allows us -in addition to the expression of ideas- to channel emotions, something that can help us overcome traumatic processes. These are its healing properties. I have experienced it myself, and, in my work in the field of mental illness, it’s a resource for patients to express their grievances.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limitless. While the imagination is not” said Albert Einstein. Do you agree? What stimulates your imagination?

For an artist, imagination is everything. An idea arises and it builds itself until you are able to capture it on the canvas, but to do so you must rely on your knowledge of techniques and materials. And when it comes to imagination, I build from photography and live models. I am passionate about ballet and pets, translating an emotion into an image.

María de la Gracia Brú

@mgraciabru

La mujer y su sensualidad, la mujer y su contemplación, en la obra de Bru podemos encontrar el abanico de la expresión; y en esas miradas que buscan a los ojos del espectador, la expresión de un yo femenino, sensible y reflexivo. “El poeta es un mini Dios” decía Vicente Huidobro, y lo mismo se puede decir del pintor en su búsqueda de la perfección de la creación.

Nació en Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, Argentina, el 16 de noviembre de 1956. Vive en la Ciudad de Buenos Aires desde 1977. Estudió Psicología y Acompañamiento Terapéutico. De formación autodidacta, se formó en los talleres de Juan Herrera, con quien estudió dibujo de figura humana, y con Ricardo Celma, en pintura. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en fundaciones, universidades, galerías de arte y también en el Teatro Colón.

El jardín de las delicias:

- Un libro: “El principito” de Antoine de Saint-Exupéry.
- Una pintura: “Las meninas” de Diego Velásquez
- Un disco: Todos los de Sting.
- Una película: “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tornatore.
- Una comida: Asado con ensalada y agua saborizada.

She was born in Coronel Suárez, Province of Buenos Aires, Argentina, on November 16, 1956. She has lived in the City of Buenos Aires since 1977. She studied Psychology and Therapeutic Accompaniment. Self-taught, she has trained in the workshops of Juan Herrera, with whom she studied drawing of the human figure, and with Ricardo Celma, in painting. She has participated in numerous collective exhibitions at foundations, universities, art galleries and also at Teatro Colón.

The Garden of Earthly Delights:

- A book: The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry.
- A painting: “Las meninas” by Diego Velásquez
- An album: I love all Sting’s albums.
- A film: “Cinema Paradiso” by Giuseppe Tornatore.
- A meal: Barbecue with salad and flavored water.

Mónica Cabo Ortega

Artista realista argentina, Mónica se ha estado formando desde 2010, y entre sus profesores destacan Marcelo Andrade Pérez, Carlos Ocaña, Flavia Varela y Dahiana Cerro. En esta entrevista para Revista Ophelia, la pintora nos comparte sus reflexiones sobre su trabajo y sus influencias. “Me gustan las composiciones simples con pocos elementos. Los planos cercanos y despojados” comenta. Además, señala la importancia de la empatía como factor sensibilizador, y destaca las obras que le han dado forma a su propuesta.

Argentine artist and realist, Mónica Cabo Ortega has been working on her craft since 2010, and among her teachers we can list Marcelo Andrade Pérez, Carlos Ocaña, Flavia Varela and Dahiana Cerro. In this interview for Ophelia Magazine, the painter shares with us her reflections on her work and influences. “I like simple compositions with few elements. The close and stripped shots” she comments. In addition, she points out the importance of empathy as a sensitizing factor, and she highlights the works that have shaped her proposal.

Corchos en copa (Óleo sobre lienzo - 70x50cm - 2022)

“Hay un renacimiento de la pintura realista que no parará”

La poquedad (óleo sobre lienzo - 50x60cm - 2019)

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

Me retiré de la docencia en 2010 y después busqué otra actividad con la que canalizar mi inquietud. Sentía la necesidad de aprender a pintar, y me gustó mucho. Después empecé a enseñar.

¿Cómo ha sido el desarrollo de su técnica a lo largo del tiempo? ¿Qué profesores la han orientado?

Comencé desde cero en 2010 en el taller del profesor Carlos Ocaña (un creativo, un gran artista y amigo). Era muy libre. Allí conocí los materiales y también trabajé artesanías. Además, pinté con acrílico y óleo, y este último me sedujo.

