

OPHELIA

Tomás Santelices

OPHELIA

AÑO 5 / NÚMERO 13

Septiembre 2021

ARGENTINA / CHILE

Directora, editora responsable:
Camila Reveco

Edición de textos:
Darío Irusta

Secretaria de redacción:
María Laura Blaqué

Producción periodística:
Rubén Reveco
Camila Reveco

Corrección:
Gonzalo Lorente

Traducción:
Julián Reveco

Diseño gráfico y diagramación:
Alexia Delonc

REDES SOCIALES / CANAL DE
YOUTUBE:

Director de contenidos y edición:
Julián Emiliano Reveco

Producción:
Gonzalo Lorente

DOSSIER “EL JARDÍN DE OPHELIA”

Editora:
Andrea Marone

REVISTAOPHELIA.COM

Webmaster:
Mariano Pistone

Actualización contenidos:
Darío Irusta

OPHELIA

SUMARIO

1 Portada de Tomás Santelices

2 Staff

4 Sumario

6 Nos acompañan

12 Editorial de Camila Reveco

Artistas Ophelia

14 Ana Balcázar Bartra (Perú)

24 Elizabeth Hafner (Argentina)

30 Esteban Córdova (Chile)

36 Fabaries (Chile)

42 Gonzalo Poblete (Chile)

48 Jorge Porras (Ecuador)

54 José Luis Lorenzo (Cuba)

60 Marisa Kean (Argentina)

66 Maymará Brugnoli (Argentina)

72 Miguel Rodríguez S. (Chile)

78 Patrizia Rizzo (Venezuela)

84 Paula Richasse (Chile)

90 Tomás Santelices (Chile)

Dossier El jardín de Ophelia

102 Daniel Carrillo

104 Giovanni Leal

106 Micaela Paredes Barraza

108 Contraportada de Ana Balcázar Bartra

La reconocida pintora venezolana Patrizia Rizzo integra esta edición Nro. 13. Desde Caracas, explica: "Soy optimista con el futuro aunque siempre centrada en una realidad que no resolveremos en lo inmediato".

MENDOZA
GOBIERNO

FCPyS

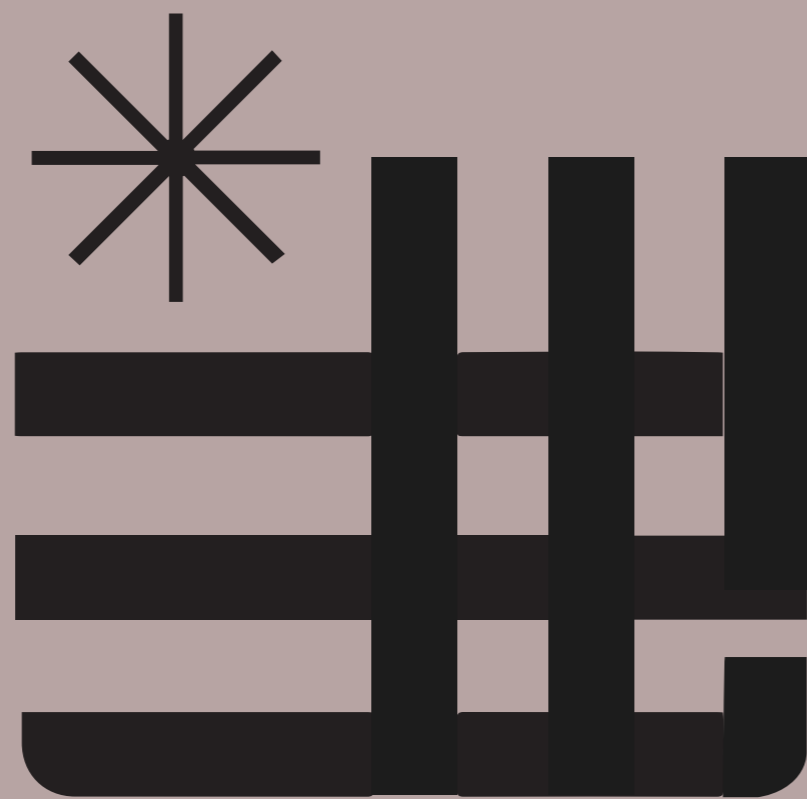
FACULTAD
DE CIENCIAS POLITICAS
Y SOCIALES

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE
ARTES
Y **DISEÑO**

Universidad
Católica

**Silva
Henríquez**

Editorial

OPHELIA

El arte de reunir arte.

Septiembre es un mes cargado de energía. Posiblemente representa la estación más esperada por muchos de los que vivimos en este hemisferio porque significa la llegada del equinoccio de primavera, una especie de renacimiento.

Revista Ophelia celebra este mes, con esta publicación, cuatro años desde la presentación de su primer número. Desde entonces, hemos publicado trece ejemplares y dos ediciones especiales -de muchas a por venir- que hemos llamado Arte disco.

Actualmente, Ophelia, de forma independiente, ha logrado editarse cada dos meses con un promedio de 150 páginas de excelente calidad editorial. Y con el ánimo de incentivar a la lectura, su descarga está disponible de manera gratuita desde la web, con entrevistas tanto en español como en inglés. Contamos también con un hermoso dossier de literatura llamado “El Jardín de Ophelia” que nos ha permitido publicar textos inéditos de decenas de escritorxs que aceptan el maravilloso desafío de inspirarse en la obra de los artistas que se integran a esta comunidad.

Asimismo, hemos logrado ampliar nuestros horizontes a otras plataformas, por ejemplo, el canal de youtube que actualmente cuenta con más de cien videos, la cuenta de Instagram desde donde hacemos entrevistas en vivo, y también ZOOM, espacio que nos permite realizar reuniones grupales para conocernos mejor, aprender y discutir sobre distintos aspectos del arte contemporáneo.

Han confiado en este trabajo más de 160 artistas de todas partes del continente y también de España y gracias a eso Ophelia se ha convertido en una revista latinoamericana sin precedentes y en la plataforma más importante de difusión para artistas del continente.

Y para el número trece de la revista, te presentamos a trece artistas. Lo sabemos, se trata de uno de los números más polémicos de la cultura popular, pero lejos de ser, para nosotros, un número problemático o relacionado con la mala suerte, representa todo lo contrario: el número trece también hace referencia a días de una energía inusitada, es el momento que eligen las hechiceras y las sanadoras para usar esa energía a su favor.

Para existir se ha necesitado de grandes dosis de energía; una energía arrolladora que hemos recibido, mayoritariamente, de los Artistas Ophelia.

Ophelia celebra y agradece.
Disfruten de este número, más energético que nunca, y esperamos que esta primavera traiga consigo un renacimiento cargado de vitalidad.

Por Lic. Camila Reveco
desde Viña del Mar, Chile
30 de septiembre de 2021

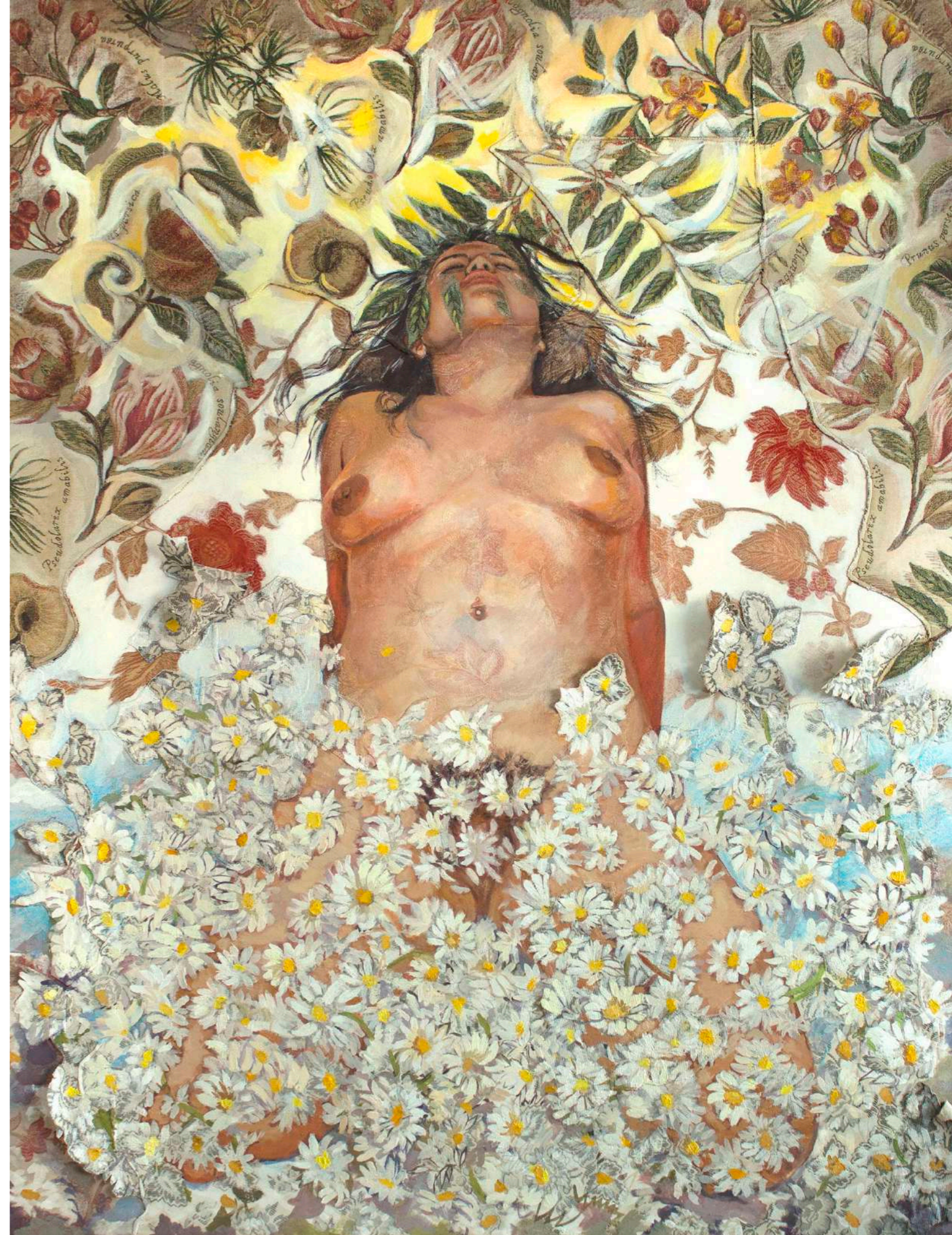
Se inició como grabador pero, a través del tiempo, el Artista Ophelia Miguel Rodríguez S., ha explorado, desde Chile, variadas técnicas y disciplinas. “Siento que estoy estrechamente relacionado con las fuerzas renovadoras de la naturaleza”, expresa en esta edición.

