

OPHELIA

Producto de la imaginación

Ciruelo

ciruelo

OPHELIA

AÑO 6 / NÚMERO 17

Agosto 2022

ARGENTINA / CHILE / ESPAÑA

Fundadora, directora, editora responsable:

Camila Reveco

Director creativo estratégico:

Marco Carcavilla

REVISTA OPHELIA

Secretaria de redacción:

María Laura Blaqué

Producción periodística:

Eva Chateau

Edición de entrevistas:

Camila y Julián Reveco

Diseño gráfico y diagramación:

Alexia Delonc

OPHELIA EN LAS REDES

Creadora de contenidos:

Alexia Delonc

Community Manager:

Leonardo Pagano

OPHELIA EN YOUTUBE

Director:

Julián Reveco

Edición:

Julián Reveco y Alejo Ruiz

Producción:

Gonzalo Lorente

OPHELIA EN LA WEB

Webmaster / actualización de contenidos:

Gonzalo Ulrich y Alexia Delonc

OPHELIA

SUMARIO

1- Portada
"Urlindea" de Ciruelo

2- Staff

4- Sumario

6- Financia

8- Acompañan

14- Editorial de Camila Reveco

Artistas Ophelia

16- Ciruelo (España)

22- Luis Royo (España)

28- Analía Fontana (Argentina)

34- Darío Ortíz Robledo (Colombia)

40- Gerela Ramírez (Chile)

46- Jordi Díaz Alamá (España)

52- Liliana Nacif (Argentina)

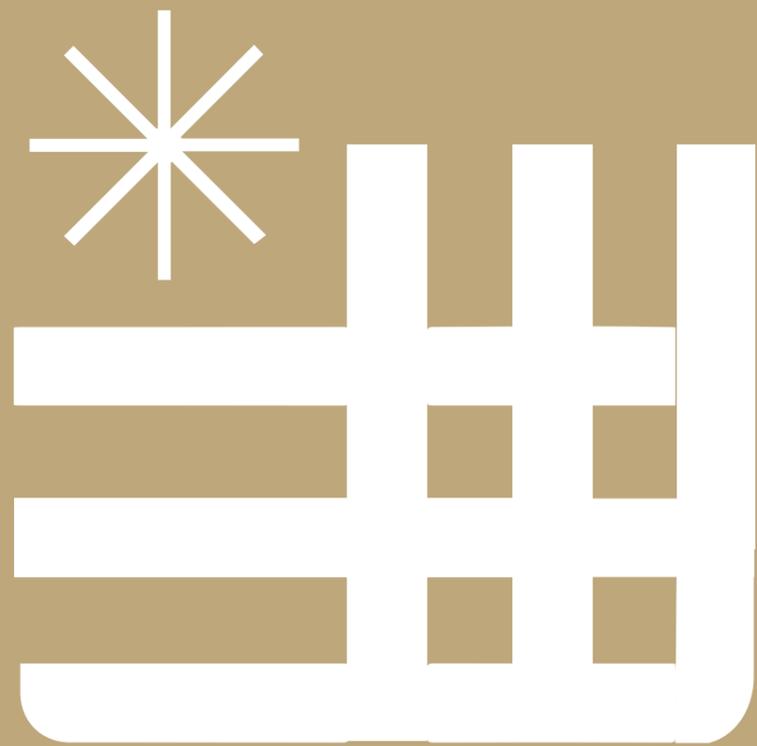
58- Tere Unsain (España)

64- Contraportada
"New III Millennium" de Luis Royo

Nota: Las Artistas Ophelia son presentadas en la revista por orden alfabético a excepción de las artistas de portada y contraportada. Las obras que ilustran las secciones iniciales (staff, sumario y editorial) son elegidas por el staff de Ophelia. Las opiniones expresadas en cada una de las entrevistas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, la posición oficial de nuestra línea editorial.

"Canto IX. Las furias" (Técnica mixta sobre lienzo - 196 cm. x 160 cm. - 2021) de Jordi Díaz Alamá

Universidad
Católica

**Silva
Henríquez**

MEAM
■ Museu Europeu d'Art Modern ■

Barra de Ferro 5
Barcelona

ModPortrait 2022

10º Edición

Entradas del 1 octubre
al 31 diciembre
www.modportrait.net

*Entries from 1 October
of December 31
www.modportrait.net*

Galeria artelibre

Barceloneta
Plaça de Ferns, 5

MEAM
■ Museu Europeu d'Art Modern ■

Barcelona
Academy
of Art

Editorial
OPHELIA

Sin duda, uno de los aspectos más notables de nuestra relación con las obras de arte es que pueden conmovernos y despertar nuestra admiración sin que las comprendamos del todo. Pienso, felizmente, en que algo similar nos sucede con las ciudades que tenemos la oportunidad de conocer. Por eso esta editorial se encuentra acompañada de “Barcelona”, una obra de la artista Tere Unsain, que nos muestra una panorámica de esta maravillosa ciudad en la cual me encuentro ahora mismo escribiendo estas líneas.

Pienso también en que las cualidades estéticas de una buena obra pueden ser tan relevantes que hasta provocan la ilusión de tener vida propia, y su poder para estimular nuestra imaginación legítima cualquier interpretación. Basta con ver las obras de los artistas que seleccionamos para portada y contraportada: Ciruelo y Luis Royo; quienes, con mucha audacia y una extraordinaria capacidad técnica, nos han llevado a otros mundos a través de su arte.

Los artistas que estamos presentando en este número son dueños de una obra que merece ser estudiada en extensión y detalle. En cada entrevista se desprenden aspectos psicológicos que se encuentran presentes en sus pinturas, desde la narrativa y el contexto histórico en el que las crearon, como cierto “aura” o estado de ánimo que embadurna a la experiencia. Sin embargo, hay un aspecto peculiar que me ha quedado más claro que cualquier otra cosa: que la decisión de llegar al límite de nuestra potencia exige de un valor y un esfuerzo raramente ejercitado.

Luis Royo lo describe mucho mejor: “la sensación de acercarte a lo inalcanzable es la que te hace realizar una obra tras otra”. Se trata del deseo de no ponerse límites, de hacer lo necesario para palpar ese sueño; como el valor que tuvo Ciruelo al momento de descartar decenas de oportunidades laborales que iban a darle la tan ansiada estabilidad económica para continuar con su arte y su propuesta, o la resolución de Teresa Unsain, que se atrevió a indagar en el realismo -tras una formación puramente abstracta- por el mero hecho de creer que desde ese lenguaje encontraría las palabras que quería expresar. Algo muy parecido al caso de Darío Ortíz Robledo, que motivado por el deseo de forjar una comunicación más directa con el espectador, sintió la necesidad de cambiar de dirección y pasó de las instalaciones y las performance a lo plenamente figurativo. Y ni hablar de Jordi Díaz Alama, que constantemente se anima a ir más allá ‘del realismo puro y duro’ para hacer de los sueños un mundo más real que la misma vida. Así es el llamado del arte, el cual Analía Fontana conoce de sobra tras años y años y años de resistirse a la necesidad imperiosa de pintar hasta que un buen día demostró su tesón y se atrevió a regresar a los pinceles y . Y finalmente Liliana Nacif, que sin miedo a exigirse, nos dice que siempre estará atenta a los “detalles más mínimos”, porque sabemos que son estos los que hacen la diferencia y los que separan a quienes están dispuestos al desafío de quienes no.

Los Artistas Ophelia reunidos aquí son, ante todo, personas conscientes de su valía.

Por su tiempo y cariño, por la información y las opiniones sobre puntos específicos de este número y del trabajo que hacemos en Ophelia, quiero manifestar mi agradecimiento a Fernando Roldán (Madrid) y a la mágica pareja Julia-Juan (Barcelona). A ellos les dedico Ophelia Nro. 17. También aprovecho para felicitar a la Universidad Católica Silva Henríquez (Chile) por su aniversario y agradecerles la confianza y el acompañamiento permanente.

Disfruten de esta Ophelia, producto de la imaginación.

Camila Reveco
26 de agosto de 2022

“Barcelona” (215 cm. x 100 cm. -
encáustica) de Tere Unsain

Ciruelo

“Nuestra propia conciencia es el mayor misterio al que nos enfrentamos”.

Referente clave del arte fantástico, en esta entrevista exclusiva para Revista Ophelia, Ciruelo se refiere al rol del arte y la imaginación como medios para acercarnos a la vida misma. “El arte fantástico me permite explorar el universo exterior y el universo interior”, asevera. Además, nos habla de su admiración por Antoni Gaudí y sus ideas sobre la borrosa línea entre mito y realidad.

Por Redacción Revista Ophelia

“Dragon Callers”

“Duendes”

“Drag”

¿Qué puede decirnos de su trabajo con los dragones?

El dragón se encuentra en todas las culturas del mundo y ese es un misterio que sigo investigando. En todas representa una gran sabiduría antigua que además está en armonía con el planeta tierra, la vida animal, vegetal y mineral. Con mi arte yo rescato otra cualidad de la figura del dragón: la belleza y la riqueza fractal del diseño en sus escamas. La existencia del dragón nos plantea una realidad mucho más compleja y maravillosa de la

que sabemos y nos revela que todo aquello que seamos capaces de imaginar existe.

Para los ancestros los dragones son seres que habitan en dimensiones paralelas a nuestro plano. Y eso nos enfrenta a una realidad más interesante: los seres humanos también somos seres multidimensionales, y la imaginación es nuestro vehículo para movernos entre dimensiones. Nuestra propia conciencia es el mayor misterio al que nos enfrentamos y el arte es la herramienta más adecuada para estudiarla.

“Flight Instruct”

¿Cómo definiría ‘arte fantástico’?