Exploré mucho, y aunque las obras que hacía eran bastante variadas, ya me sentía atraída a los bodegones y solía pintar en directo. Entre 2017 y 2019, aproximadamente, me capacité más en dibujo con Flavia Varela y Dahiana Cerro, ambas excelentes profesoras de Artes Plásticas. Y en 2019 conocí al gran artista Marcelo Andrade Pérez, con quién ocurrió un giro fundamental hacia la pintura realista con sólida formación académica. Había mucha variedad en las técnicas que abordábamos, y así conocí el trabajo con veladura, empaste y media pasta, técnicas fundamentales para lograr la transición en el volumen (tridimensionalidad). Permanentemente leo e investigo sobre todo lo referido a la pintura, en especial a la realista, y me enfoco en algunos temas del barroco como el claroscuro, etc.

¿Cómo define qué representar? ¿Cómo es el proceso?

Se debe a dos aspectos: el primero, que nunca dejo de explorar y de aprender cosas en cuanto a la técnica -o mejor dicho- en cuanto al oficio, y eso me lleva a transitar un proceso: elijo un tema con el cual el espectador pueda sentirse identificado o reconocerse a sí mismo o a algún elemento. Después sigue la composición, que es compleja, y bocetar, elegir los planos y los colores, la o las figuras, el fondo, etc. El segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que las obras que me piden son muy variadas.

¿Con qué técnica y formatos acostumbra trabajar?

En la actualidad la técnica no es mixta, siempre elijo el óleo, y de los bastidores, cualquiera que esté bien preparado (tabla, tela pegada a tabla o bastidor, todos con buena imprimación). Los formatos son variados, me siento cómoda en pequeños y medianos. Tengo pocas obras en formatos grandes.

¿Pinta en base a fotografías o en vivo?

Depende. A veces me piden una imagen específica. Cuando yo elijo, combino el vivo y la fotografía para componer. Me gustan las composiciones simples con pocos elementos. Los planos cercanos y despojados. Menos es más.

¿Por qué eligió el realismo para expresarse?

Porque quien observa una obra no necesita “explicaciones”. La connotación surge de manera espontánea e instantánea.

“Realistic painting has been undergoing a renaissance that won’t stop.”

Why did you start painting?

I retired from teaching in 2010 and then I started to look for other activities that could help me channel my interests. I felt the need to learn to paint, and I really liked it. Then I started teaching it.

How did your technique evolve over time? What teachers have helped you in the process?

I started in 2010 in the workshop of Professor Carlos Ocaña (a very creative person, a great artist and friend). It was a very carefree environment. There I got to know the materials and I also worked on handicrafts. In addition, I painted with acrylic and oil, and the latter seduced me. But I explored a lot, and although the works I did were quite varied, I was already interested in still-life and I would paint with live models as well. Between 2017 and 2019, I worked more on my drawing with Flavia Varela and Dahiana Cerro, excellent Plastic Arts teachers. And in 2019 I met the great artist Marcelo Andrade Pérez, and that’s when a fundamental shift towards realist painting happened, accompanied by a solid academic background. We would vary a lot in the techniques we approached, and that’s how I got to know the work with glaze, impasto and half paste, fundamental techniques to achieve volume (three-dimensionality). I constantly read and investigate everything related to painting, especially realism, and I focus on some baroque themes such as chiaroscuro, etc.

Your themes vary a lot. How do you define what to represent?

It has to do with two aspects: the first one is that I never stop exploring and learning things regarding the technique or art itself,

which leads me to go through a process. I start with a theme that could feel relatable to a particular viewer, a theme someone else could recognize themselves in, or some element in particular. Then I do the composition, which is complex, and the sketching, the colors, the figure(s), the background, etc. The second aspect has to do with the fact that the work people ask me to do tends to be very varied.

What are your usual techniques and formats?

Currently I don’t mix techniques, I always choose oil and any well-prepared stretcher bar (board, canvas glued to the board or stretcher, all with a good primer). The formats are varied, I feel comfortable in small and medium ones, but I have a few works in large formats.

Do you use photography to paint?

It depends. Sometimes someone asks me for a specific image. When I choose, I combine live models and photography to compose. I like simple compositions with few elements. Less is often more.