Ana Balcázar Bartra

Desde la capital peruana la artista multidisciplinaria se vale del muralismo, la pintura y de las ilustraciones manuales y digitales para expresarse. Además de su formación en pintura y escultura, cursó una maestría en Educación por el Arte la cuál ejerce a través del dictado de sus propios talleres. En sus búsquedas explora a través del autorretrato su propia condición de mujer, sudamericana y peruana con una clara intención rupturista de los tradicionales parámetros estéticos, “siempre me perturbó la representación idealizada de la belleza, la estética hegemónica, lo caucásico europeo”, sintetiza.

From the Peruvian capital, the multidisciplinary artist uses muralism, painting and manual and digital illustrations to express herself. In addition to her training in painting and sculpture, she completed a master's degree in Education in Art, which she exercises through her own workshops. In her searches she explores -through self portraits- her own story as a South American and Peruvian woman, with a clear intention to break the traditional aesthetic parameter. “I was always disturbed by the idealized representation of beauty, the hegemonic aesthetics, the European Caucasian”, she claims.

Clamidia (óleo y carbón sobre collage textil -120x95cm -2015-2018)

“Pinto desde la intuición no desde el concepto”

Fragmento Jardín de las Delicias (Pintura mural - 700x250m - 2021)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? ¿Cómo ha vivido este período de pandemia?

Creo que todos los artistas renacemos cuando empezamos un nuevo proceso creativo, en ese sentido creo que la pandemia nos agarró un poco más preparados para la soledad y la introspección, que acostumbramos tener en nuestros talleres. En mi caso particularmente me dejó con la única herramienta que tenía: mi creatividad y mi arte. Eso me empujó a un creciente uso de las redes sociales para fortalecer los canales y las formas en las que llego a la gente. Cuando estaba en encierro, que en Perú fue muy estricto por meses, me gustaba transmitir en vivo lo que pintaba por las noches y me ayudaba a sobrellevar esos momentos tan duros. Al conectarme, con otras personas, nos acompañábamos.

La primavera ha estado siempre representada por la imagen femenina ¿cómo articula estos conceptos?

Inmediatamente se me viene a la cabeza la obra de Boticelli, y de hecho, creo que inconscientemente mi obra en su primer momento estuvo influenciada por la estética de La Venus y La Primavera, y la Ofelia de Millais, amo los Pre-rrafaelistas, y hasta incluso hay algo del rococó.

Sin embargo, si dejamos de lado la técnica y estilo, en “Apariencia” abordé el punto de vista que presenta Didi-Huberman en “Venus

Rajada”, donde la figura femenina es analizada como una estatua estoica ante tanta misoginia. La obra de Boticelli, analizada en su contexto es rotundamente brutal en ese aspecto y enmascara una serie de preceptos atribuidos a lo femenino que, lastimosamente, aún después de casi 500 años siguen vigentes.

Como mujer, justamente, siempre me perturbó la representación idealizada de la belleza, la estética hegemónica, lo caucásico europeo que, sin contar el último siglo, es lo que ves en toda la historia del arte. En ese sentido creo que mi autorretrato llama a reivindicar otras estéticas: yo soy sudamericana, chola y pobre, pero soy, tengo un cuerpo, una sensualidad inmanente al órgano piel, de la cual ni queriendo podría desprenderme, nadie puede. Tampoco pintó a cualquier otra persona que salga de los parámetros estéticos imperantes para representar mi concepto, porque para mí sería artificial, pinto desde la intuición no desde el concepto. La imagen mía con plantas la cociné en mi cabeza por años de viajes a la naturaleza, me interpela directamente, no habla fortuitamente de lo bello, siempre enfrenta, es un reclamo silencioso, o al menos pretende dejar una pregunta.

Mujer y naturaleza siempre han funcionado como un binomio en muchas disciplinas ¿qué es lo que más le seduce o atrae de esta vinculación?

“What drives my painting is intuition, not a concept.”

September, in our hemisphere, means Spring, and that invites us to think about a certain “rebirth”. Will we be reborn? And how have you lived during this period of pandemic?

I think all artists are reborn each time we start a new creative process. In that sense, I think that the pandemic caught us a little bit more prepared for solitude and introspection than the average person, since we work with these feelings in our workshops. In my case, it left me with the only tool I had left: my creativity and art. I also started to increase my use of social networks so I could reach more people and strengthen communication. The confinement in Peru was very strict for months, so I really enjoyed doing live painting sessions at night. Connecting with others was a way to cope with these hard moments. We accompanied each other.

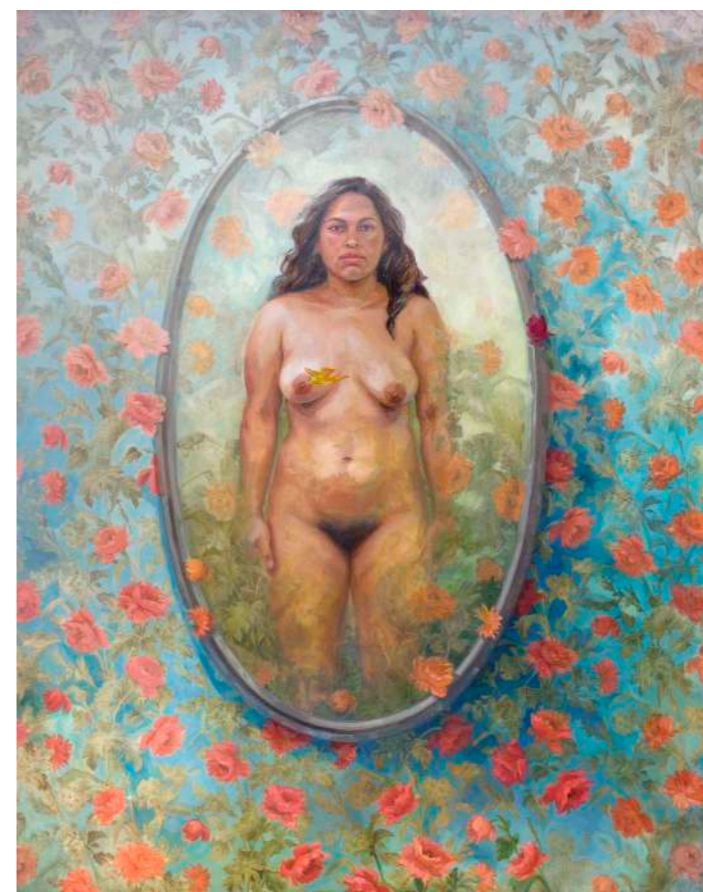
Spring has always been represented by the female figure. How do you articulate these concepts?

Boticelli's work comes to mind immediately. In fact, I believe that my work, during its first moments, was unconsciously influenced by the aesthetics of The Birth of Venus and Primavera, and Millais's Ophelia too. I love the Pre-Raphaelites, and there is even something of the rococo as well. However, if we leave aside techniques and style, in “Apariencia” (Apparence) I address the point of view that Didi-Huberman expresses in “Venus Rajada”, where the female figure is analysed as a stoic statue in the face of so much misogyny. Boticelli's work, analyzed in context, is categorically brutal in that aspect, and masks a series of precepts attributed to what is seen as feminine that, unfortunately, are still in force even after almost 500 years. As a woman, precisely, I've always felt

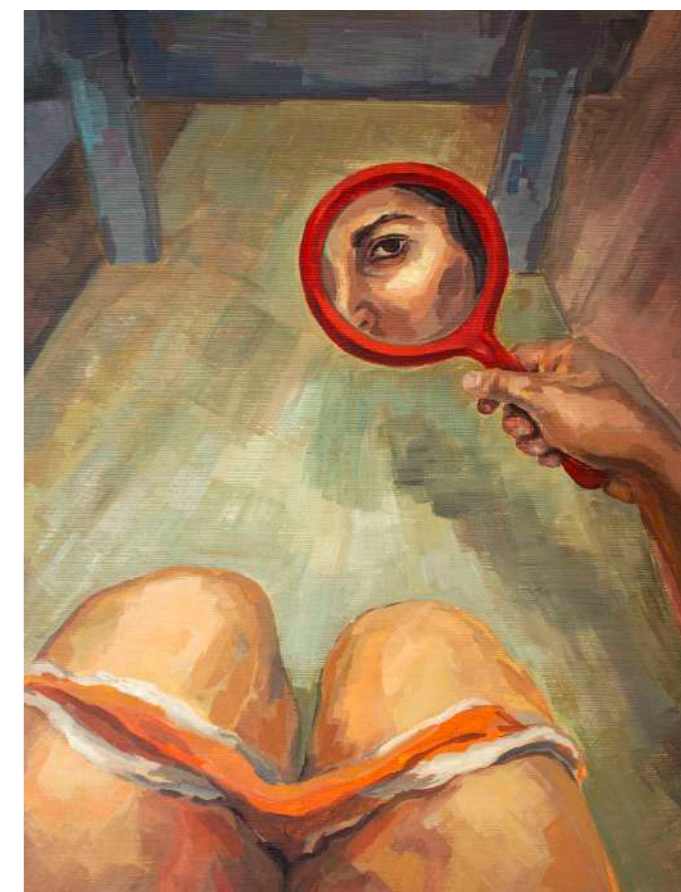
disturbed by the idealized representation of beauty, the hegemonic aesthetics, the European Caucasian ideal that, without including the last century, is what you see in the history of art. In that sense, I believe that my self-portraits seek to vindicate other aesthetics: I am South American, chola and poor, but I am, I have a body, a sensuality that is inherent to the organ of the skin, a skin no one could detach me from, not even myself. I do not paint any other type of person to represent my concept, because it would feel artificial. My painting is driven by intuition, not a concept. The image of me with plants was one I cooked in my head through years while travelling in nature, it challenges me, it directly questions me, it does not speak casually of the beautiful, it always confronts, a silent clap-back, or at least an effort to question something.