Las categorizaciones sirven para ordenar ciertas cosas, pero también son trampas en las que muchos artistas quedan atrapados. En el arte los géneros plantean reglas cuya finalidad principal es ser transgredidas y superadas por la creatividad de los artistas. Yo veo arte fantástico en un ángel pintado por Michelángelo, en un dragón pintado por Leonardo o en la arquitectura de Gaudí, aunque nadie definiría lo que hacían ellos como arte fantástico. En mi arte no solo represento dragones, hadas y otras figuras mitológicas, sino también mujeres de conocimiento, magas como Morgana o Inanna, o personajes como las Amazonas y entidades como la Pachamama, que es una deidad para las culturas andinas. A todas estas entidades que las culturas ancestrales ubicaron dentro de su espiritualidad, de sus tradiciones o del origen de sus comunidades, nuestra cultura occidental actual los categorizó simplemente como mitología. Yo respeto mucho la cosmovisión de las culturas antiguas y trato de entenderla, no me parece bien definirla como

conocimiento primitivo y equivocado sólo porque no se entiende desde los ojos actuales.

Hace ocho años lo entrevisté para un diario argentino y manifestó su admiración por Gaudí ¿sigue vigente?

Gaudí fue una de las sorpresas que me tenía preparada Barcelona. Él es y será siempre una gran fuente de inspiración para mí. En estos días, en los que su basílica de la Sagrada Familia sigue avanzando en su construcción, me maravilla pensar que hubo un artista que proyectó una obra tan inmensa que sabía que no podría ver concluida y que otros deberían continuar incluso cien años después. Como decía en aquella entrevista, la fascinación por las formas orgánicas es una de las muchas cosas que comparto con Gaudí. Otras son, por ejemplo, el respeto por la naturaleza, la espiritualidad que hay en el arte y la entrega en cuerpo y alma a la tarea artística que es realización personal y servicio a la comunidad al mismo tiempo.

¿Cree en la existencia de fenómenos sobrenaturales o “anormales” o piensa en la fantasía como un cuento de hadas?

Creo que lo que llamamos sobrenatural en realidad es natural. Nuestra percepción occidental/civilizada es diferente de la percepción de una tribu del Amazonas o del desierto australiano así que es lógico pensar que lo que es natural para unos pueda no serlo para otros. Nuestros conocimientos actuales están filtrados por una percepción muy material del universo que termina organizando nuestras vidas de una manera exclusivamente mercantilista, y desde este punto de vista juzgamos la historia de la humanidad creyendo que nuestra cultura es superior porque no creemos en lo que no vemos. La realidad es mucho más rica de lo que nos dicen. Para mí, el arte nos da una perspectiva muy va-

liosa para entender la vida, la poesía es una hermosa manera de enriquecer la comunicación y los cuentos de hadas un modo indiscutible de explicar otras facetas de la realidad.

¿Tendrá límites el arte fantástico?

El arte en general no tiene límites, o no debería. Los únicos límites que encuentra son los de la imaginación. Aunque en teoría la imaginación se mueve en el infinito y no responde a reglas, en la práctica se enfrenta a una indiferencia y falta de estímulo por parte de la educación y la vida laboral que terminan por atrofiarla. El arte fantástico, personalmente, me da toda la libertad que necesito para contar todo lo que quiero, me permite explorar el universo exterior y el universo interior.

“Clouds”

“Abrazo dragón”

“Drakeman”

Ciruelo

@ciruelocabral

Nació en Buenos Aires, Argentina, el 20 de julio de 1963. Vive con su mujer Daniela, y sus hijos Lys y Angelo, en Sitges, cerca de Barcelona. En la escuela secundaria estudió ilustración publicitaria y a los 18 años comenzó a trabajar en una agencia de publicidad. Poco después, decidió dedicarse por completo a crear arte fantástico y para ello se mudó a España en 1987. Durante los '90 trabajó para las mejores editoriales de Estados Unidos y Europa. Actualmente escribe e ilustra sus propios libros. Las exposiciones son frecuentes en su agenda donde también muestra sus petropictos (piedras pintadas).

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

- Una pintura: “Ninfas y Sátiro” de William Adolphe Bouguereau (1873)
- Un disco: “Un mañana” de Luis Alberto Spinetta (2008)
- Una película: “Avatar” de James Cameron (2009)
- Un libro: “El Aleph” de Jorge Luis Borges
- Una comida: Arroz basmati con verduras

Zaragoza, España

Luis Royo

“Nunca llegas a plasmar por completo esa fantasía que imaginas”.

Artista de enorme trayectoria y reconocimiento internacional, Royo se encuentra con Revista Ophelia para discutir temas atemporales: la relación del realismo y la fantasía, la representación de la mujer en la historia del arte y la siempre complicada relación de Occidente con la sensualidad. “En mis obras no busco el concepto, sino que el espectador pueda sumergirse en los vapores de un sueño”, comenta.

“El descenso de la cuarta luna” (Técnica mixta - 50 cm. x 70 cm. - 2007)

“The door to always never” (Técnica mixta s/papel - 100 cm. x 70 cm. - 2018)

“Ties of Power” (Técnica mixta - 65 cm. x 49 cm. - 1996)

¿Por qué eligió el realismo para expresarse?

Como en cada imagen busco mundos soñados e irreales, mi planteamiento es que para hacerlos creíbles y sumergirme en ellos debo reflejarlos con el detalle de lo que se llama pintura figurativa o realista, aun cuando esa imagen no represente en su conjunto nada realista. En mis obras no busco el concepto (tan usado en la pintura de los últimos años), sino que el espectador pueda sumergirse en los vapores de un sueño.

“Cuando estás en el realismo fantástico, nunca llegas a plasmar lo que está en la cabeza”, comentó en una entrevista.

Cuando das por terminada esa imagen, compruebas que no has hecho más que acercarte a ese mundo soñado, que había más matices en esa fantasía-sueño que quedaron en el tintero. Creo que es un engaño necesario de la mente, esa sensación de acercarte a lo inalcanzable te hace realizar una obra tras otra, siempre intentando alcanzar esa pintura que pueda plasmar claramente tu sueño.

Nunca llegas a plasmar por completo esa fantasía que imaginas de forma borrosa en tus pensamientos. Ya he publicado más de veinte libros con mis trabajos, pero todavía sigo en ese intento.

“Secrets” (Técnica mixta - 50 cm. x 62 cm. - 2004)

En su obra hay mucho de sexo, erotismo y violencia. ¿Cuál será la diferencia entre lo sensual, lo erótico y lo pornográfico?

Esas necesidades o inclinaciones humanas –las más vitales, oscuras e inconfesables– son parte de nuestro interior y no veo por qué no hacerlas visibles, por qué no enfrentarnos a ellas plasmándolas y mostrándolas sin rubores o miedos. Se trata de asimilar la complejidad de lo que somos. Y por ejemplo, en sociedades tan exquisitas como la japonesa se ha pintado tradicionalmente el acto sexual explícito, y también tenemos en los museos una gran cantidad de bellas vasijas griegas pintadas con escenas sexuales.

Por otro lado, de Pompeya se han recuperado pinturas con el mismo contenido, sin mencionar a la infinidad de relieves en los templos hindúes que representan escenas de sexo con completa claridad. Me parece una hipocresía que en el Occidente moderno existan esos

prejuicios puritanos y que no se pueda apreciar la belleza en la sexualidad del ser humano. Y en mi caso, nunca me planteo si una imagen está en los límites de lo políticamente aceptable o si se la puede tachar de pornográfica. Eso sí que me parece un juego macabro e hipócrita, poner mediciones estipuladas para que la fantasía sea aceptable.

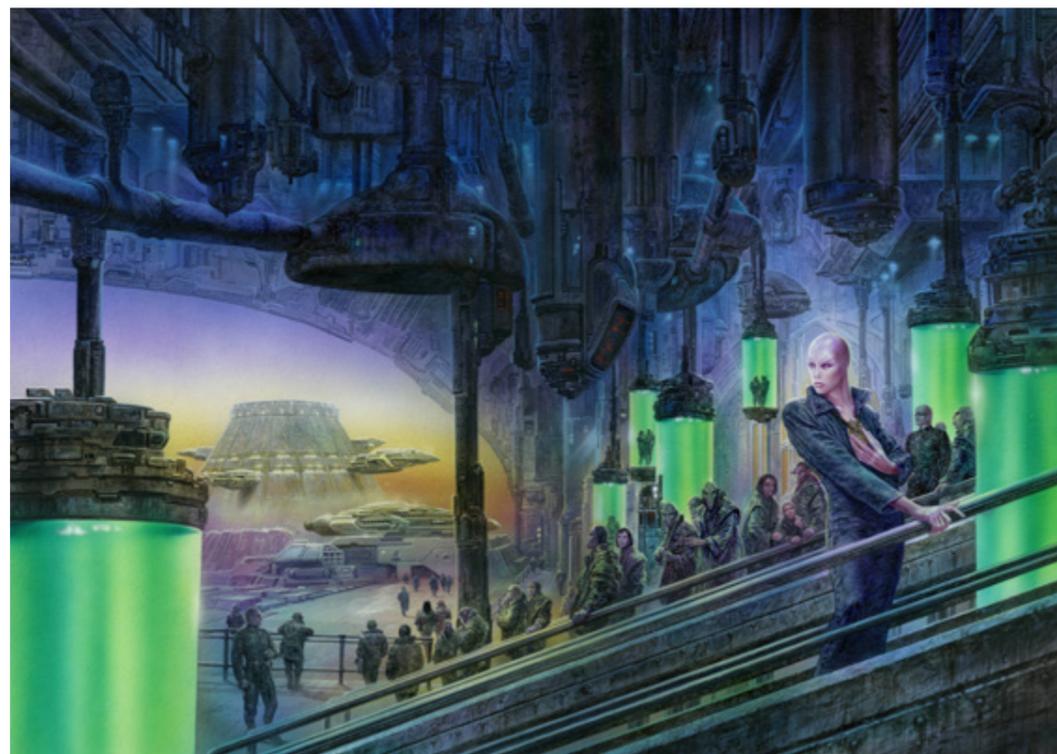
¿Cree que el erotismo que realiza está destinado a un espectador masculino?