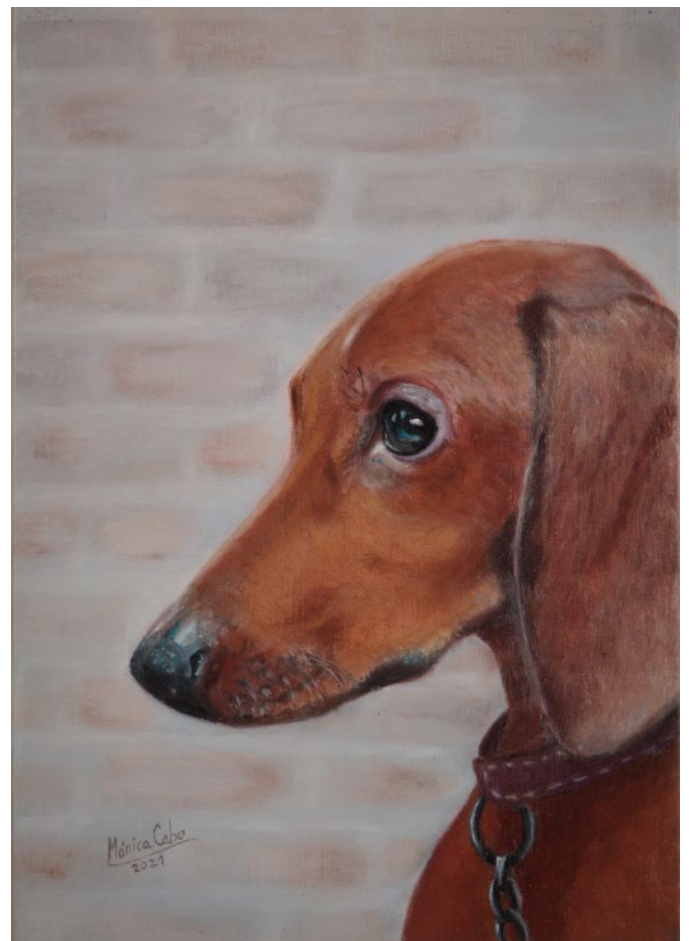
Why did you choose realism to express yourself?

Because the work does not need to be explained. The connotation arises spontaneously and instantly.

Jarrón y frutas (óleo sobre lienzo - 44x52cm - 2012)

Olga, la salchicha (óleo sobre tela encolada a tabla - 30x21cm - 2021)

¿Le cuesta dar por terminada una obra?

No me cuesta. El óleo, por cuestiones prácticas, necesita su tiempo. Y la resolución es también una cuestión de maduración. Suelo tener 2 o 3 obras en proceso.

¿Qué la sensibiliza más a la hora de pintar?

Todo lo relacionado con sentimientos positivos, sentimientos que nos conecten, que evoquen a personas y situaciones que nos hagan mejores. Por ejemplo, elijo la empatía o el sentimiento de identificación con alguien, aquello que nos hace conectar con una situación vivida.

¿Qué obras de la literatura o del cine han influenciado su obra?

En literatura, Julio Cortázar (Casa tomada, Historias de Cronopios y de famas), Jorge L. Borges (La lluvia) e Isabel Allende (Hija de la fortuna). En cine, Los Fantasmas de Goya de Forman.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein ¿Está de acuerdo? En su caso ¿cómo surgen las ideas? ¿Qué estimula su imaginación?

Los dos son importantes. La imaginación está ligada a la creatividad y para plasmar una obra con fundamento y oficio es necesario el conocimiento. Mi imaginación surge de una buena lectura, un tema musical, o de una observación del entorno...

El vínculo (óleo sobre lienzo - 90x70cm - 2020)

Resistiré (óleo sobre lienzo - 40x50cm - 2019)

Is it difficult for you to finish a work?

It's not difficult. Oil, for practical reasons, needs time. And the resolution is also a matter of maturation. I usually have 2 or 3 works in progress.

What moves you the most when it comes to painting?

Everything related to positive feelings, to feelings that connect us, that evoke people or situations that make us better human beings. For example, I choose empathy or the feeling of identification with someone, which makes us connect with a particular situation.

What works of literature or cinema have influenced your

work?

In literature, Julio Cortázar (Casa Tomada, Cronopios and Famas), Jorge L. Borges (Rain) and Isabel Allende (Daughter of Fortune). In cinema, Goya's Ghosts by Forman.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? In your case, what stimulates your imagination?

Both are important. Imagination is linked to creativity and knowledge is necessary to capture a work with skill. My imagination arises from a good book, a musical theme, or from observing the environment...