Women and nature have always functioned as a duality in many disciplines. What seduces or attracts you the most about this pairing?

What attracts me the most is breaking stereotypes. I speak about what it's like to be a woman because I was born one. If I were a man, I would too. What I allow myself the most in my work is to talk about what I know, and I have been my own object of study all this time, but it was a necessity as well. It arose after a heartbreak that lasted several years. I no longer knew who I was and I needed to find out. I ran into my identity issues and my trauma. I captured my experience, so I was not trying to be “pretty.” I didn't like taking pictures of myself when I was both a child and a teenager, since they would make me feel ugly, but as a grown-up, I wouldn't

Apariencia (óleo sobre tela estampada - 200x180cm - 2011-2013)

Mirada (acrílico sobre corduroi - 50x40 cm - 2011)

Fragmento Sabiduría (Pintura Mural - 4x3 metros - 2020)

Lo que más me atrae es romper estereotipos, hablo desde la mujer porque nací una. Si fuera hombre también lo haría. El ser humano se ha olvidado que él es naturaleza. En mi obra lo que más me permite es hablar de lo que conozco, ese objeto de estudio he sido yo misma, pero además, fue una necesidad. Surgió después de una ruptura amorosa que duró varios años, ya no sabía quién era, necesitaba indagarme. Me encontré con mis conflictos de aceptación y mis traumas. Plasmó mi vivencia, no estaba tratando de salir “bonita”, sabes. De niña y adolescente no me gustaban las fotos, me sentía fea, pero cuando de grande me tomaba fotos no las hacía simples, me ponía flores en la boca o me enterraba en la arena. Era medio performática ya, jajaja.

Me crié en Lima que está en la costa, y desde que me llevaron a los 12 años a la selva quedé maravillada, no entendía qué hacíamos en la ciudad. Cuando tenía 24 años empecé a viajar sola y en soledad en contacto con la naturaleza las imágenes venían a mi cabeza sin “contaminarse”, era yo en distintos espacios, y era mi perspectiva, mi punto de vista.

Sobre la técnica, empecé a trabajar con telas estampada porque por ese tiempo cosía carteras de tela y me embarqué en una serie de visitas constantes a Gamarra (el emporio de la moda en Lima) y

navegaba sobre telas todo el día, estaba casi tan fascinada como en otros viajes. Así es que el diseño me acercó a la naturaleza de nuevo. En un momento dado, cuando estaba trabajando los dibujos de mi cuerpo para hacer las pinturas se me ocurrió fusionarlo, usar las telas floreadas para intervenirlas.

Sobre cómo nace la idea de mujer y naturaleza no podría decirte qué es lo que crea esas imágenes en mí, quizás solo la mezcla de mis experiencias de vida sumadas a mi modo de entender el mundo, siempre me sentí muy existencialista, hasta te puedo confesar que pintando “Apariencia” sentí que me volvería loca, a lo Nietzsche, porque un cuadro para mí es muy proceso de cuestionamiento muy personal.

En los sesenta algunas artistas advirtieron que la historia del arte es patriarcal y que a las mujeres se les reserva el lugar de musa. Usted trabaja el cuerpo femenino desde otro lugar ¿cierto?

En mis autorretratos no trato de mostrarme para nadie más que para mí misma, pero es inevitable tener la mirada de un tercero sobre una, sobre tu cuerpo, sobre tu sensualidad, porque todo cuerpo es sensual y sexual, y las metáforas que he usado siempre han

make them simple, I'd put flowers in my mouth or bury myself in the sand. It was kinda performative already, hahaha.

I grew up in Lima, which is located on the Peruvian coast, and I remember feeling amazed when I got to know the jungle at 12. I did not understand what we were doing in the city! And at 24, I began to travel alone and in solitude to connect with nature, so the images would come to my head without being “contaminated”. It was me in different spaces, always my perspective, my own point of view.

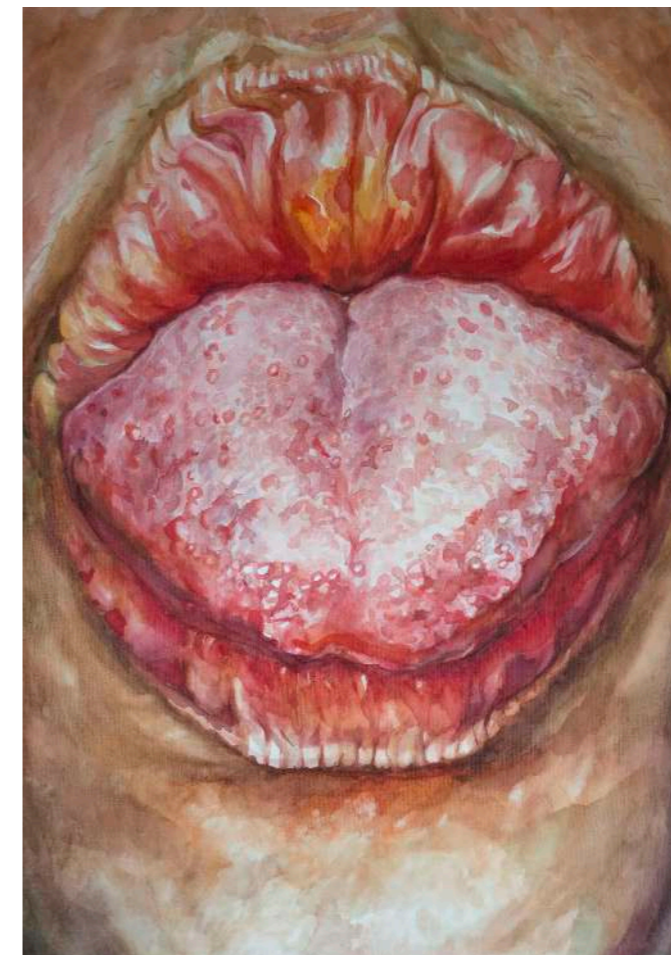
About the ‘form’, I started working with printed fabrics because at the time I was making cloth handbags and starting a series of constant trips to Gamarra (the fashion mecca of Lima), browsing over fabrics all day long. It was just as fascinating as my other trips. So in a way, design brought me closer to nature again. At one point, when I was working on the drawings of my body to make the paintings, it occurred to me to merge them, to use the flowered fabrics to intervene on it.

On my ideas about women and nature, I could not tell you what creates these images in me, perhaps it is the mixture of my life experiences and my way of understanding the world. I always felt very existentialist. I can even confess that painting “Appearance” made me feel like I would go insane a la Nietzsche, because to me, painting is a process full of personal and internal challenges.

In the sixties, some female artists warned that the history of art is patriarchal and that women are often given nothing but the muse role. You work the female body from another place, right?

In my self-portraits, I don't try to show myself to anyone but myself, but it is inevitable to have the gaze of a third party over you,

Lengua (acuarela sobre lienzo - 80x60cm - 2017)

Reflejo (óleo sobre drill - 130x110cm - 2011)

over your body, over your sensuality, because each body is sensual and sexual, but the metaphors that I use always try to draw attention to another point. That's why I painted “Mirada” (“Gaze”). It's the ambiguity of being the object being observed and the one who “returns” that gaze. Definitely I am not interested in showing myself as a top model, I want to show myself as real as possible, and I think that that is revolutionary already, but I am not a pioneer, since many artists from early last century already had a very coherent artistic practice: Louise Bourgeois, Ana Mendieta, among others. People have accused me of being a narcissist, while in the history of art, the great masters did self-portraits many times and weren't perceived the same way. A misogynistic patriarchal gaze always falls on female self-representation, and the more they question the fact that I paint my own portrait, the more I want to do it. Being my own muse has meant empowerment, since I have claimed autonomy over my body and image.

What's the point of view in which you explore the female nude and the self-portrait from?

It is an identity story. I was born a woman and raised Catholic with this whole idea of the sin of good and evil, in addition to being born in South America. I grew up in a middle-class neighbourhood where I felt I could get abused each time I'd go to the store. And when I was 4 years old, I already felt ugly, fat, ashamed of being mixed race. As a teenager, not having a penis angered me, since I didn't feel like I was being treated the same, and that was very impactful for me. It made me resistant and rebellious, but at the same time I'd feel shy around everyone near me since I was self-conscious. Peruvian society, especially the one in Lima, is very hypocritical, and the self-portrait was a space to be openly real, without denying anything or any type of stereotype. My paintings are my therapy. For example, my work “Original Sin” addressed my abortion. I never thought of my paintings as decorative, and I think that people who see them as nothing but beautiful objects are not paying attention.

Fragmento Pecado Original (acrílico y tiza pastel sobre tela estampada - 50x60cm - 2016-2019)

tratado de llamar la atención hacía otro punto. Por eso pinté “Mirada” es la ambigüedad de ser el objeto de observación y la mirada que uno devuelve. Definitivamente no me interesa mostrarme como una top model, sino simplemente real, creo que eso ya es revolucionario, pero no soy la pionera, ya muchas empezaron el siglo pasado con una práctica artística muy coherente: Louise Bourgeois, Ana Mendieta, entre otras. Me han acusado de narcisista, mientras que en la historia del arte los grandes maestros se pintaron infinitas veces y no sé los pensó así. Recae siempre una mirada patriarcal misógina sobre la autorrepresentación femenina, y mientras más me dicen porqué me pintó, más lo quiero hacer. Ser mi propia musa ha significado un empoderamiento, he reivindicado la autonomía sobre mi cuerpo y su imagen.

¿Desde qué punto de vista le interesa explorar el desnudo femenino y el autorretrato?

Es un relato identitario. Nací mujer, me criaron católica con toda esta idea del pecado del bien y del mal, y además de ser sudamericana, me crié en un barrio de clase media, donde sentía que podía ser abusada en cualquier momento al ir a comprar a la tienda desde los 4 años, a pesar de nunca sentirme bonita y hasta de pensarme gorda, tosca y mestiza. Desde la adolescencia sentía mucha rabia de no tener pene, de no poder ser medida igual y me marcó mucho. Me hizo resistente y rebelde, pero también por respeto a los que me rodeaban me cohibía, la sociedad peruana, en especial la limeña es muy hipócrita, y el autorretrato era un espacio para ser real, sin tapujos, no para estereotipar ni negar. Por ejemplo, mi obra “Pecado Original” habla sobre mi aborto. Mis cuadros son mi terapia. Nunca los pensé para decorar nada, creo que las personas que solo los ven como objetos bonitos no están observando bien.