Gracias a las cientos de ferias donde he firmado ejemplares he podido comprobar que el público que compra mis libros es mayoritariamente femenino. Yo pienso que se debe a que la mente femenina es más propensa a un erotismo impregnado de fantasía e incógnitas, mientras que la mente masculina puede quedarse cómodamente en un erotismo evidente sin ninguna lectura en segundo plano.

A lo largo de su trayectoria ha sabido crear un imaginario de mujer que se ha mantenido. ¿Cómo define el perfil de fémina que ha construido?

La historia del arte está llena de imágenes de idealización femenina (y también masculina, pero de manera menos apabullante). En cada momento de la historia esa imagen idealizada se ha inclinado hacia unos cánones de belleza u otros, y eso nos ha aportado cientos de posibilidades de belleza. Mi visión a lo largo de los años es una imagen femenina poderosa, sensual y retardora frente a un entorno hostil o monstruoso. He representado cientos de veces la imagen de lo que podríamos

llamar “la bella y la bestia” con una clara supremacía femenina. En mi caso, su representación está sujeta a unos cánones idealizados de la belleza femenina condicionados por pautas de mi visión personal. Lo incluyo en el “trampantojo” que produce cambiar las proporciones de las partes del cuerpo, potenciando lo que uno considera que va a reflejar esa belleza imposible. Por ejemplo, la exageración de la largura del fémur o la estrechez de la cintura. Con todo ello en su conjunto mi pretensión es acercarme a esa belleza idealizada e inalcanzable que nos adentra en el mundo irreal y fantástico.

"Beholders eye" (Técnica mixta - 65 cm. x 50 cm. - 1998)

"The wait" (Técnica mixta - 69 cm. x 47cm. - 1998)

Luis Royo

@luisroyoofficial

Nació en 1954 en Olalla, Teruel, España. Vive en Zaragoza, ciudad en la que estudió Delineación, Pintura, Decoración e Interiorismo. Desde principios de los años 80 publica sus obras a nivel internacional en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Rusia, etc. para editoriales como Tor Book, Berkley, Warner, Avon, Marvel y portadas de revistas como Heavy Metal, Cimoc, Comic Art, Total Metal, Penthouse, etc. Es conocido por sus carátulas de discos o videojuegos y por su prolífico merchandising. Ha recibido premios como el Silver Award Spectrum (The best in contemporary, Fantastic Art) y The Inkpot Award Comic Art (Comi-con International San Diego) en Estados Unidos, el Premio de Fantasía El Peregrino en CTPAHHNK San Petersburgo, Rusia. O el premio Millennium del Fumetto Cartoomics en Italia.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

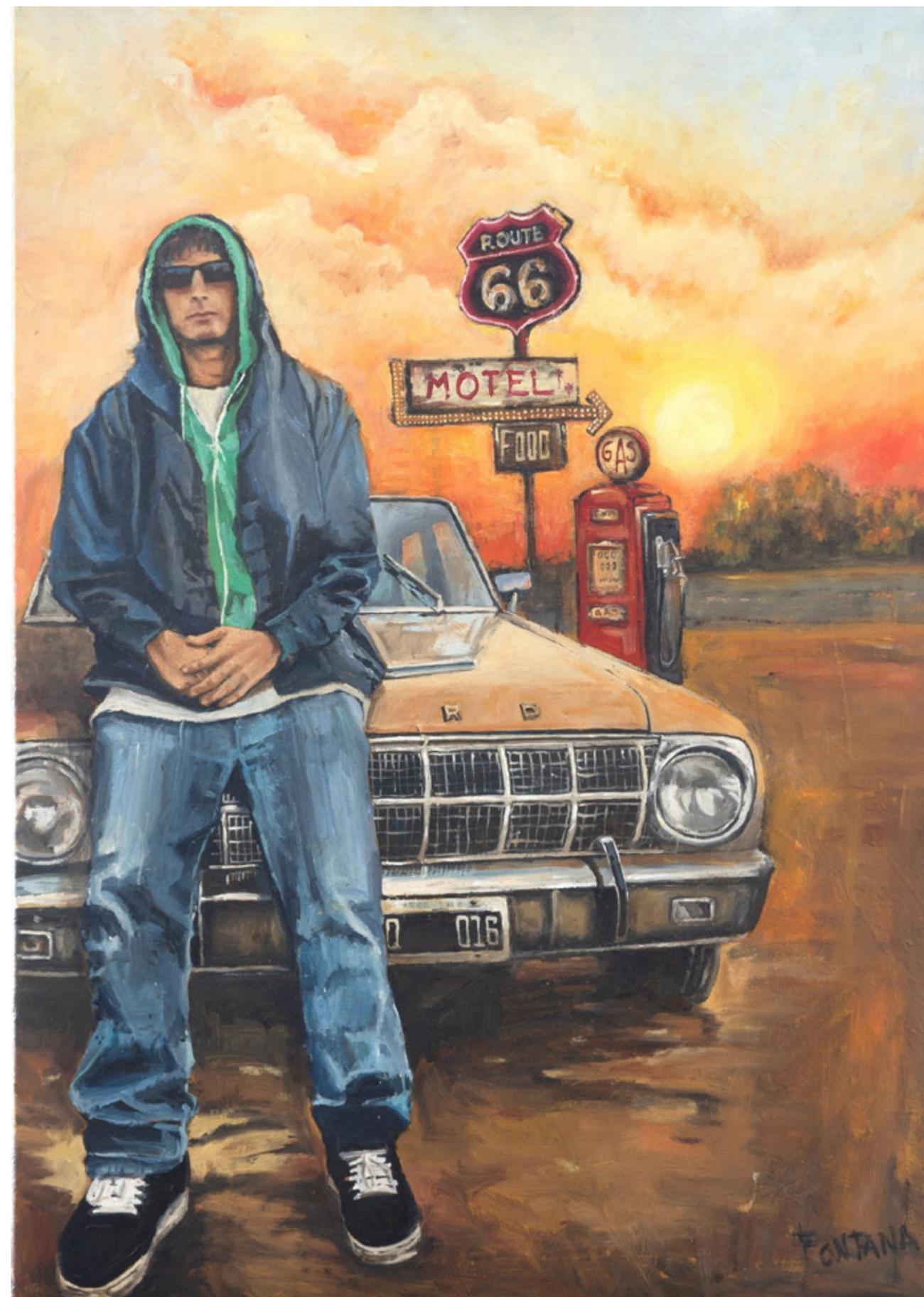
- Una pintura: Elegiría mil, pero hoy Ivan el Terrible y su hijo de Ilía Repin
- Un disco: Abraxas de Santana
- Una película: “Blade Runner” y me queda en la punta de la lengua “Alien” y el genial creador Giger
- Un libro: La Biblia. Cuántas historias de fantasy en ella
- Una comida: Cualquier buen pescado a la plancha con una cerveza fresca

Analía Fontana

“Volver a la pintura fue como un renacer”.

Arquitecta de profesión, la obra de Fontana se encuentra repleta de paisajes, caminos, luces y colores, y en esta entrevista exclusiva con Revista Ophelia cuenta qué ha significado regresar a la pintura –su pasión inicial– después de treinta años de inactividad. Además, nos habla sobre su relación con el realismo y sus planes para el futuro. “Sobre todo quiero disfrutar de esto que amo y me da tantas satisfacciones”, nos dice desde Pinamar, la ciudad en la que vive.

“Clásico del 66” (Óleo sobre bastidor entelado - 60 cm. x 40 cm. - 2019)

"Los juegos de neptuno" (Óleo sobre tela - 60 cm. x 80 cm. - 2019)

"Mar de fondo" (Óleo sobre tela - 70 cm. x 120 cm. - 2018)

¿Siempre tuvo facilidad para el dibujo?

Me gusta mucho dibujar y como lo hago desde pequeña es parte de mí. En mis años de estudiante de arquitectura no existían los programas de dibujo, por lo que solía dibujar las entregas de diseño a mano alzada, y usaba acuarela, lápiz o carbonilla.

¿Por qué eligió el realismo para expresarse?

Siempre hice realismo, no lo elegí. De niña y adoles-

cente concurrí muchos años a un taller de arte donde aprendí casi todas las técnicas: lápiz, grafito, acuarelas, pasteles, óleo, pero siempre realismo, por eso creo que lo tengo incorporado, me sale natural y me siento cómoda haciéndolo. Y me gusta la abstracción, incursioné en abstracción constructiva hace unos años, y he hecho obra a pedido en ese lenguaje, pero siempre regreso al realismo.

"Cenit" (Óleo sobre tela - 60 cm. x 80 cm. - 2019)

Si algo comparten los pintores figurativos es su estrecho vínculo con la realidad circundante, característica que genera que el público pueda "leer" sin problemas la obra. ¿Qué piensa?

Es así, mi obra nace de la observación de mi universo cotidiano. Vivo en Pinamar, una localidad de playa donde me radiqué hace treinta años, por lo que camino diariamente entre bosques de pinos, eucaliptus y álamos, o calles de arena y playa. Esos paisajes se reiteran constantemente en mi obra. Y la naturaleza me relaja, es mi constante fuente de inspiración y aprendizaje, imágenes, colores, ritmo, luces y sombras.

¿Cómo empezó a dibujar y pintar?

Empecé a dibujar y pintar como una actividad extracurricular a mis seis años y continúe hasta después de mi ingreso a la universidad. Siempre me imaginé pintando, pero cuando tuve que elegir mi carrera universitaria no me animé a seguir Bellas Artes, y elegí arquitectura, una carrera "tradicional" que también tenía que ver con la creación y el dibujo.

Y también creo que aquello era lo que mi familia esperaba que hiciese.

¿Cómo ha sido regresar?