Victoria Mónica Cabo Ortega

Instagram: nica_oleos

La obra de Mónica Cabo Ortega es sencilla, cálida y directa. El arte del bodegón —y como sucede con muchas otras expresiones del realismo— rara vez necesita un discurso curatorial que explique sus pretensiones, pues en muchos casos su única pretensión es, precisamente, la conexión con el espectador, la empatía que no necesita de palabras o subtextos, sino de un lienzo, un observador y una experiencia.

Nació en Buenos Aires, Argentina el 12 de septiembre de 1952. Se encuentra radicada en Mendoza desde 1992 y está retirada de la docencia (área Lengua). Comienza su carrera artística en el 2010. Se forma con los artistas Carlos Ocaña y Marcelo Andrade Pérez y de manera autodidacta. Ha participado en muestras colectivas (nacionales e internacionales), en dos individuales y también de ilustraciones literarias. Obra premiada en Mendoza a nivel departamental: “El vínculo”. Actualmente da clases de dibujo y pintura realista desde su taller.

El Jardín de las Delicias:

- Una pintura: “La lechera” de Johannes Vermeer.
- Un disco: “Va, pensiero” (Nabucco, de Giuseppe Verdi, 1842).
- Una película: “Los fantasmas de Goya” de Miloš Forman.
- Un libro: “Emoción y sentimiento” (Dr. Lopez Rosetti).
- Una comida: Boeuf Bourguignon con vino Cabernet Sauvignon.

She was born in Buenos Aires, Argentina on September 12, 1952. She has lived in Mendoza since 1992 and is retired from teaching (the language area). She began her artistic career in 2010. She has trained with the artists such as Carlos Ocaña and Marcelo Andrade Pérez but is mostly self-taught. She has participated in collective exhibitions (national and international) and in two individual ones and has been part of literary illustrations. Prize-winning work in Mendoza at the departmental level: “El Vínculo”. She currently teaches realistic drawing and painting classes in her workshop.

The Garden of Earthly Delights:

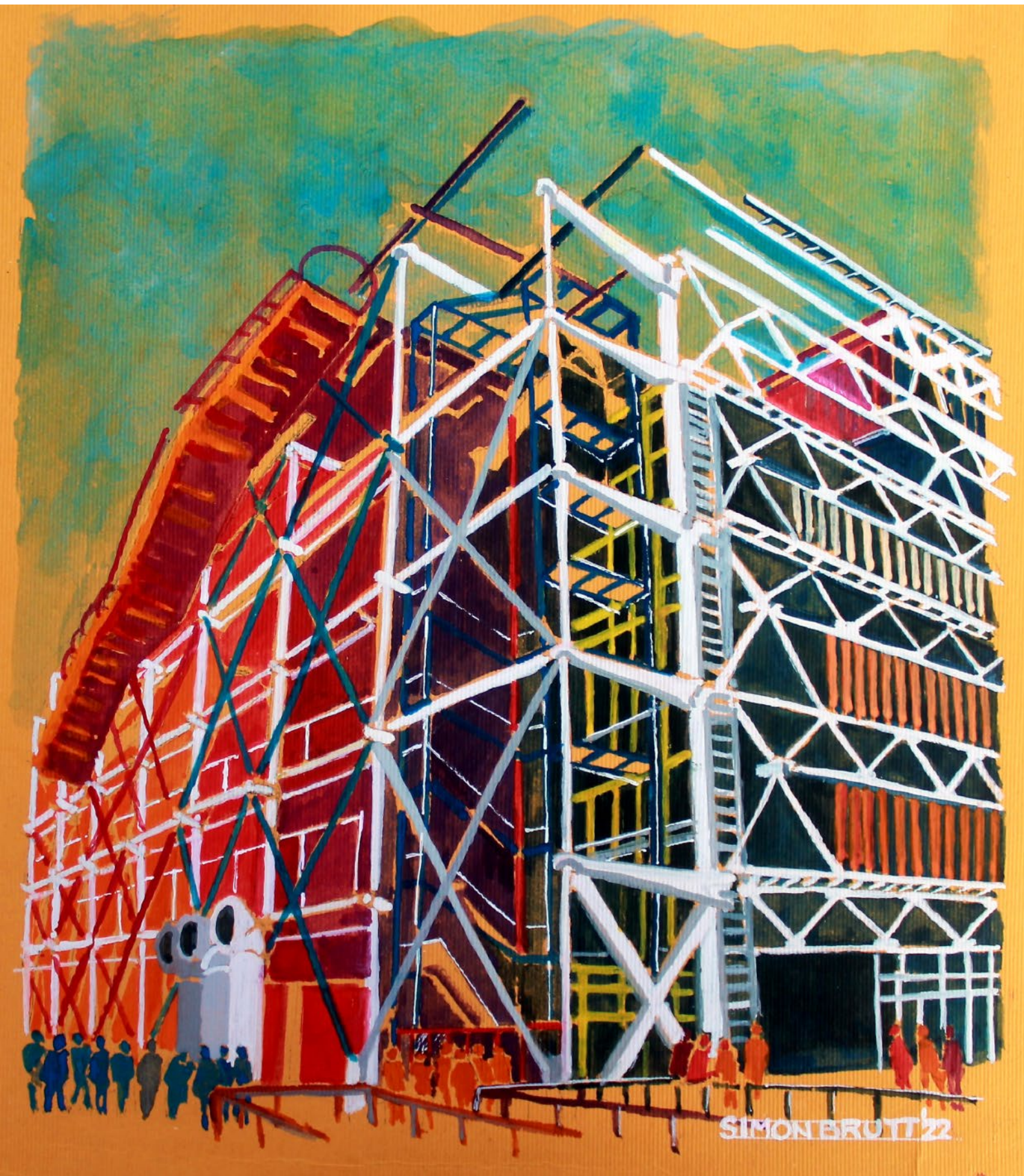
- A painting: “The Milkmaid” by Johannes Vermeer.
- An album: “Va, pensiero” (Nabucco, by Giuseppe Verdi, 1842).
- A film: “Goya’s Ghosts” by Miloš Forman.
- A book: “Emoción y sentimiento” by Dr. Lopez Rosetti.
- One meal: Boeuf Bourguignon with Cabernet Sauvignon wine.