Su propuesta tiene una impronta feminista ¿lo considera o cataloga “arte feminista”?

Me considero feminista sí, pero no radical, no me nace, mi personalidad es de conciliación, pero sin quedarme callada. Para mi el

objetivo es generar diálogo y mis obras pretenden eso. Sin embargo no quisiera que mi arte sea etiquetado bajo una sola bandera, como arte feminista, aunque es un halago. Mas no soy dueña del significado de mis obras una vez que se hacen públicas. El arte es arte para mí y ya. Si es feminista tener que explicarle a la esposa de mi abuelo porque pinté mi vagina en primer plano, lo dejo al criterio de los demás, pero es parte del diálogo que me interesa generar donde la mujer sea el centro de las conversaciones que hemos evitado por siglos. Hay algo en mí que quiere sacarle la vuelta a todo, quizás eso sea mi feminismo. Cuando me invitaron a exponer en “Desnudos” y sabía que todos presentarían lo típico: desnudos estereotipados de la “belleza” de la mujer, presenté “Diseccción de autorretrato”, mostrando los músculos y la grasa de los senos, en vez de la piel, pero siempre con una cuota de realismo mágico, me inspiré en las pinturas de vestidos de Hosefa Tavolara, y dije: mi vestido es mi cuerpo y me hace poderosa, por eso la figura está como levitando.

La combinación que usted logra de los conceptos mujer, cuerpo y representación es sumamente interesante ¿desde cuando y porque explora estos lugares?

Desde que tengo 11 años recuerdo que me ponía a dibujar por horas a las mujeres de las revistas de moda. Luego, en mi adolescencia me gustaba dibujar cuerpos femeninos imaginados en distintas posturas, me atraía la anatomía. Más adelante cuando estudié arte me di cuenta de que mis mujeres se veían tiesas y demasiado “perfectas”, como maniqués. Entonces, decidí ser mi modelo porque cuando una amiga quería que la pinte siempre me pedía que le borre los rollos, que la pusiera así y así (como quien dice que le photoshopeara el cuerpo). Confirmé que la vanidad encubría las inseguridades con que las jóvenes lidiamos, y que algunas mujeres nunca se quitan de encima. Siempre fui rebelde para eso, desde niña ansiaba el día que tuviera arrugas. Quería mostrarme real, pero de todas maneras la pintura permite crear fantasías desde el pulso, eso es inevitable e inmanente a lo pictórico sino haría fotografía.

Your proposal has a feminist imprint. Do you consider it or catalog it “feminist art”?

I am a feminist, but not a radical one, since that's not my type of personality. I am more driven to conciliation, but without staying silent. My goal is always to spark a conversation and that's the intention behind my work. However, I do not want my art to be labelled under a single flag, or as 'feminist art', although it is a compliment, but I am not the owner of the meaning of my works once they are made public. Art is art and for me, that's it. Is it feminist that I had to explain my grandfather's wife why I painted my vagina in the front? Others shall decide, but it is part of a dialogue that I want to contribute to, a dialogue in which women are the centre and we discuss all the topics we've avoided for so many centuries. A part of me wants to turn the world upside down, and maybe that's the feminist in me. When I was invited to exhibit in “Nudes”, I already knew everyone would present the stereotypical nudes of the “beauty” of women, so I presented “Self-portrait dissection”, and I showed the muscles and the fat of breasts instead of the skin, but always with a quota of magical realism. I was inspired by the paintings of Hosefa Tavolara's dresses, and I said: my dress is my body and it makes me powerful. That's why the figure seems to be levitating.

The combination that you achieve of the concepts of woman, body and representation is extremely interesting. Since when and why do you explore these places?

Since I was 11 years old, I remember drawing women in fashion magazines for hours. Later, in my adolescence, I liked to draw imagined female bodies in different positions, because I was attracted to anatomy. Later, when I studied art, I realized that my women looked too stiff and too “perfect”, like mannequins. I decided to become my own model because each time a friend wanted me to paint her, she'd ask me to erase the rolls, to tweak this and that (as if you were being asked to photoshop a body), and I realized that there was a lot of vanity hiding all the insecurities that all these

Orquídea 7 (acrílico sobre lienzo - 80x60cm - 2021)

young women were constantly exposed to, and that some women never get rid of. I was always rebellious for that, since I was a child I longed for the day I'd have wrinkles. I wanted to show myself as real as possible, but painting also allows me to create fantasies, and that's part of the pictorial, otherwise I would do photography.

What can you tell us about the cultural and artistic environment of Peru?

The word art is as infinite as culture, and Peru is very diverse. However, I was trained in the typical circle of art in which the bourgeoisie of the cities tend to move. Galleries are a narrow world, a world driven by market dynamics, which has its own motivations to propose one artist over another. In that sense, although there are very interesting export curators like Miguel A. López, I must admit that I prefer street art or Instagram. In the last few years, I started to dedicate myself to muralism, and I have been able to merge my love for travel with my love for painting, so I have met too much talent in the Peruvian jungle, artists of great quality and commitment, and it is very promising. On the other hand, in Lima there is an always growing graffiti scene that is blossoming into an important space.

Was your artistic training more classical or contemporary?

My training was modern. It was based on the ability to compose from the abstract, but the conceptual part lacked in my education. That's my Achilles heel, not because there is no concept behind the work but because it is very difficult to write about oneself. I will continue to find new meanings to my paintings until my death. When artistic practice is very intuitive (I can't paint like designing an idea), I am guided by gut feelings, so no matter how much I read about philosophy or curation, putting into words what I produce is a challenge, and I prefer that others do that for me.

There are other creative processes that are more conceptual. I do not deny other ways of making art. I appreciate performance a lot, I have even practiced it, but I do not plan my creative process, I

3 Orquídeas (Pintura mural - medidas variables - 2021)

¿Qué puede contarnos del ambiente cultural y artístico de Perú?

El concepto de arte es infinito como el de cultura y el Perú es muy diverso. Sin embargo, yo me formé en el típico círculo del arte que mueven los burgueses de las ciudades, el de las galerías, es muy cerrado y se basa en el mercado, el cual tiene sus propias motivaciones para proponer a uno u otro artista. Al respecto, si bien hay curadores muy interesantes de exportación como Miguel A. López, debo admitir que prefiero el arte de la calle o del Instagram. En los últimos años en los que me he empezado a dedicar al muralismo y he podido fusionar mi amor por los viajes con el de la pintura he conocido demasiado talento en la selva peruana, artistas de gran calidad y compromiso, es prometedor. Por otro lado, en Lima hay una escena graffitera muy creciente que se está haciendo un espacio importante.

¿Su formación artística fue más bien clásica o contemporánea?

Mi formación fue moderna, se basó en la capacidad de componer desde el abstracto. Lo que me faltó fue hilar lo conceptual, es mi talón de Aquiles, no porque no haya contenido en la obra sino porque en principio es muy difícil escribir sobre uno mismo. Hasta mi muerte seguiré encontrando nuevos significados a mis pinturas. Cuando la práctica artística es muy intuitiva (no puedo pintar como diseñando una idea), me sale de la entraña como quien dice, entonces por más que lea mucha filosofía o curaduría, poner en palabras lo producido es un reto, prefiero que otros lo hagan por mí. Hay otros procesos creativos que son más conceptuales, no niego otras formas de hacer arte, aprecio mucho la performance, incluso la he practicado, pero mi proceso creativo no lo planeo primero, solo lo dejé venir, pienso en imágenes, y expresan para mí un potencial. Cuando uno tiene un proceso creativo de este estilo la formación que te dan y te das es “hacer y hacer” solo producir bastante, para ver qué sale, y dar espacio para que todo se exprese, no todo va a ser “una obra de arte” pero tienes que parirlo.

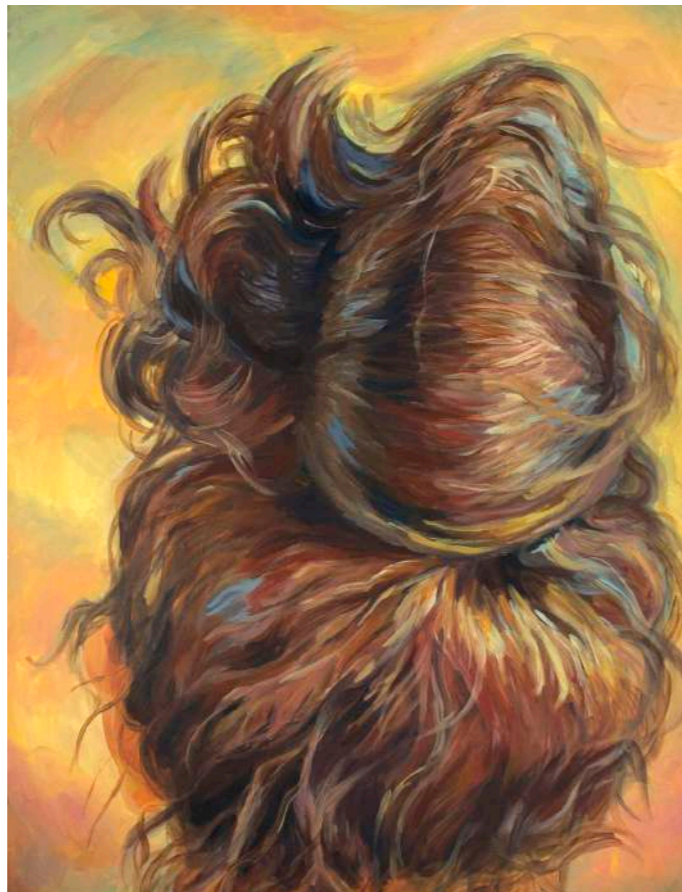
Cuéntenos detalles de su obra Pensamiento

“Pensamiento” es de la serie titulada “Bed-scapes”, fue la artista y curadora Lisa Marie Thalhammer quien acuñó ese término al conjunto de obras que expuse en su espacio en mi segunda individual, en Washington. La serie consiste en autorretratos de desnudo, paisajes baldíos (desierto blancos) y camas vacías.