Hace aproximadamente diez años, mi hija y mi nieta se instalaron en Barcelona. No podía empezar la construcción de una casa y abandonarla durante un mes para viajar a visitarlas, así que decidí que había llegado el momento de cambiar de rumbo, de hacer lo que realmente me apasionaba. Y fue como un renacer. Quería dedicarme a pintar, dejar un poco de lado mi profesión de arquitecta, a la que le había dedicado ya unos treinta años, así que volví a los pinceles en el taller de un artista plástico radicado en mi ciudad hace unos años, y ahí comenzó mi búsqueda como artista. También tuve que aprender a usar las redes sociales para poder mostrar mi trabajo y que me reconozcan en esta nueva faceta. Sin embargo, mi profesión de arquitecta me ha ayudado no solo con el dibujo, algo que quizá manejaba, sino con la perspectiva, la proporción, escala, y sobre todo en la estructura de una obra.

¿Qué es lo más importante que ha aprendido de sus maestros?

De la maestra que tuve en mis primeros años aprendí a amar la pintura, las distintas técnicas para finalmente elegir el óleo y también a conocer a los grandes maestros. De mis maestros de esta nueva etapa, aprendí a perder el miedo a volver a pintar, que nunca es tarde para hacer lo que nos apasiona. Aprendí y sigo aprendiendo a buscar mi identidad como artista, a trabajar mi pincelada, a manejar el color, a buscar la síntesis en mis obras.

Considerando su trayectoria ¿qué relación tiene

con sus primeros trabajos?

Los miro con mucho cariño, inclusive guardo algunos trabajos en óleo de mi niñez y adolescencia, me sirven para observar el “avance” en mi búsqueda; otros trabajos los he reciclado y repintado.

¿Qué planes tiene para el año próximo?

Para el próximo año estoy pintando obra grande para algunas muestras en las que participaré, me interesa mucho volver a participar en salones de pintura provinciales y nacionales, además de seguir estudiando, pero sobre todo disfrutar de esto que tanto amo y me da tantas satisfacciones.

“Pablo y Laura” (Óleo sobre tela - 60 cm. x 40 cm. - 2022)

“Otoño en el bosque” (Óleo sobre tela - 70 cm. x 50 cm. - 2022)

“La vieja hosteria” (Óleo sobre tela - 60 cm. x 90 cm. - 2019)

“Siesta al sol” (Óleo sobre tela - 60 cm. x 80 cm. - 2020)

Analía Fontana

@analiafontanapinturas

Nació en Olivos, Provincia de Buenos Aires, el 31 de marzo de 1962. Vive en Pinamar. Arquitecta de profesión. Se ha formado con Gustavo Morini (discípulo de Alberto Delmonte), Alejandro Loiacono, Daniel Baino (discípulo de Alfredo Nigro) y con Antonio Barahona. Últimas muestras colectivas: (2022): Galería Sorgey Mar del Plata, Bienal de Arte C.C. Borges, ExpoArte Sao Pablo Art Lab Gallery. Distinciones: (2015) 2º Mención en Pintura Muestra Nacional Pictórica, República del Líbano. (2019) Seleccionada Salón Nacional de Artes La Pampa.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

- Una pintura: “Faro en la colina” de Eduard Hopper (1927)
- Un disco: Muchos, cualquiera de Queen, The Rollings Stone o de Inxs
- Una película: “Diario de una pasión” de Nick Cassavetes (2004)
- Un libro: “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel Garcia Marquez
- Una comida: Salmón con papa natural con un tinto malbec

Darío Ortíz Robledo

“La belleza es una trampa: buscarla es kitsch, y evitarla, un lugar común”.

Artista colombiano, actualmente vive en México. Es creador de una obra que se hizo viral durante el estallido social chileno, y en esta entrevista con Revista Ophelia nos cuenta el detrás de escena de ese trabajo. Además, hablamos sobre su rol como fundador del Museo de Arte de Tolima y la siempre complicada relación entre el arte y la política.

Por Redacción Revista Ophelia

“Encuentro atemporal” (Óleo sobre lienzo - 150 cm. x 200 cm. - 2021)

“Otras meninas” (Óleo sobre tela - 80 cm. x 80 cm. - 2022)

"La chica de la blusa rosa" (Óleo sobre tela - 150 cm. x 120 cm. - 2020)

¿Qué puede contarnos acerca de su ciudad natal, Ibagué?

Vengo de una ciudad pequeña de escasa tradición pictórica conocida como la capital musical de Colombia, gracias a un famoso conservatorio de música y a una coral muy importante durante el siglo XX. Sin embargo, creo que sus escasos artistas plásticos han sido más conocidos nacional e internacionalmente que sus músicos. Una paradoja porque todo el esfuerzo estatal está volcado hacia el tema musical y sus muchos festivales.

El año pasado trabajó en una obra que se hizo viral y que estaba basada en una fotografía que se sacó en el marco del estallido social en Chile. A partir de un archivo de imágenes encontró similitudes visuales entre protestas en Colombia, Ecuador,

Venezuela y Perú. ¿Cómo trabaja las imágenes sin caer en los clichés?

Trabajar esos temas de la realidad social siempre tiene algo de cliché, de panfleto. No hay pureza cuando uno se enfrenta a un asunto de la realidad política. El estallido social que sacudió a varios países tuvo por novedad la organización juvenil -a la que llamaron primera línea- para resistir los embates de las policías antimotines que normalmente marcan el final de las protestas con el uso de la fuerza. Pensaba elaborar una obra de gran formato para una exposición y, como en otras oportunidades, reuní gran cantidad de información y material fotográfico que habitué convertir en bocetos a los cuales después recreo con modelos en mi estudio para la obra final. La fotografía chilena era un buen resumen de lo que estaba pasando e hice una especie de estudio en

"La obra de la polémica: Primera línea" (Óleo sobre tabla - 45 cm. x 45 cm. - 2021)

pequeño formato como una primera aproximación al tema, aunque tenía otras cosas en la cabeza para representar en la pintura final. Y pues la verdad, sin tener unas redes muy activas la publiqué un jueves cualquiera y para mi sorpresa al otro día la imagen se había hecho viral. Para el sábado ya estaba en varios diarios y revistas de amplia circulación. El resultado fue que finalmente la pintura de gran formato que quería realizar perdió el sentido y quedó solo en pequeños bocetos.

Más allá de este tema con connotaciones políticas, usted ha concentrado su interés en muchas otras temáticas.

A comienzos de los años noventa hice algunas instalaciones, algo de performance y obras completamente abstractas, pero me di cuenta que deseaba una relación más directa y cercana con el observador, al que podía hablarle con imágenes reconocibles. Creo que en la decisión de ser figurativo influyeron mis lecturas sobre la psicología y la semiótica de ese entonces.

¿Cuál es su relación con el término belleza?

La belleza es una trampa, buscarla es caer fácilmente en lo kitsch, esquivarla es un giro obvio que lleva a otro

lugar común: la estética de la fealdad, que es una nueva forma de belleza. Es un café que no debe ser tan amargo que sea intomable, ni tan dulce que sepa a melaza.

¿De qué manera cree que se logra una obra original? ¿Qué aspectos, más allá del virtuosismo técnico, cree que marcan la diferencia?

No creo en el virtuosismo, ni me interesa esa competencia de quien hace mejor una nariz, hay mucha falta de creatividad y abundante talento artesanal en todo eso, cuando el arte siempre debe ser un asunto mental.

En 2003 usted fundó el Museo de Arte del Tolima y aún lo preside. ¿Cómo surge este proyecto?

En el Tolima del 2003 no había una facultad de arte, ni galerías, ni casi ningún lugar donde mostrar una obra, pese a que en la región vivían más de dos millones de personas. Un desierto plástico que comenzó a ser irrigado cuando encuentro eco para fundar el museo, que siempre he dirigido a distancia porque no vivo allá. Hoy hay una facultad de arte activa, y un movimiento de arte joven en crecimiento. La generación que surgió tras el museo tiene artistas viviendo en varios países. El apoyo sigue siendo escaso, pero el talento abunda.

Darío Ortíz Robledo

“Vengo a despedirme” (Óleo sobre tela - 50 x 70 cm. - 2003)

@darioortizr

Nació en Ibagué, Colombia, el 12 de septiembre de 1968. Pintor y escritor. Autodidacta, expone desde 1984. Ha realizado un centenar de exposiciones colectivas en más de 20 países y una treintena de exposiciones individuales en Italia, Estados Unidos, Francia, Austria, Eslovaquia, China, Corea del sur, México, Argentina, España, Ecuador y Colombia. Ha participado de la Bienal de Venecia en el 2019 y de las Bienales de Beijing del 2017 y 2019 entre otras. En la actualidad vive en México.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

- Una pintura: La balsa de la medusa, de Gericault.
- Un disco: 1812 de Tchaikovski.
- Una película: Los Modernos. De Alan Rudolph, 1988.
- Un libro: Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
- Una comida: ¡La pasta! Y con vino, pero mi bebida favorita es el agua.

“La modelo (la gorda)” (Óleo sobre lienzo - 200 x 165 cm. - 2013)

“El triunfo de Baco” (Óleo sobre lienzo - 200 x 170 cm. - 2010)

Curarrehue, Chile

Artista becada por

Gerela “Lifche” Ramírez

“Mi trabajo habla desde la premisa de expresarnos libremente”.

Pedagoga en educación artística por la Universidad Católica Silva Henríquez, Gerela se reúne con Revista Ophelia para conversar sobre la conexión existente entre la obra artística que viene desarrollando y la cultura mapuche, de la que es parte: “hoy sé quiénes fueron mis antiguos, esos antepasados que me llamaron para reencontrarnos en nuestro territorio y con nuestra hermosa cultura”, dice. Comparte también, sus impresiones sobre la educación artística en el Chile actual.

Por Redacción Revista Ophelia

Serie “Inarrumen” (Xilografía - 18 cm. x 13 cm. - 2018)

"Cadaver" (Xilografía - 18 cm. x 13 cm. - 2018)

¿Cómo fueron sus inicios?

El comienzo de mi gusto por las artes se genera dentro de un proyecto cultural llamado "Ruta de las artes y la memoria de Pedro Aguirre Cerda", donde por medio de un trabajo artístico colaborativo se realizaron varios murales en conmemoración a las víctimas de violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico militar en Chile. Allí aprendí técnicas como el mosaico y la pintura en cerámica con grandes maestros como Carlos Lizama y el gran mosaiquista Gonzalo San Martín.