Simón Brutt

Este artista argentino no solo destaca por su destreza con la acuarela, sino también por ser dueño de una propuesta que transporta al lienzo su experiencia como arquitecto. En esta entrevista, Brutt se explaya sobre la íntima relación entre el arte y la arquitectura, y también explica cómo su experiencia con la acuarela ha contribuido a su idea sobre ambas disciplinas. “La interacción entre arquitectura y arte nos llevaría a una lista muy larga, demostrada por la historia de la civilización” comenta.

This Argentine artist is not only extremely skilled when it comes to watercolor, he’s also able to create a work that takes to the canvas his experience as an architect. In this interview, Brutt talks about the intimate relationship between art and architecture, while also explaining how his experience with watercolor has contributed to his understanding of both disciplines. “To name every single interaction between architecture and art would lead us to a very long list, one that would showcase the history of civilization,” he comments.

Centro Pompidou - Paris-Francia (Acuarela sobre papel - 35x50cm - 2022)

“Mi imaginación vuela al lugar donde quiero estar”

Menton - Provence Alpes-France (Acuarela sobre papel - 50x70cm - 2022)

Su obra se encuentra íntimamente relacionada con su profesión de arquitecto.

Claramente sí. Para mí son lo mismo, con distintas expresiones de canalización. Desde muy joven tuve un entrenamiento muy disciplinado en dibujo técnico y aprendí sus distintos métodos; por ejemplo, hacer la perspectiva, la que hasta hoy utilizo. Ver materializado lo que quiero mostrar me acerca a la verdad de ese objeto, a su historia, a las personas que lo vivieron, a lo que quiero representar, etc. Esta experiencia es intransferible y es lo que quiero compartir con mi observador. Al igual que la arquitectura del objeto construido, el resultado debe transmitir belleza y cierta emoción.

La relación entre el arte y la arquitectura es sólida. ¿Dónde están los cruces y las diferencias entre ambas disciplinas?

La arquitectura comparte con el arte una serie de búsquedas y procesos creativos, se nutre de todas las otras artes, son disciplinas que interactúan. En arquitectura hay tres aspectos que deben estar en armonía entre sí: la función (aun siendo simbólica), el soporte estructural (viabilidad constructiva) y la estética (equilibrio en búsqueda de belleza). Tanto en la arquitectura como en

cualquier rama del arte, se depura con la técnica, apunta a la universalidad y a la vez son intérpretes de su momento histórico. Por otra parte, el arte crea un vínculo entre el observador y el objeto, que son las emociones del artista volcados hacia él. En la arquitectura es lo mismo, con el único valor distintivo que es su funcionalidad. En ella se modelan espacios y formas, en la escultura, por ejemplo, se puede apreciar la belleza de la forma, solo que no es habitada. La interacción entre arquitectura y arte nos llevaría a una lista muy larga, la cual demuestra la historia de la civilización.