La obra se llamaba antes “Dicen que soy”, surgió de una serie de bocetos a lápiz pequeños donde exploraba cómo me sentía en ese momento. Trata de como me carcomía la cabeza el pensar qué ideas tenían los demás de mí y cómo eso se iba acumulando como una mochila pesada de cargar.

Cuando ya estaba plasmado, vi esta figura reclinada hacía delante con los brazos apoyados en las piernas, como el pensador de Rodin, pero en mujer y en pintura. Como cualquier mujer que piensa, porque nosotras también pensamos, somos grandes pensadoras. Incubamos ideas desde la sensibilidad, a veces desde el dolor, la herida, y renacemos, para mí las flores secas que salen de mi pelo son como cambiar de piel. Desnuda, transparente y honesta, así, como en las pesadillas, donde te sientes vulnerable, pero con botas, unas que usé muchos años, que hicieron ruta, son un comentario a Van Gogh.

Recuerdo que una tía mía vio la pintura y me dijo por qué te has pintado tan gorda, ¿así no eres, no?, yo me hubiera quitado unos kilos. Un profesor intentó hacerme sentir mal al decirme que la pintura no estaba bien hecha porque no sé entendía donde estaba sentada y yo pensé: pues mejor, es un lugar en la fantasía de mi mente, donde soy naturaleza, viva y muerta, siempre en transmutación.

Cabello (óleo sobre lienzo - 80x60cm - 2017)

just let it flow. I think of images, and they express a certain potential. When your creative process is like this, you produce a lot of work, and many times, it's just for the sake to see what comes out, and not everything will be a “work of art”, but you have to give birth to it, you need to be able to express everything.

Tell us details about your work 'Pensamiento' (Thought).

“Thought” is from the series entitled “Bed-scapes”. It was the artist and curator Lisa Marie Thalhammer the one who coined that term to the works she was exhibiting in her space in Washington during my second solo exhibition. The series consists of nude self-portraits, vacant landscapes (white deserts), and empty beds. The work was previously called “They say that I am”. It arose from a series of tiny pencil sketches where I would explore how I felt at that moment. It is about feeling worried about the ideas others have about you, about how to make all of that go away, since these thoughts were piling up and it was a very heavy backpack to carry around.

After that process, I saw this figure with her arms resting over her legs, like Rodin's Thinker, but this one was a woman and a painting, because we also think, and we are great thinkers. We incubate ideas from sensitivity, from pain, from injury, and we are reborn. The dried flowers that come out of my hair are like changing skin. Naked, transparent and honest, like in my nightmares, when you feel vulnerable, but wearing boots as well, ones that I have worn for many years during my travels. These are a comment on Van Gogh. I remember that an aunt of mine saw the painting and said to me: why do you have to paint yourself so fat? You aren't like that, right? And a teacher tried to make me feel bad by telling me that the painting is not well done because it was hard to understand where I was sitting and I thought: great, it is a place in the fantasy of my mind, where I am nature, alive and dead, always in transmutation.

Ana Balcázar Bartra

@anabalcazarbartra

Junto a sus autorretratos y también en sus murales es ineludible el encuentro con la naturaleza y particularmente con las flores, todo lo rodean, todo lo llenan cuando no son un autorretrato más. “Actualmente, el arte botánico es tendencia en las redes sociales. Hay demasiadas cosas exuberantemente bellas, pero también marea o son vacías. Me gusta lo que dice algo más, el arte con carne.”

Nació en Lima, Perú el 27 de noviembre de 1984. Artista multidisciplinar y educadora. Estudió pintura y escultura en la Facultad de Arte y Diseño de La Pontificia Universidad Católica del Perú y la maestría de Educación por el Arte en la Universidad Ricardo Palma. Su obra se ha exhibido nacional e internacionalmente desde el 2009, tiene cuatro muestras individuales, dos bipersonales y múltiples colectivas. Además, ha participado en los festivales Amazonarte y Semana de Arte Urbano en Perú.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Iruستا. Contenidos web: Darío Iruستا. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

She was born in Lima, Peru on November 27, 1984. A multidisciplinary artist and educator, she studied painting and sculpture at the Faculty of Art and Design of the Pontifical Catholic University of Peru and the Master of Education through Art at the Ricardo Palma University. Her work has been exhibited nationally and internationally since 2009, and has done four individual exhibitions and multiple collective exhibitions. In addition, she has participated in the Amazonarte and Urban Art Week festivals in Peru.

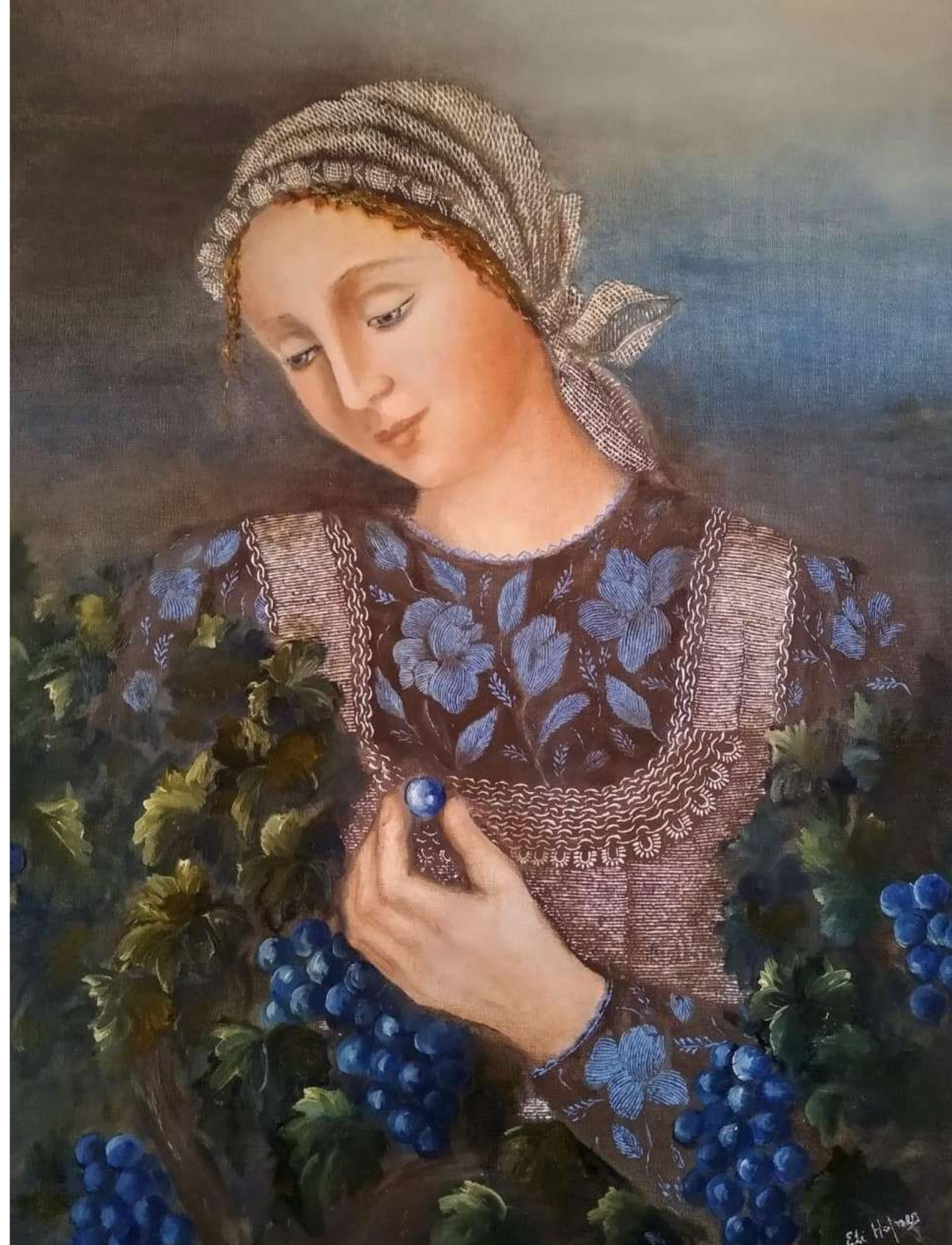
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Iruستا. Web contents: Darío Iruستا. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

Elizabeth Hafner

Mendocina, pero de descendencia eslovena, **Elizabeth Hafner** es dueña de una técnica única en la pintura y es que el lugar del pincel se ve reemplazado por una simple aguja de coser. Su amor por la pintura, su relación con la cultura de sus antepasados y su formación autodidacta estuvo fuertemente influenciada por su padre, el reconocido pintor **Florian Hafner**. “Desde niña viví rodeada del hermoso arte de mi padre, lo admiraba y disfrutaba verlo pintar”, nos dice.