¿Cómo siguió su educación?

Toda esta experiencia me llevó a la universidad donde conocí la hermosa técnica de grabado, y descubrí al gran Durero. Allí fui estudiante de Carlos Damacio Gómez y de Pilar Hernández Arroyo, y compartí experiencias de xilografía con el fenomenal xilotrópico. Estas experiencias han dejado mensajes claros de lo que significa el lenguaje visual; y para mí, así como para muchos artistas, el arte es una forma de expresión y por lo tanto comunica el pensamiento o la forma que tenemos de ver la vida. En este sentido sí expresamos desde lo político.

"Yoga" (Aguafuerte - 10 cm. x 15 cm. - 2018)

De raíces mapuches. ¿cierto?

Crecí en una familia con principios católicos, pero de raíces mapuches, y desde los once años comencé a experimentar una sensación de vacío espiritual que me llevó a deambular por varios credos religiosos durante muchos años. Cerca de los 27 años conocí a un Lonco, el querido chachay Juan Lemuñir, que me invitó a una ceremonia mapuche y fue allí durante aquella ceremonia donde sentí que ese vacío se llenaba. Con mi cultura heredada prácticamente perdida inicié una búsqueda de esa gran energía que llenaba mi ngen (espíritu) y fortalecía mi kalül. Hoy sé quiénes fueron mis antiguos, esos antepasados que me llamaron para reencontrarnos en nuestro territorio y con nuestra hermosa cultura.

Se puede decir que el arte mapuche es una síntesis de dos tradiciones importantes: la prehispánica y la hispana. Sus ideas y cosmología están encarnadas, y como tradición, el arte se transmite de generación en generación. ¿Qué es lo que más le seduce de su cosmología?

Es difícil poder definir qué es lo que más me atrae puesto a que siempre estoy conociendo nuevos aspectos de nuestro Kimün ka rakizuam (saber - pensamiento- filosofía), sin embargo, algo que me ha mantenido pendiente en estos dos últimos años es el llamado inarrümen (la contemplación) lo cual implica reflexionar acerca de lo que vemos, oímos, degustamos u oloremos, entender el lenguaje de la tierra es algo que me seduce cada día.

¿Cuál es el aporte de la enseñanza artística en la formación de una persona?

La educación artística en su amplitud de expresiones y experiencias se convierte en un medio que como herramienta pedagógica permite a los estudiantes expresar ideas, sentimientos o emociones entregando así diversos estímulos en sus variadas disciplinas.

¿Qué opina acerca del estado de la enseñanza artística en las escuelas de Chile?

Desde hace algunos años se han venido haciendo modificaciones dentro del currículo nacional. Estas modificaciones han ido disminuyendo la cantidad de horas pedagógicas destinadas a la educación artística dentro de las entidades educativas chilenas. Desde este escenario se hace un tanto complejo como docente generar grandes aportes en la formación integral de las y los estudiantes.

¿Y la situación política chilena?

Estamos viviendo un proceso de cambio de paradigma, lo cual hace muy incierto e inseguro el futuro. Cuestionarnos y cuestionar nuestros sistemas políticos y económicos me parece muy normal. Mi trabajo habla desde la premisa de expresarnos libremente.

Usted es pedagoga en educación artística por la Universidad Católica Silva Henríquez (Santiago de Chile) ¿Qué significó su paso con esta institución?

La UCSH es el lugar donde viví muchas experiencias y emociones. Mi formación y gran parte de lo que soy hoy en día, ha sido gracias a excelentes docentes y académicos que supieron sacar lo mejor de mí.

"Ciclista" (Punta seca - 10 cm. x 10 cm. - 2018)

Serie "Inarrumen" (Xilografía - 31 cm. x 31 cm. - 2018)

Gerela Edith Ramírez Ramírez

@lif_che

Conocida como Lifche, nació en Pucón, Chile el 22 de abril de 1986. Radicada en Curarrehue desde el año 2020. Artista docente multidisciplinaria. Es pedagoga en educación artística por la Universidad Católica Silva Henríquez (Santiago de Chile). De raíces mapuche y creaciones con temáticas indígenas y territoriales, dentro de este contexto fue entrevistada por The New York Time el año 2020, así mismo fue invitada a participar en el libro "Arte, pedagogía y territorio. Desafíos de la educación artística al sur del mundo" de la Universidad de Los Lagos el año 2019.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

- Una pintura: "El 3 de mayo en Madrid" de Francisco de Goya (1814)
- Un disco: "Animals" de Pink Floyd (1976)
- Una película: "Dreams" de Akira Kurosawa (1990)
- Un libro: "1984", de George Orwell
- Una comida: Ceviche

Barcelona

Jordi Díaz Alamà

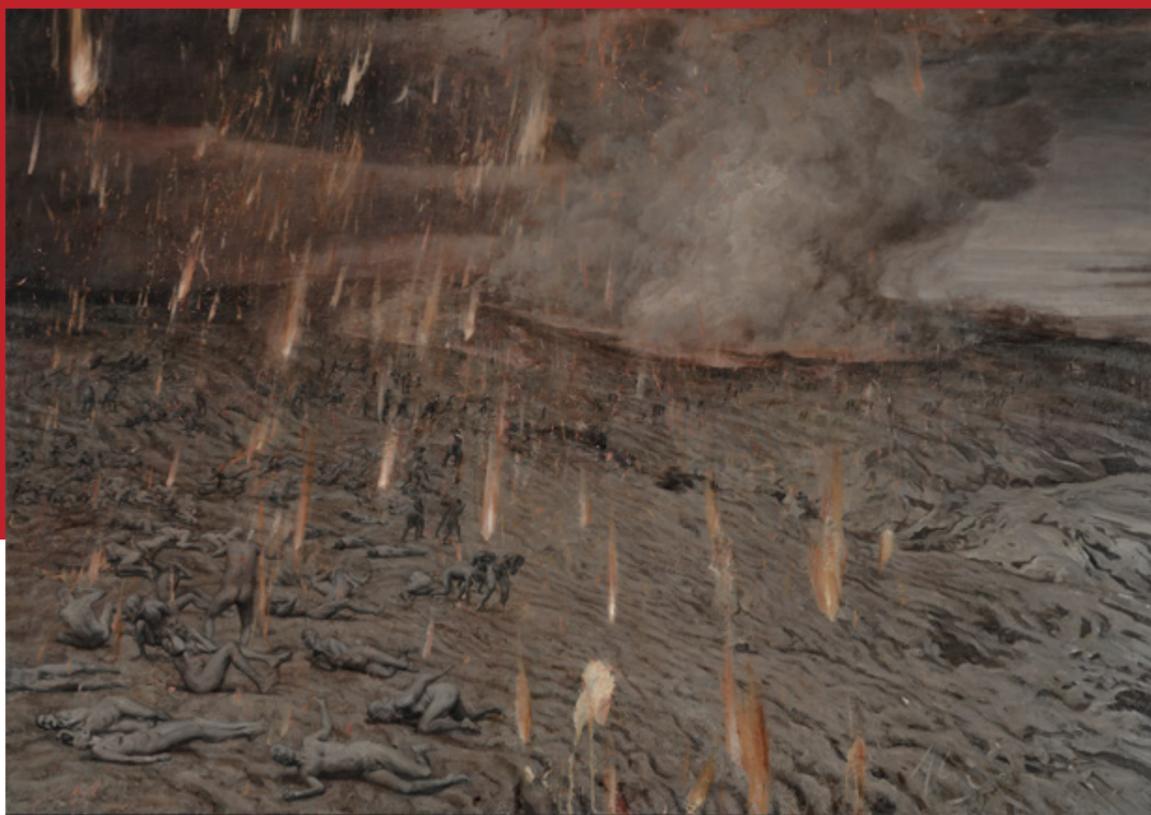
“Pintar significa crear obras que conecten con la esencia de lo humano”.

Fundador de la reconocida Barcelona Academy of Art (2013), el artista catalán se refiere en esta entrevista a su última serie de pinturas: “Si volse a retro”, donde representa al Infierno de Dante Alighieri y que ha expuesto recientemente en el MEAM -Museo Europeo de Arte Moderno-. “Los elementos abstractos en mis obras me resultan más complejos que los figurativos porque implican una completa licencia creativa”, confiesa. También, nos comparte sus puntos de vista sobre el estado de la pintura.

Por Redacción Revista Ophelia

“Canto II. Dante. Si Volse a Retro” (Técnica mixta sobre lienzo - 134 cm. x 89 cm. - 2021)

“Canto XIV. Sodomitas, Blasfemos y Usureros” (Técnica mixta sobre lienzo - 150 cm. x 210 cm. - 2021)

“Canto XXV-XXVII. Malos Consejeros” (Técnica mixta sobre lienzo - 130 cm. x 210 cm. - 2021)

¿Qué puede decirnos de Barcelona? ¿Qué aspectos de la cultura son los que más le atraen?

Con sus fundaciones, museos, galerías, o sus teatros míticos como el Liceu, la oferta cultural es increíble. También me parece una ciudad dinámica, cálida e inspiradora para los artistas. Siempre me he sentido muy acompañado por instituciones como el Museo Euro-

peo de Arte Moderno que da soporte especialmente a artistas que practican el arte figurativo. duro, plasmando nuestras vivencias e inquietudes contemporáneas en el lienzo. Los elementos abstractos en mis obras me resultan más complejos que los figurativos porque implican una completa licencia creativa y evocan los sentimientos inefables en torno a los elementos realistas.

“Canto III. El Pozo de las Almas” (Técnica mixta sobre lienzo - 200 cm. x 290 cm. - 2021)

¿Hubo alguna circunstancia que detonó su interés por el dibujo y la pintura?

Siempre me ha gustado mucho la música, sobre todo el saxofón, pero rápidamente me decanté por el arte. Empecé muy pequeño a dibujar con mi tío, un apasionado del arte y de los cómics, y desde entonces no he parado.