¿Por qué concentra sus obras en la representación de edificios de locación europea?

Europa me causó fascinación desde el primer momento. Allí vi plasmados y construidos todos los movimientos arquitectónicos que había estudiado en la facultad. Sumado a ello, siempre me ha atraído la cultura medieval, y allí estaban concentrados más de 2000 años. En una segunda interpretación, vi una sociedad distinta, con las necesidades básicas satisfechas, lo que le permite tener otras inquietudes y la búsqueda de un perfeccionamiento en vez de simplemente cubrir lo básico de manera sencilla y carente de toda la pasión que el arte de la arquitectura requiere.

“My imagination flies to the places I want to be”

Your work is clearly connected to your profession as an architect.

Yes, clearly. To me they are the same, with different channeling expressions. From a very young age I had a very disciplined training in technical drawing, so I learned its different methods, for example, how to draw perspectives, a method that I still use to this day. To see what I want to create in a ‘materialized’ state brings me closer to the truth of said object, to its history, to the people who inhabit it and to what I want to represent. This experience is non-transferable and it is what I want to share with my observer. Like the architecture of the built object, the result must convey beauty and a certain emotion.

The relationship between art and architecture is solid. Where are the similarities and the differences between both disciplines?

What architecture shares with art is a series of searches and creative processes, since it is nourished by all the other types of art, and all these disciplines interact with each other. In architecture there are three aspects that must be in harmony with each other: functionality (even if symbolic), structural support (constructive feasibility) and aesthetics (balance in the search of beauty). Architecture, as it happens with any other branch of art, becomes refined with technique, it is universal while simultaneously working as an interpreter of its historical period. On the other hand, art creates a link between the observer and the object, which are the artists’ emotions channeled towards the observer. In architecture it’s the same thing, the only difference being its functionality, since spaces and shapes are modeled within it. That doesn’t happen with sculpture, for example, where you can appreciate the beauty

of the shape, but you can’t inhabit it. To name every single interaction between architecture and art would lead us to a very long list, one that would showcase the history of civilization.

Your work tends to represent mostly European-type of buildings.

Europe has fascinated me from the first moment. I got to see in real life all the architectural movements that I had to study in college. In addition to this, I have always been attracted to medieval culture, and more than 2000 years were concentrated there. A second answer to this question would be that I saw a different society, one with its basic needs satisfied, one that allowed itself to have other types of concerns and search for perfectionism, which is something that cannot be done in other places where everything must be built in a simple way, lacking all the passion architecture requires.

You’re currently working with watercolor. What are its challenges and charms?

Painting with watercolor was something I have been wanting to do for some time, mostly because I was always drawing with pencil, graphite and ink, never with color. I turned to watercolor for two reasons, in which I summarize both the challenge and charm at the same time. First off, the fact that water is a vital element of creation: watercolor has no reason to be without water, just like life, it cannot exist without it. And secondly, the resolution power that it requires (water waits for no one, like the passage of time) is the same resolution power that my work as a construction architect demands. The times there are always decisive.

Edificio Metropolis -Madrid-España (Acuarela sobre papel - 50x70cm - 2017)

Actualmente trabaja la acuarela. ¿Qué desafíos implica? ¿Dónde radica su encanto?

Pintar con acuarela era una deuda pendiente para mí, debido a que siempre dibujé con lápiz, grafito y tinta, nunca con color. Me incliné por la acuarela por dos motivos, en los cuales resumo el desafío y el encanto al mismo tiempo. Primero, que el agua es un elemento vital de la creación: la acuarela no tiene razón de ser sin agua, sin ella no existe, como la vida misma. Y la otra razón es el poder resolutivo que exige (el agua no espera por nadie, como el paso del tiempo) el mismo modo de resolución requiere mi trabajo como arquitecto de obra, los tiempos allí son determinantes.

De niño incursionó en la ilustración. ¿A quiénes seguía o admiraba?