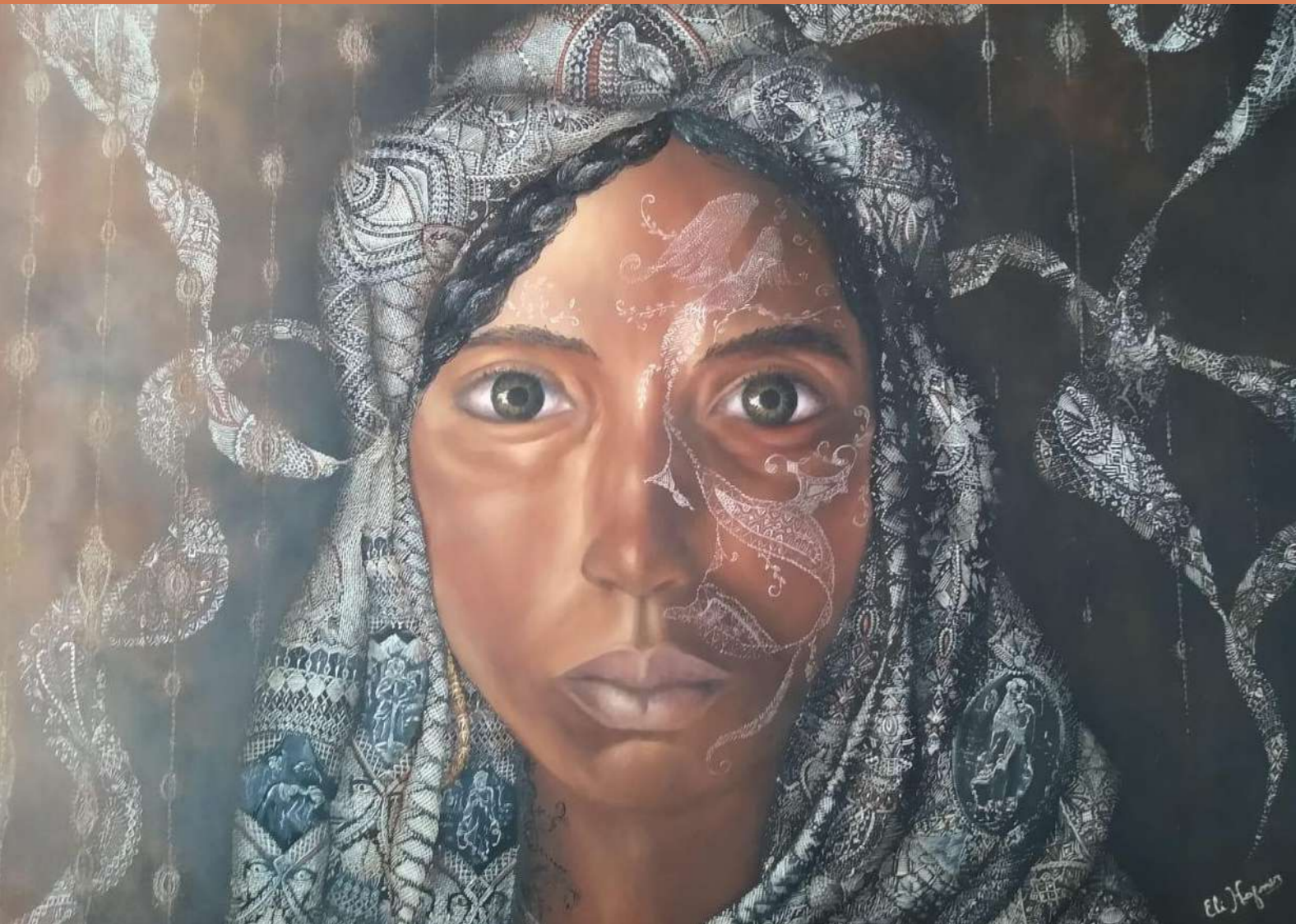
Born in Mendoza, Argentina, and of Slovenian descent, **Elizabeth Hafner** is the owner of a unique technique in painting in which the brush is replaced by a simple sewing needle. Her love for painting, her relationship with the culture of her ancestors and her self-taught training was strongly influenced by her father, the renowned painter **Florian Hafner**. “Since I was a child I’ve lived surrounded by my father’s beautiful art, I admired him and enjoyed watching him paint,” she says.

Un grano de uva (Oleo s/ lienzo, pincel y aguja - 40x50- año 2017)

“Lo que más me gratifica es que mis obras lleguen y conmueven.”

“The most rewarding feeling is when my work can reach and move someone else.”

Fragmento - Turbante de Nigeria (óleo s/ lienzo, pincel y aguja - 1x1 m - año 2000)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renacemos? ¿Usted cómo ha vivido este periodo de pandemia ¿Ha cambiado como persona o como artista? ¿Su visión respecto a lo que vivimos es, en general, optimista o pesimista?

Deseo que eso suceda, la vida es un continuo “renacer”. Lo que nos afecta mucho y los grandes cambios provocan un nuevo renacer y eso sucederá.

En mi caso este periodo de pandemia fue un duro aprendizaje, de mucha incertidumbre, miedo a perder a seres queridos, y de muchas preguntas que quizás nunca tengamos respuestas.

Como persona y artista mi esencia es la misma. Viví cambios en cuanto a la comunicación, mis proyectos ya no son presenciales sino virtuales y personalmente me ha fortalecido y permitido valorar aún más mis afectos.

Soy optimista, “después de la tormenta sale el sol”; saldremos si cada uno pone lo suyo en el lugar que esté.

¿Qué características de la cultura eslovena le gusta y qué aspecto de su personalidad está ligada a ese país?

Eslovenia es un país que cuida, conserva y apoya a la cultura; es admirable como lo hacen. Me gusta en todos sus aspectos, comidas típicas, su vestimenta tradicional, su arquitectura, sus paisajes,

su música. He plasmado en varias de mis obras dichas tradiciones y lugares. También se transmite de generación en generación y esa transmisión la recibí de mis dos padres eslovenos.

En todos mis aspectos estoy ligada a ese país; hablo su idioma, hago sus comidas y mi pintura con aguja está también ligada ya que según he leído en el libro *Eslovenia* las raíces de la cultura europea en el suelo esloveno se remontan a los tiempos cuando el hombre en la gruta al pie de la montaña *Olseva* hizo su primera aguja de coser.

Cuéntanos detalles por favor de su particular técnica “pinturas con aguja”. Usted toma la aguja, la moja en el óleo, y la aplica en el lienzo ¿cierto? ¿hace bocetos previos? ¿dibuja antes?

Mi primer cuadro que pinte con aguja fue una mujer, a la cual le quise que sobresaliera su cofia; tome una aguja y me fascino pintar con ella. Es una técnica propia, única; autodidacta, que requiere de mucha precisión, paciencia y amor.

Como vos decís, tomo la aguja, la mojo en el óleo y la voy aplicando en el lienzo o en cualquier superficie que quiera pintar.

No realizo ni bocetos ni dibujos previos, voy creando y modificando en la misma obra.

September, in our hemisphere, means Spring and invites us to think of a certain “rebirth”. Will we be reborn? Do you have a negative or a positive outlook of everything?

I want that to happen. Life is a continuous “rebirth”. And it will happen, driven by the great changes and how much they affect us. They will bring a “rebirth”. And in my case, the pandemic was a period of hard learning processes, of great uncertainty, of dealing with the fear of losing loved ones, and asking questions that will never get an answer. And as my essence is the same as both an artist and a person, I’ve experienced changes in terms of communication. My projects are no longer face-to-face but virtual, and that has strengthened me. It allowed me to value my affections even more. So I am optimistic, since “after the storm the sun rises”, and we will get out of this situation if everyone puts a little part of themselves to do so.

What do you like about Slovenian culture and what aspects of your personality are rooted in it?

Slovenia is a country that cares for, preserves and supports culture. It’s admirable how they do it. And I like it in every aspect: their food, their clothing, their architecture, their landscapes and their music. I have captured these traditions and places in plenty of my works. It is something passed down from generation to

generation, and I received that from my two Slovenian parents. And I feel connected to the country in every aspect. I speak their language, I prepare their meals and my needle painting is also connected to it as well, since according to what I read in a book called “Slovenia”, the roots of European culture on the Slovenian land go back to the times when man at the foot of the Mount Olševa made their first sewing needle.

Tell us about your particular “needle painting” technique. You take the needle, dip it in the oil, and apply it to the canvas, right? Do you make preliminary sketches?

My first work with water was a woman, and I wanted her hair net to stand out, so I took a needle and it felt fascinating to do so. It’s a technique of my own, unique and self-taught, one that requires a lot of meticulousness, patience and love. And as you say, I take the needle and I water it in oil and then I apply it on the canvas or any other surface I want to paint. I don’t sketch anything, I paint as I go and I correct on the canvas itself.

What do you paint on?

I usually paint on canvas. But I have painted on wood, marble, metal and walls.

Noche de navidad (Óleo s/ lienzo, pincel y aguja - 10x10 - año 2020)

Cuidemos nuestro planeta I (óleo s/ lienzo, pincel y aguja - 80x60cm - 2018)

Do you work with series? What are the topics that inspire you the most when creating or thinking about a new work?

I do not work with series, but I have done them. I am inspired by history, customs, culture, the history of humanity and my own as well.

Does your work reflect your personality?

Yes, they reflect my patience, dedication, persistence, self-demand and perfectionism.

Your father was a great artist. How did he inspire?

My father was a great painter. He painted portraits, still life, but what he liked to paint the most was landscapes. He was extremely intelligent and creative. Since I was a child I lived surrounded by the beautiful art of my father, and I admired him and enjoyed watching him paint. We would go to exhibitions together. He was the one who gave me my first oil paintings, and he encouraged me to paint during a difficult time in my life. I will always be grateful to Florian Hafner, my father, who has guided me in this beautiful world of art, a world I love and am passionate about.

You have been exhibiting since the 90s, what's the most rewarding thing about meeting the audience?

What's most rewarding is when my work can reach and move people. And as needlework leaves a texture/relief surface, I have seen blind people touch my work, and I was excited to discover that they could appreciate them. In all my exhibitions I have received support, affection and admiration from the viewers. That is very rewarding and encouraging.

¿Qué soporte usa? ¿pinta en tela?

Por lo general pinto sobre lienzo. Pero he pintado sobre maderas, mármol, metal y paredes.

¿Trabaja por series? ¿Cuáles son los temas que más le inspiran al momento de crear o pensar en un nuevo trabajo?

No trabajo por series, pero las he realizado.

Me inspira la historia, las costumbres, la cultura tanto personal como de toda la humanidad.

Su obra ¿refleja su personalidad?

Sí, reflejan mi personalidad de mucha paciencia, dedicación, persistencia, autoexigencia y perfeccionismo.

Su padre fue un gran artista ¿de qué forma inculcó en usted el interés por el arte?

Mi padre fue un gran pintor, pintaba retratos, naturaleza muerta, pero lo que más le atraía eran los paisajes. Era sumamente inteligente y creador. Desde niña viví rodeada del hermoso arte de mi padre, lo admiraba y disfrutaba verlo pintar; concurríamos a muestras juntos. Él fue quien me regaló mis primeros óleos y bastidor, en un momento difícil de mi vida y me incentivó a pintar. Siempre estaré agradecida a mi padre "Florian Hafner" que me haya guiado en este hermoso mundo del arte el cual amo y me apasiona.