Hay muchos factores, niveles y dimensiones diferentes que juegan un papel importante en la vivencia estética y en la creatividad artística. ¿Cuál es su relación con el término belleza?

A principios del siglo XX, el propósito principal del arte deja de ser la belleza y se ha vuelto opcional para los artistas hasta el día de hoy. Me parece un concepto totalmente subjetivo y mis referentes contemporáneos como Michaël Borremans o Nicola Samori han explorado los límites de la belleza perturbadora y a veces incluso monstruosa. De la misma manera, en mi última serie de pinturas llamada “Si volse a retro”, he representado a mi manera el Infierno de Dante en el que las

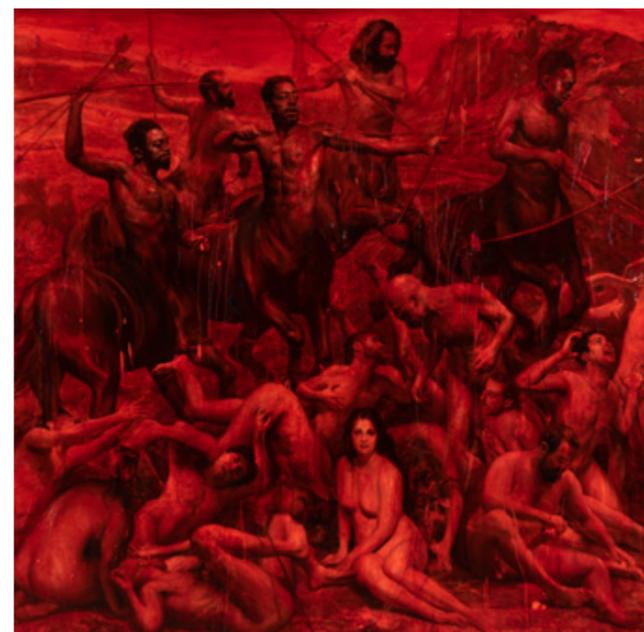
almas están condenadas a sufrir diferentes castigos según su pecado. Mi intención es hacer que el espectador sienta emociones intensas y experimente este camino por el infierno como un viaje a la vez introspectivo y revelador.

Teniendo en cuenta el abanico tan variado de opciones que existen al momento de crear en la actualidad ¿qué significa ser un pintor figurativo-realista en el siglo XXI?

Para mí significa crear obras que conecten con cada uno de nosotros, con la esencia de la experiencia humana y la profundidad de nuestras emociones. Quizás también es experimentar más allá del realismo puro y duro, plasmando nuestras vivencias e inquietudes contemporáneas en el lienzo. Los elementos abstractos en mis obras me resultan más complejos que los figurativos porque implican una completa licencia creativa y evocan los sentimientos inefables en torno a los elementos realistas.

Sus cuadros son una brisa de aire fresco en contexto de un comienzo de siglo que viene a reescribir los valores de la tradición artística. ¿Qué lugar cree que tiene el arte figurativo en la actualidad? ¿Estamos frente a un renacimiento de la pintura?

En realidad, la pintura nunca murió, pero en estos últimos diez años hemos estado viendo un renacimiento y, sobre todo, un reconocimiento de la pintura figurativa, realista o no, en el mercado del arte actual y en los museos de arte contemporáneo a nivel mundial. Por mi parte, creo mucho en el valor de la educación artística clásica y por esta razón fundé la Barcelona Academy of Art en la que impartimos programas de dibujo, pintura y escultura académicos, para que los alumnos aprendan el oficio del artista y con estas sólidas bases técnicas puedan explorar no solo el arte figurativo sino todo tipo de creaciones, estilos y técnicas plásticas.

“Friso de las almas I” (Mixta sobre lienzo - 200 x 200 cm. - 2021)

“Friso de las almas III” (Mixta sobre lienzo - 200 x 200 cm. - 2021)

“Canto VIIIVIII. Iracundos y Perezosos” (160 x 224 cm. - 2021)

“Canto XXXIV. Lucifer” (200 x 200 cm. - 2021)

¿Qué entiende por arte contemporáneo? ¿Ya no hay límites para el significado del término “arte”? No podemos poner límites al arte, a la expresión. No me gusta tampoco encerrar a los artistas en casillas de estilo o género porque significa decidir y establecer los límites de la imaginación de cada uno.

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

Los conceptos de mis series de pinturas surgen de diferentes maneras: me inspira mucho la música, estudiar a los maestros y buscar constantemente nuevas oportunidades para ampliar los límites de mi técnica y los materiales que utilizo.

Jordi Díaz Alamà

@alama_art

Nació en Granollers, Barcelona en 1986. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, se forma en las grandes escuelas de arte clásico internacionales como la Florence Academy of Art (Italia), donde asimila las técnicas utilizadas por las grandes figuras de la pintura del siglo XIX. Consolida su formación con maestros contemporáneos del realismo como Odd Nerdrum, Guillermo Muñoz Vera y Antonio López. Fue ganador del Concurso Figurativas '11 organizado por la Fundación de las Artes y los Artistas en colaboración con el MEAM y del LI Premio Internacional de Dibujo Ynglada-Guillot organizado por la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

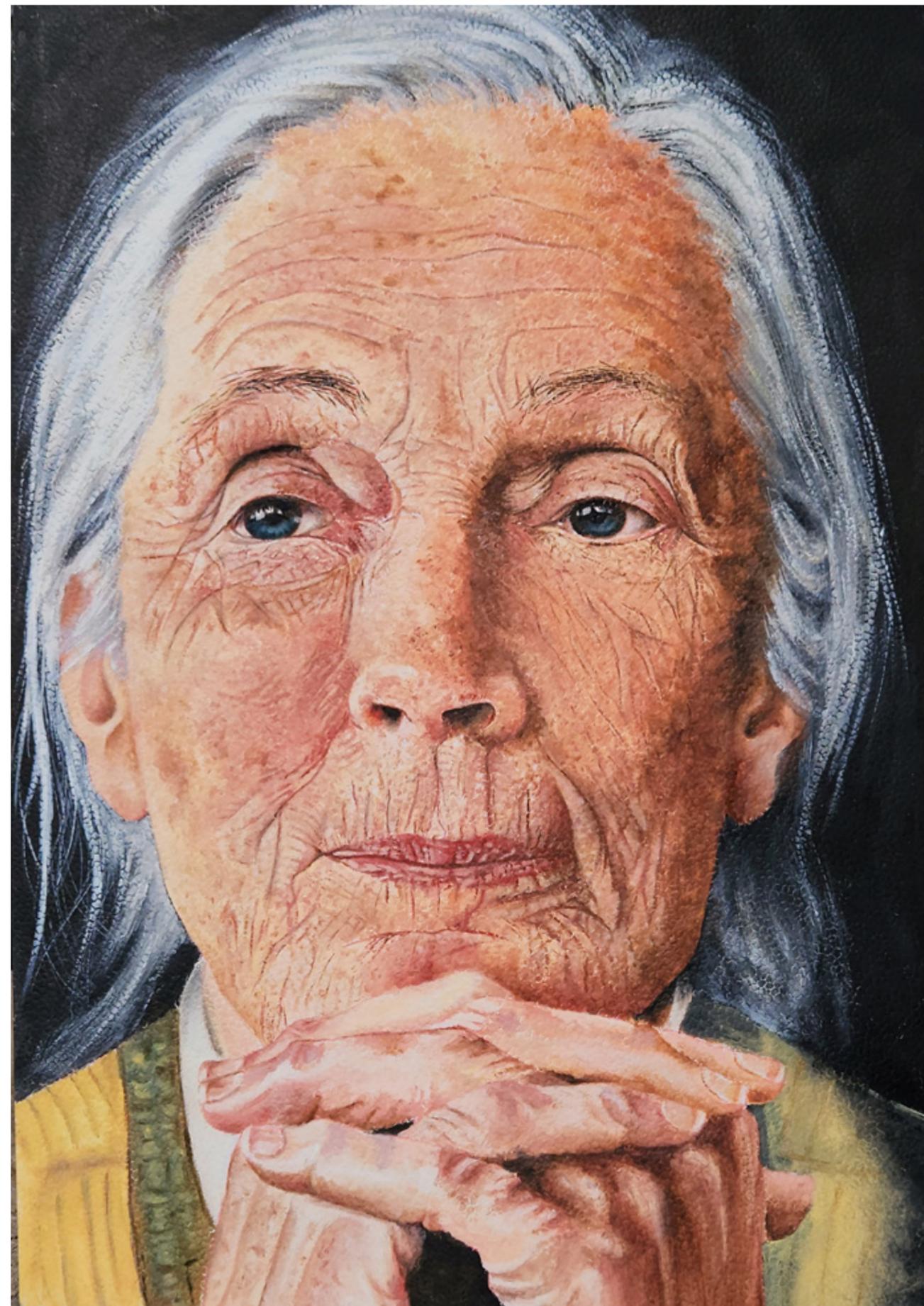
- Una pintura: “El Jardín de las delicias” del Bosco
- Un disco: Cualquiera de Max Richter o Hans Zimmer
- Una película: “Youth” de Paolo Sorrentino

Liliana Nacif

“Amo el arte abstracto y el hiperrealista”.