Comencé dibujando a los personajes de Disney de revistas infantiles de esa época. De joven conocí al personaje de Hugo Pratt (el corto Maltés), no por sus aventuras, sino por el modo de dibujarlas. Más tarde conocí la obra de Guayasamín y ya de adulto, a

Lajos Szalay y Egon Schiele.

¿Qué puede decirnos de su ciudad y de su ámbito artístico y cultural?

Rosario en el aspecto cultural habla por sí solo, muchos movimientos surgieron aquí (musicales, teatrales, hasta deportivos). Tiene un caudal histórico cultural muy grande y a la vez un patrimonio arquitectónico importante, que sólo se ve eclipsado por Buenos Aires.

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein. ¿Está de acuerdo? ¿Qué estimula a su imaginación?

Totalmente de acuerdo. A mi imaginación la estimulan mis vivencias, las ganas de crear mi realidad, de la necesidad de encontrarme conmigo mismo y con mi verdad. Mi imaginación vuela al lugar donde quiero estar.

Catedral de Notre Dame-Paris-Francia (acuarela sobre papel - 35x50cm - 2021)

Tower Bridge -Londres-Reino Unido (Acuarela sobre papel - 50x70cm - 2021)

As a child you dabbled in illustration. Who did you admire back then?

I started drawing Disney characters from children's magazines of that time. When I was young I met the character created by Hugo Pratt (the Corto Maltese), and what I noticed the most were not the adventures, but the way Hugo would draw them. Later I got to know the work of Guayasamín and, as an adult, Lajos Szalay and Egon Schiele.

What can you tell us about your city and its art scene?

Rosario in the cultural aspect speaks for itself, many movements

have started here (musical, theatrical, even sport-related ones). It has a very large historical cultural wealth and, at the same time, an important architectural heritage, eclipsed only by Buenos Aires.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? What stimulates your imagination?

Totally agree. My imagination is stimulated by my experiences, the desire to create my reality, the need to find myself and my truth. My imagination flies to the places I want to be.

Víctor Simón

@simonbrutt

La obra de Simón Brutt es el testimonio de una ciudad. Aquí los lienzos son cimientos; los colores, edificios; y a través de la siempre huidiza y compleja técnica de la acuarela, el espectador se adentra a un mundo de pasillos, recovecos, estructuras y perspectivas que conforman a la arquitectura de la imaginación, donde el arte no solo se encuentra en los hogares y en los museos, sino en la estructura que le da forma a la historia y la sociedad.

Nació en Rosario, Argentina, el 31 de agosto de 1966. Ilustrador autodidacta. Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Rosario (1992). Expuso en 1992 y 1994 en la Casa del artista plástico de su ciudad natal. Comenzó dibujando a los personajes de Disney de revistas infantiles. Luego, conoció al personaje de Hugo Pratt (el corto Maltés), “no por sus aventuras, sino por el modo de dibujarlas”. Más tarde conoció la obra de Guayasamín “y ya de adulto, a Lajos Szalay y Egon Schiele”.

El Jardín de las Delicias:

- Una pintura: “Composición II en rojo, azul y amarillo” de Piet Mondrian
- Un disco: “19 días y 500 noches” de Joaquín Sabina.
- Una película: “Cinema Paradiso” de Giuseppe Tornatore.
- Un libro: “El perfume” de Patrick Süskind.
- Una comida: Salmón rosado con queso parmesano, acompañado con aceite de oliva y finas hierbas, con vino blanco Chardonnay.

He was born in Rosario, Argentina, on August 31, 1966. Self-taught illustrator. An architect graduated from the National University of Rosario (1992). He exhibited in both 1992 and 1994 at the Plastic Artist’s House in his hometown. He began by drawing Disney characters from children’s magazines. Later, he met the character of Hugo Pratt (the Corto Maltese), “and what I would notice were not the adventures, but the way Hugo would draw them.” He later met the work of Guayasamín “and as an adult, Lajos Szalay and Egon Schiele.”

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “Composition II in Red, Blue and Yellow” by Piet Mondrian
- An album: “19 días y 500 noches” by Joaquín Sabina.
- A film: “Cinema Paradiso” by Giuseppe Tornatore.
- A book: “Perfume” by Patrick Süskind.
- A meal: Pink salmon with Parmesan cheese, accompanied with olive oil and fine herbs, with Chardonnay white wine.

OPHELIA

Enrique Collar / Pintura