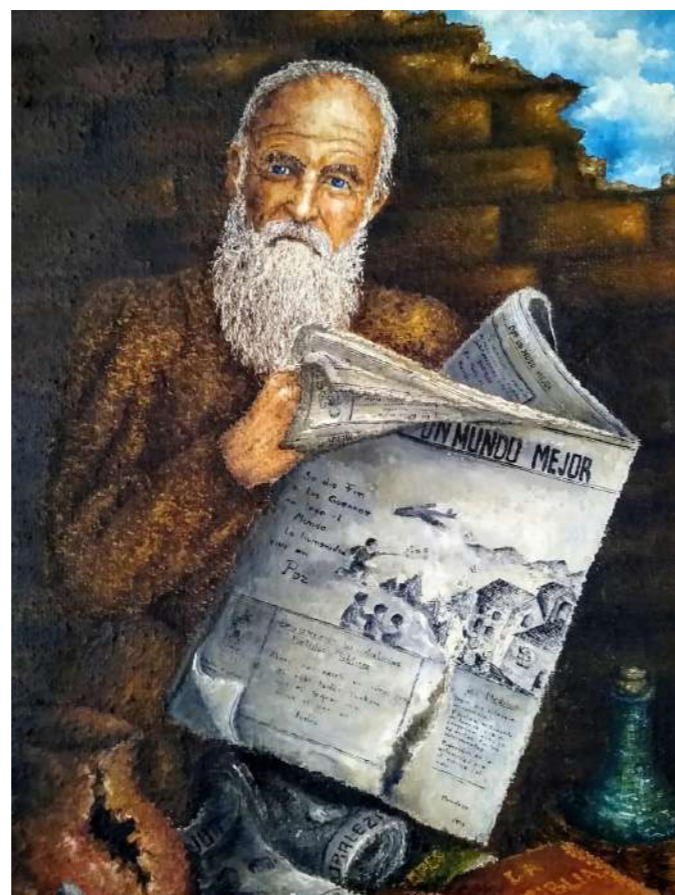
Por último, usted expone desde la década del '90 ¿qué es lo gratificante de exponer, de encontrarse con el público?

Lo que más me gratifica es que mis obras llegan y conmueven a la gente cuando las ven.

Como el trabajo con aguja deja una textura en relieve he visto gente no vidente tocar mis obras y me emocione al descubrir que ellos también podían apreciarlas.

En todas mis muestras he recibido apoyo, afecto y admiración del público; esto es muy gratificante e incentiva al artista.

Sabiduría de un anciano (óleo s/ lienzo, pincel y agujas - 70x60cm - 1997)

Elizabeth Hafner

@elizabethafner

"Además de sus cuadros, Hafner cuenta entre sus trabajos frescos y restauraciones en iglesias y capillas de Eslovenia y de Mendoza. En esta última pueden apreciarse, por ejemplo, algunas restauraciones en la Iglesia "Virgen de la Carrodilla" junto con dos frescos dentro de su sacristía y restauraciones en la Iglesia "Virgen de la Merced" en el centro de la ciudad."

Nació el 9 de octubre de 1954 en Tunuyán, Mendoza, Argentina. Artista de formación autodidacta. Últimas exposiciones: Arte H. Espacio Hipercerámico, Mendoza, Argentina (2018). Bolsa de Comercio, "Homenaje a Eslovenia", Ciudad de Mendoza (2017). Club Andino Esloveno, Ciudad de Bariloche, Río Negro (2016). Inspirada por su padre y bisabuela que fueron artistas, dice: "No he tenido profesores, he crecido admirando a Cézanne, Soldi, Sívorí".

She was born on October 9, 1954 in Tunuyán, Mendoza, Argentina. She is a self-taught artist. Latest exhibitions: Arte H. Espacio Hipercerámico, Mendoza, Argentina (2018). Stock Exchange, "Tribute to Slovenia", City of Mendoza (2017). Slovenian Andean Club, City of Bariloche, Río Negro (2016). Inspired by her father and her great-grandmother who were artists, she says: "I didn't have teachers, I grew up admiring Cézanne, Soldi, Sívorí."

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Esteban Córdova

Versátil y ecléctico, el artista visual y Magíster en Artes Mediales recurre a diversos medios para sus trabajos, entre ellos destacan el arte digital, el arte objetual, el collage, la instalación, la performance y la pintura. Exploramos su visión respecto del oficio en contexto de pandemia, sus influencias y sus búsquedas a la hora de crear. Aquí nos comparte algunas de sus obras con las que “hago un llamado a pensar, reflexionar y debatir”.

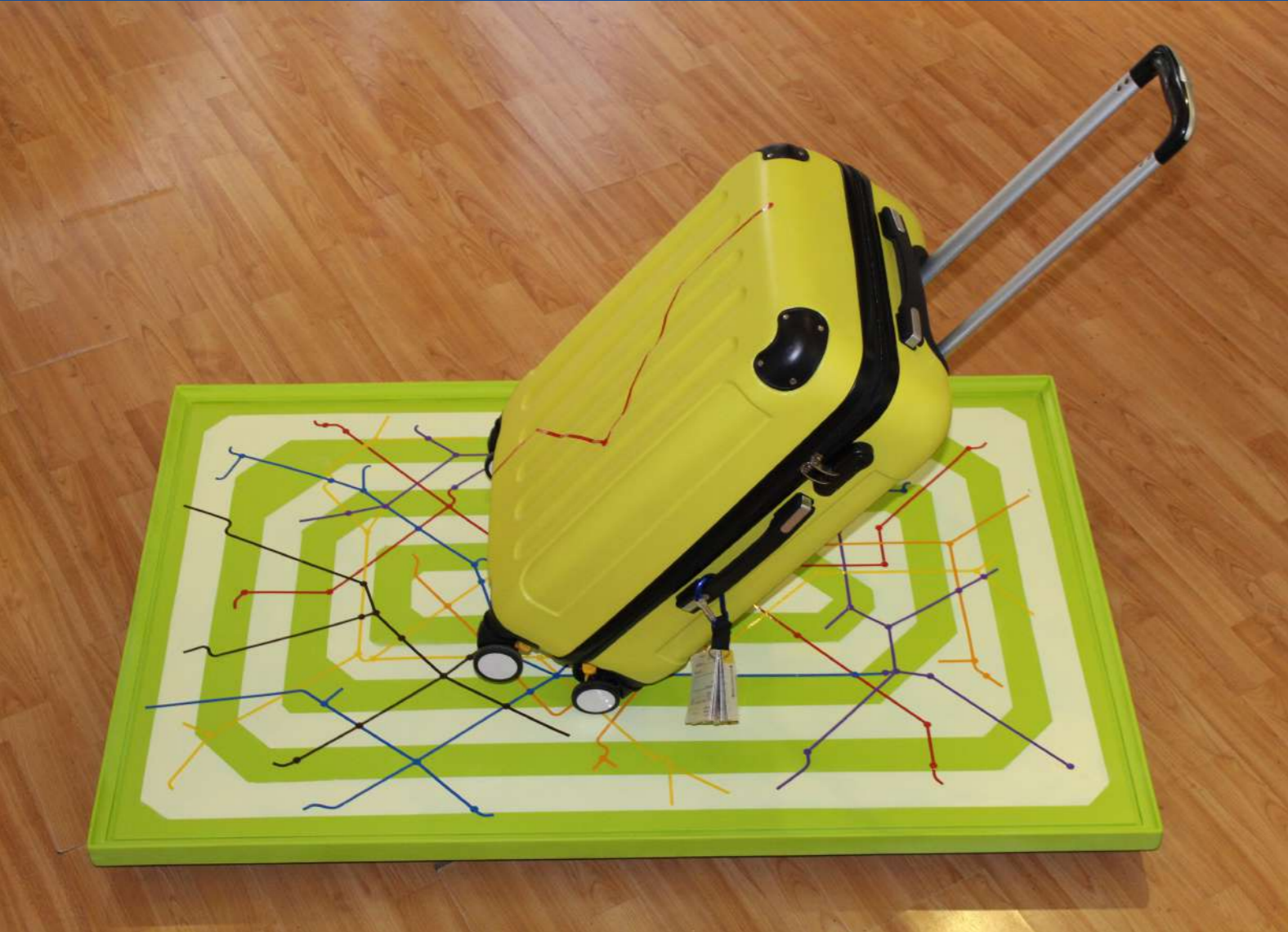
Versatile and eclectic, the visual artist and Master in Media Arts resorts to different forms and formants for his works, among them digital art, object art, collage, installation, performance and painting. We discuss his ideas about art and craft in the context of the pandemic, and we also talk about his influences and quests when it comes to creating. He shares some of his works, and he seeks to “encourage people to think, reflect and debate”.

Deconstrucción y re acticulación (Mixta, 70x100cm, 2020)

“Me considero un relator popular que juega con diferentes formas y formatos plásticos”

“I consider myself a storyteller who plays with different plastic forms and formats.”

18A (Instalación, 130x80x100cm, 2019)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos?

¡Prefiero el venceremos! Pero respondiendo a tu pregunta, creo que renecemos o por último nos cambiamos de macetero una y otra vez, no nos queda de otra o sino imagínate...

¿Cómo ha vivido este período de pandemia?

Lo he vivido intensamente, tratando de hacer una pequeña fiesta a la vida trabajando en mi proyecto de vida que es el arte, todo esto de forma seria, no quiero que la parca me pille con las tareas pendientes.

¿Artista visual o pintor?

Definitivamente artista visual, incluso también me considero un relator popular que juega con diferentes formas y formatos plásticos. Para mí los discursos o el relato de la obra van más allá que la especialización en una de sus posibilidades, aunque con la pintura lo he pasado bastante bien.

¿Se ha sentido influenciado por las búsquedas y reflexiones

que tuvo la geometría en el arte latinoamericano?

Así es, la influencia del arte de la América Latina es una obligación autoimpuesta por el corazón, si no tenemos amor por lo nuestro solo somos una sombra de algo ajeno.

Estrella, cierre, delimitación, opresión, transformación, deconstrucción y palimpsesto: esos son los conceptos que trabajó en la serie de pinturas que nos muestra, ¿con qué finalidad?

Con la finalidad de deconstruir mi propia praxis y acercarme a mi propia cultura, desoccidentalizar un poco la obra, que se ve chilena y latina. Sobre el tiempo, ¡uf! esto recién comienza.

Pintura, pero también objetos y presencia del collage, ¿con qué propósito este ensamble?

Son las maravillas del siglo XXI que nos permiten trascender a las prácticas centradas en un formato o disciplina en sí, como por ejemplo mezclar el arte pop y conceptual latinoamericano, las posibilidades de utilizar sus lenguajes, fundirlos e incluso deconstruirlos.

September, in our hemisphere, means Spring and invites us to think about a certain “rebirth”. Will we be reborn?