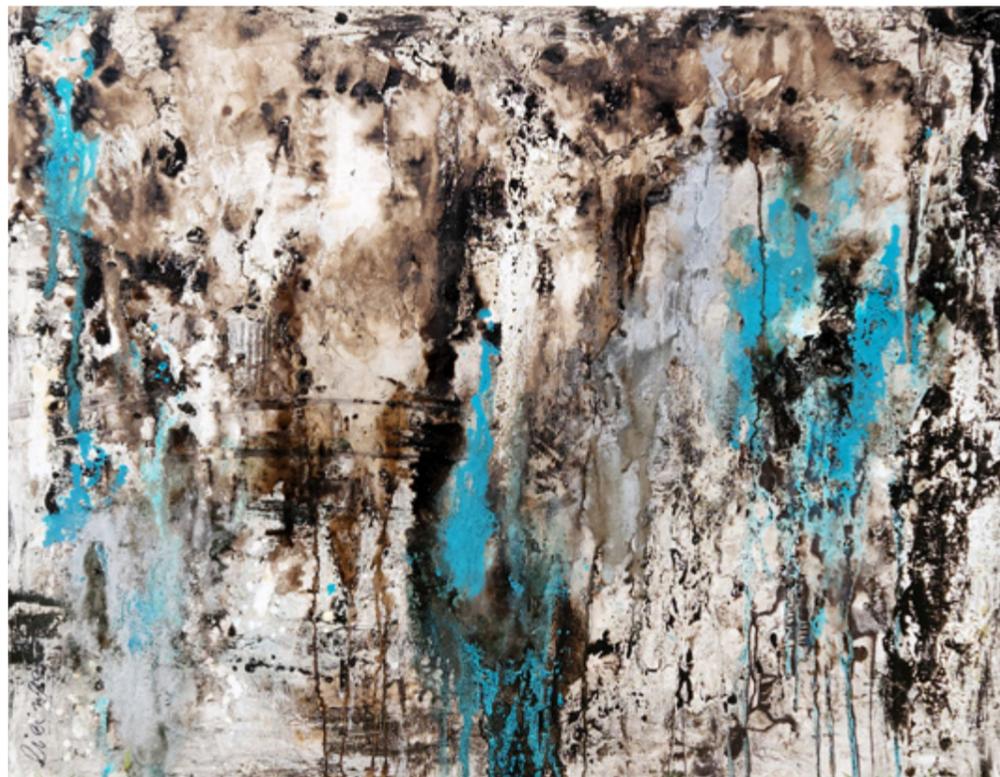
Artista mendocina, Nacif es la creadora de cuadros de gran tamaño donde el hiperrealismo y la abstracción coexisten en armonía. En esta entrevista exclusiva para Revista Ophelia, la pintora nos detalla cómo reconcilia estos mundos aparentemente opuestos. “Suelo hibridar rostros con la abstracción”, dice. Por otro lado, también nos comparte su extensa lista de referentes y describe cuál ha sido su experiencia con la docencia.

“Jane Goodall” (Óleo sobre cartón - 30 cm. x 40 cm. - 2020)

"Caballo de Troya" (Técnica mixta - 100 cm. x 200 cm. - 2021)

"Volcánico" (Técnica mixta con pintura asfáltica - 100 cm. x 130 cm. - 2021)

¿Cómo inicia su recorrido en el mundo de la pintura?

Lo mío es un don innato, de pequeña dibujaba bien. En la escuela pensaban que mis dibujos los hacía mi madre cuando en realidad le hacía las tareas hasta a mis compañeros. Y de grande tomé clases con dos grandes maestros mendocinos: Ángel Gil y Alberto Thormann, con quienes aprendí técnicas y pude expandir mi creatividad.

¿Qué fue lo más importante que aprendió de ellos? Por una parte, Ángel de carácter muy figurativo en sus

pinturas; más allá de ser un gran ser humano y de principios, me marcó particularmente porque jamás guardó sus conocimientos. Nos apoyaba constantemente nuestra impronta y nos dejaba crear siendo libre y sin condiciones, nos ayudó mucho a expandir nuestros dotes creativos. Siempre decía que uno puede formarse y ser artista, aunque artista se nace. Alberto, más ligado a la abstracción, y también gran persona, nos guiaba al detalle en nuestras obras dándose cuenta la parte artística intrínseca que cada uno quería representar e impulsando diversas técnicas.

"Bajo el mar" (Técnica mixta - 80 cm. x 130 cm. - 2020)

¿Y sus referentes?

Me gustan Clio Newton, Nick Sider, Florencia Aise, Esteban Murillo, Fabiano Millani, Eloy Morales, Carla Grace y Renoir. Además, he tenido la suerte de visitar varios de los museos más importantes del mundo en ciudades como Londres, París, Nueva York y Florencia, pero también otros locales como el Museo Fader en Mendoza. Yo tengo el arte en los genes, siempre ha sido un movimiento que nace en mi interior como una necesidad de expresar mis sentimientos en cada momento.

¿Cómo describiría su recorrido artístico?

He ido evolucionando, aplicando nuevas técnicas, descubriendo materiales e inventando. Comencé dibujando rostros con grafito y luego con acrílico. Por un tiempo me dediqué a la pintura decorativa. Trabajaba sobre madera, metal, arcilla y cerámicas, las cuales después vendía en locales comerciales. También he decorado interiores y muebles. Por otro lado, he vendido varias

obras en el país y en el extranjero. Hago retratos por encargo para particulares y también murales en varios comercios y lugares públicos. Otra pasión a la que me dediqué es la fotografía, con la cual participé en talleres y concursos, obteniendo varias menciones.

Su trabajo es básicamente abstracto, aunque tiene muchas referencias figurativas...

Sí. Me encanta lo abstracto y amo el hiperrealismo, sobre todo en rostros. Suelo hibridar rostros con la abstracción. Cada cuadro tiene una impronta que se destaca en una paleta de colores. Cuando doy comienzo una obra lo hago sin saber cómo empezarla ni cuál será el resultado final, y eso es lo que me apasiona, ver una obra terminada que sería imposible repetir. También me destaco en otras figuraciones como paisajes y naturaleza muerta, pero mi fuerte está en lo mencionado anteriormente.

¿Cuánto tiene de racional y cuánto de intuición su pintura?

Los primeros trazos en una obra abstracta los hago de manera meramente intuitiva, sin saber cómo será el resultado final. Puedo interpretar cada obra, así que sé cuándo está terminada y cuándo no. Por otro lado, en mis cuadros figurativos intento observar en el interior de la persona, haciendo hincapié en la mirada y en el alma de la misma. Suelo retratar a personajes famosos, así como también a familiares y conocidos..

Cuéntenos detalles sobre su experiencia en la docencia.

La gente que me rodeaba me animó a abrir mi propio

taller, me decían que ya estaba más que capacitada para dar clases, así que he manejado mi estudio de forma ininterrumpida desde 2005, al cual han asistido cientos de personas. Allí volqué toda mi experiencia. Amo enseñar porque tengo muy buena didáctica para mostrar mis conocimientos, tanto a niños como a adultos. En mi taller interpreto lo que cada alumno desea hacer y lo llevo por el camino indicado para que logre el objetivo deseado. Miro con mucha atención cada pincelada, la perspectiva, la combinación de colores, sin opacar sus ideas, pero siempre insistiendo en los detalles más mínimos. Aliento a mis alumnos a que no se repriman, a que se expresen y rompan las estructuras creadas por sus mentes.

“Caminos cruzados” (Técnica mixta - 120 cm. x 140 cm. - 2022)

“Caos terrestre” (Técnica mixta - 100 cm. x 120 cm. - 2021)

“Entramado” (Óleo - 120 cm. x 130 cm. - 2018)

“Inclusión” (Técnica mixta - 100 cm. x 120 cm. - 2020)

Liliana Nacif

@liliananacif

Nació en Mendoza, Argentina, el 6 de septiembre de 1960. Desde muy temprana edad despertó un interés por el arte en general. Su despliegue artístico navega en la versatilidad de múltiples expresiones, gracias a su capacidad innata por el arte. Sus obras han sido plasmadas en acuarela, grafito, y en su gran mayoría pinturas al óleo, lo que caracteriza su especialidad. Es profesora hace 17 años. Ha participado en numerosos certámenes y exposiciones a nivel nacional, recibiendo menciones y premios en diferentes categorías. Su estilo va desde lo abstracto hasta el hiperrealismo.

Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

- Una pintura: Cualquier obra de Rembrandt
- Un disco: Alguno de Bruce Springsteen
- Una película: Diario de una pasión
- Un libro: “Los cuatro acuerdos toltecas” de Miguel Ángel Ruiz
- Una comida: Pastas

Tere Unsain

“En mi época no éramos muchos pintores realistas, pero eso ha ido cambiando”.

La artista, y también historiadora del arte, se encuentra con Ophelia para introducirnos al fusionismo, nombre con el que explica su trabajo a través del cual ha buscado unir dos estilos: el realismo y la abstracción. “Cuando elegí el camino del realismo me encontré en una soledad infinita puesto que solo me habían educado en la abstracción”, nos explica. Por otro lado, nos comparte cuáles son sus influencias principales. En su obra, las texturas, la materia y la expresividad, conviven para dar paso a una propuesta figurativa distintiva.

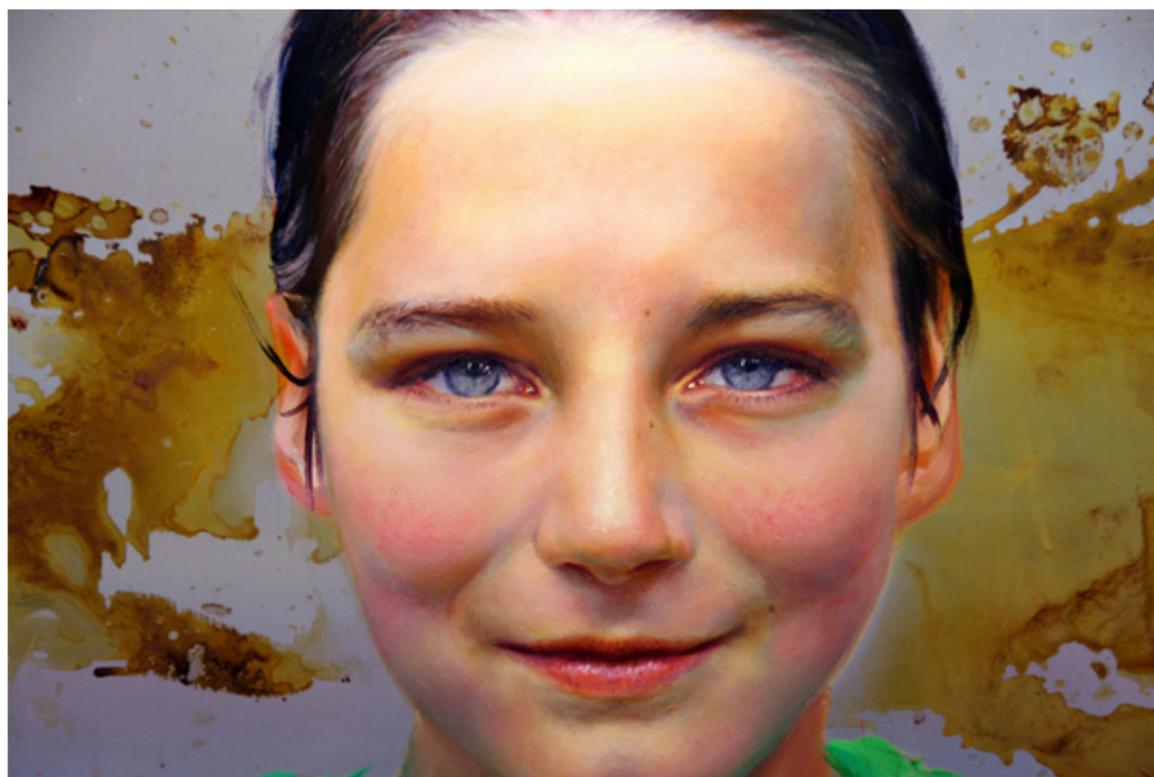

"Europa" (Dibujo - 90 cm. x 90 cm. - 2016)

"Siglo XXI" (Encáustica - 150 cm. x 100 cm. - 2019)

"Familia Gay" (Encáustica - 30 cm. x 45 cm. - 2014)

¿Por qué eligió el realismo para expresarse?

Elegí el realismo porque me pareció que facilitaba mucho más la comprensión de parte del espectador. Cuando me educaba en el arte de la abstracción me entusiasma la materia y las texturas, pero sentía que esa comprensión era más difícil de conseguir. El realismo

me parece más costoso como oficio porque presenta más dificultad técnica y eso también hace de cada cuadro un desafío y una lucha, pero amo las cosas bien hechas y creo que en el realismo eso está bien representado.

¿Y estos son tiempos para hacer pintura realista?

La pintura figurativa o realista está empezando a cobrar muchísima más fuerza que antes. En mi época éramos unos pocos, ahí aislados, pero con los sistemas digitales esa barrera se ha ido eliminando, en parte también porque el realismo es mucho más comprensible para el espectador y solo quienes nos defendemos con el dibujo hemos podido volver a este.

Usted trabaja el 'fusionismo'. ¿De qué se trata?

El fusionismo es el nombre que le he dado a la unión de dos tendencias que amo: las texturas y materias de la abstracción con la expresividad y la figuración del realismo. Cuando elegí el camino del realismo me encontré en una soledad infinita puesto que solo me habían educado en la abstracción. Mi idea era precisamente fusionar, y de ello surgió el fusionismo, la unión de estas dos tendencias en un mismo lenguaje dentro del cuadro.

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

Como historiadora del arte, tal vez el barroco, más que nada por el tema de la luz, pero el impresionismo y sus colores también me impactan. He buscado unir esas dos tendencias en mis cuadros. Rembrandt, Van Gogh,

Sorolla y la escuela del realismo de Antonio López son quienes más me han motivado. Todos tienen un vínculo común: hacer del ser humano una prioridad, además de la expresividad y el simbolismo dentro del cuadro.

¿Cómo imagina que los libros de historia del arte describirán estos tiempos?

Creo que describirán a estos tiempos como caóticos, como tiempos de libertad absoluta en los cuales cada pintor elige su camino. Como la sociedad es planetaria por primera vez y ahora podemos ver a todas las personas del mundo expresándose e informándose rápidamente por internet, el resultado es una enorme diversidad, pero también un caos tremendo.

¿Qué lugar ocupa en su trabajo lo intuitivo, lo sorprendente o lo inesperado? ¿Cómo trabaja la imaginación, la capacidad de concebir ideas e imágenes?

Para cada cuadro tengo una idea, pero muchas veces dejo que otras me lleven por caminos nuevos y eso para mí es lo más interesante. Yo en cada cuadro busco algo diferente, abrir una puerta nueva, y cada estilo te lleva a un camino distinto y al final puedes unirlos todos. Repetir constantemente la misma idea trunca la creatividad.

Más allá de todo lo aprendido a lo largo de su trayecto, también es importante disfrutar de ese saber, de los límites que se abren, de lo híbrido, del terreno desconocido. ¿Qué piensa?

Los caminos del arte se han ampliado de una forma increíble. Ya no todo se reduce a un lápiz sobre un papel o sobre otros medios, sino que también vemos las acciones gestuales de los jóvenes, las representaciones dentro del teatro, las pinturas en la calle y las paredes. Todos estos medios han inundado el arte y creo que eso no solo nos beneficia inmensamente, sino que nos hace

crecer como seres humanos.

¿Qué puede decirnos de Barcelona -la ciudad donde nació- y de Valencia, en donde vive actualmente? ¿Qué aspectos de la cultura de estas ciudades le atraen?

La ciudad de Barcelona fue la que me enseñó una forma de trabajar, pero fue la cultura valenciana la que me conecto con la luz, el color y la conexión humana con la gente.

“Golpeando” (Encáustica - 2020)

“Toro” (Encáustica - 200 cm. x 100 cm. - 2014)

Tere Unsain

@tereunsainpintora

Nació en Barcelona el 24 de noviembre de 1952. Vive en Valencia desde 1980. En 1975 se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Filosofía y Letras de Barcelona y ese mismo año obtuvo el Título de Muralista y Maestro de Taller por la Escuela de Artes y Oficios de esa misma ciudad. A partir de 1977 monta su propio estudio y se dedica exclusivamente a la pintura realista que fusiona con abstracción, lo que llama fusionismo.

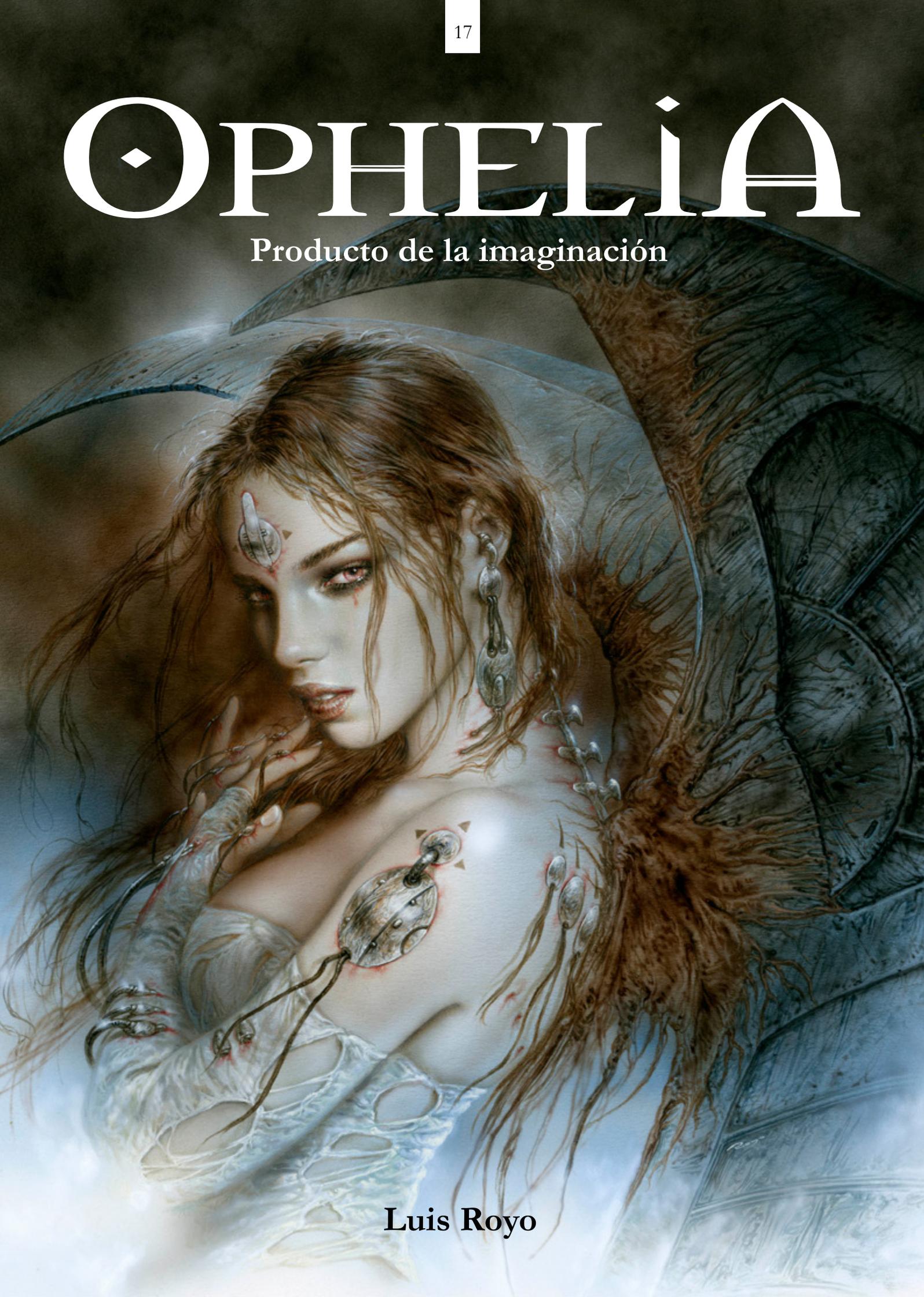
Entrevista exclusiva Revista Ophelia Nro. 17 (agosto 2022) realizada por escrito durante el mes de julio.

El jardín de las delicias

- Una pintura: El último autorretrato de Rembrandt
- Un disco: La música de Johann Sebastián Bach
- Una película: “Gladiator” de Ridley Scott
- Una comida: Sardinas escabechadas

OPHELIA

Producto de la imaginación

Luis Royo