I prefer “we shall overcome”! But to answer the question, I’d say we will be reborn, or we will simply change pots again. We have no other choice, but just imagine.

How have you lived during this period of pandemic?

I lived it rather intensely, trying to make a little party out of life, thus working on art, which is my life project. I am being serious, since I don’t want the grim reaper to catch me with unfinished business.

Visual artist or painter?

Definitely a visual artist. I also consider myself a storyteller who plays with different forms and plastic formats. For me, the discourses or narratives of the work go beyond the specialization of one of its possibilities, although I have had quite a good time with painting.

Have you felt influenced by the searches and reflections that geometrical art had in Latin American art?

Of course. The influence of Latin American art is a self-imposed obligation of the heart. If we don’t love what is ours we are only a shadow of something foreign.

Stars, closure, delimitation, oppression, transformation, deconstruction and palimpsest: these are the concepts you’ve worked with in the series of paintings you are showing us right now. What’s the purpose?

The purpose is to deconstruct my own praxis and get closer to my own culture, de-westernize the work a little bit, and make it look more Chilean and Latin. And about time, well, this has just begun!

In your painting we also see objects and the presence of collage. What is the purpose of this assemblage?

These are the wonders of the 21st century. They allow us to transcend practices that are usually centered on a format or discipline in itself, such as mixing Latin American pop art and conceptual art, the possibilities of using their languages, fusing them and even deconstructing them.

Protección, Provisión y Participación (Pintura, 70x100cm, 2019)

Deconstruyamos esta cosa I A (Pintura, 100x150cm, 2020)

Hay un acto de denuncia en su trabajo vinculado al contexto del Chile de hoy, ¿por qué? ¿Y por qué decide hacerlo a través del arte geométrico?

No todo es geométrico, aunque a simple vista se ve bastante geométrico también es pop, o conceptual, o collage, inclusive todas a la vez; en definitiva más que denuncia es un llamado a la acción crítica, intelectual y profesional, no importa el contexto, tu acción debe ser profesional, digna y afectuosa. Con estas obras hago un llamado a pensar, reflexionar y debatir.

Producir estas obras dotadas de una fuerte carga conceptual, ¿es también un acto de resistencia?

Me parece que sí, cualquier acto de ejercer una reflexión que va más allá de lo meramente estético es resistencia crítica y propositiva, Chile necesita de todo el arte posible, son muchos años de un sistema que atormenta y degrada la dignidad humana.

Las exhibiciones de arte por medios digitales, ¿le han parecido experiencias enriquecedoras?

Esto ha sido un cambio revolucionario, dejar en casa un ratito a los edificios hegemónicos con su burocracia interminable y exponer directamente al público tu arte ha permitido que a muchos se nos vea en vitrinas "alternativas" y se privilegien los artistas que producimos obra, creo que eso es democracia. La praxis siempre es importante y hacerla menos opaca es imperativo.

La manera más obvia de presentar esas exhibiciones es reproducir la galería física como un espacio fotorrealista en 3D. ¿Cree que es efectiva?

Para nada, es la peor idea del mundo ya que representar un espacio creando uno alterno limitando las posibilidades del entorno virtual es un error. Son seductoras eso sí, pero la herramienta del 3D sirve para potenciar los espacios y se ha hecho de forma rudimentaria imitando un espacio que comúnmente tiene muchas limitantes. Yo le daría la vuelta creando un espacio virtual mucho mejor que el físico.

Renacimiento (Pintura, 70x100cm, 2020)

Fragmento - Reconstrucción cromática (Pintura, 80x130cm, 2021)

In your work there's a clear criticism in regards to Chile's current context. Why? And why did you decide to do it through geometric art?

Not everything is geometric, although at first sight it might look quite geometric, it's also pop, or conceptual, or collage, all of it at the same time even. In short, more than a denunciation, it's a call to critical, intellectual and professional action, no matter the context. Your action must be professional, dignified and affectionate. My intention with these works is to encourage people to think, reflect and debate.

Is producing works of such a strong conceptual meaning an act of resistance as well?

To me, yes. Any act of exercising reflection that goes beyond the merely aesthetic is a critical and proactive resistance. Chile needs as much art as it can get, since it has undergone many years within a system that has tormented and degraded human dignity.

What do you think of virtual art exhibitions? Have you found them enriching experiences?

It has been a revolutionary change, to leave these hegemonic buildings with their endless bureaucracy for a while and being able to expose your art directly to the public has allowed many of us to be seen in "alternative" exhibitions, which is a privilege for those who produce work. I think that's democratic. Praxis is always important and making it less opaque is imperative.

The most obvious way to present these exhibitions is to reproduce a physical gallery as a 3D photorealistic space. Do you think it is effective?

Not at all. It's the worst idea in the world since representing a space by creating an alternate one, but then limiting the possibilities of the virtual environment is a mistake. They are seductive, yes, but the 3D tool should be used to enhance the spaces, so to use it to exactly imitate a space that already has so many limitations is rudimentary. I believe that we should be creating virtual spaces that are better than the physical ones.

Esteban Córdova

@estebancordova

En la completa presentación que Esteban Córdova hace en su página web (estebancordova.cl) se comprende inmediatamente qué artista es: "mis obras apuntan fuertemente a la gestualidad de sus procesos, dándole un carácter reflexivo, melancólico y conceptual, expresado de manera simple". Dichas obras pueden disfrutarse allí de forma detallada.

Nació el 11 de marzo de 1982 en Santiago de Chile. Formado inicialmente en el Liceo Experimental Artístico obteniendo una mención en Escultura, posteriormente estudió en la Universidad de Chile, obteniendo una Licenciatura en Artes Plásticas con título de Pintor y de Magíster en Artes Mediales. Su obra está presente en Bienales y encuentros internacionales, colecciones privadas, exposiciones individuales y colectivas en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Cuba, Francia, España e Italia. Ha ganado fondos Fondart y participado en diversas ONG de arte. Vive y trabaja en Santiago de Chile.

Born on March 11, 1982 in Santiago de Chile. Initially formed at the Liceo Experimental Artístico, where he obtained a mention in Sculpture, he later studied at the University of Chile, obtaining a degree in Fine Arts with a degree in Painting and a Masters in Media Arts. His work is present in Biennials and international meetings, private collections, solo and group exhibitions in Chile, Argentina, Uruguay, Brazil, Colombia, Cuba, France, Spain and Italy. He has won Fondart funds and participated in various art NGOs. Lives and works in Santiago de Chile.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Fabarries

La obra del artista chileno está atravesada por un fuerte compromiso social, desde las problemáticas de la comunidad mapuche hasta la violación de los derechos humanos, tema que aborda en la serie de pinturas que aquí nos presenta. “Desde siempre mi trabajo ha buscado retratar situaciones en las cuales los derechos humanos se han visto vulnerados”, explica.

The Chilean artist’s work is driven by a strong social commitment, addressing the issues that the Mapuche community have to face and the violation of human rights, a subject that he represents in his series of paintings. “My work has always sought to portray situations in which human rights have been violated,” he explains.

MXXI
FABARRIES
VÁSQUEZ

Fragmento - Familiares (óleo sobre tela - 50x60 cm - 2021)

“Mi arte siempre ha sido libre y rebelde”

“My art has always been free and rebellious”.

Fragmento - El Crucificado (óleo sobre tela - 50x60cm - 2021)

¿Cómo ha vivido este periodo de pandemia? ¿Ha cambiado como persona, como artista? ¿Su visión respecto a lo que vivimos es, en general, optimista o pesimista?

Como seres humanos cambiamos constantemente, lo que nos hace crecer y evolucionar. La pandemia para la mayoría fue un gran obstáculo, sin embargo, para otros fue una oportunidad de aprender y crecer. Me inclino por lo segundo, ya que mi trabajo creció en herramientas y formas de expresión.

Para que la obra surja hace falta mucho trabajo. ¿Cómo organiza sus jornadas de trabajo? ¿Pinta a diario? ¿Diría que es disciplinado, o no tanto?

Mis tiempos de trabajo son relativos y dependen de las actividades que deba realizar. Intento ser disciplinado y proponerme horarios, pero debo aclarar algo, cuando me dedico a pintar me entrego por completo.

Cuéntenos detalles sobre esta serie de trabajos, ¿con qué conceptos están vinculados?

Esta serie de obras es un rescate y homenaje de mi parte al trabajo

realizado por el pintor chileno Praxiteles Vázquez, quien realizó una serie de obras que hablaban sobre los derechos humanos en tiempos de la dictadura militar en Chile. Esta serie de obras llegó a mí por casualidad ya que nunca habían sido expuestas debido a la complejidad de la época. Cuando Pablo Vásquez me localizó para entregarme el material me preguntó si yo compartía algún lazo sanguíneo con el artista, investigué el árbol familiar y me di cuenta que era mi tío abuelo... las casualidades de la vida.

¿Cuánto hay de crítica social y política en su cuerpo de obra?

Desde siempre mi trabajo, tal vez de forma inconsciente, ha buscado retratar situaciones en las cuales los derechos humanos se han visto vulnerados, por ello el relato pictórico de Praxiteles, quien vivió y retrató esos sucesos, ha sido una inspiración.

Ophelia llegó a usted cuando estaba concentrado en la temática mapuche, ¿seguirá explorando este tópico? ¿De qué forma?

En este proceso conocí personas maravillosas que hoy considero parte de mi familia. Esta hermosa cultura siempre ha estado y

Has the pandemic changed you as a person, as an artist? Would you define yourself as someone optimistic or pessimistic when it comes to the times we're living?

As human beings, we are constantly changing, and that's what makes us grow and evolve. I'd say that the pandemic was a big obstacle for most people, but for others, it was an opportunity to learn and grow. I lean towards the latter as my work grew in tools and forms of expression.

It takes a lot of time for the work to 'emerge'. How do you organize your work days? Do you paint daily? Do you see yourself as a disciplined artist?

My work times are relative and depend on the activities I have to do. I try to be disciplined and set myself schedules, but to clarify something, when I dedicate myself to painting I give myself completely.

Talk to us about this series of works. What are their con-

cepts?

This series is an homage to Chilean painter Praxiteles Vázquez, who created a series of works about human rights during the last Chilean military dictatorship. I found this series of works by chance as they had never been exhibited due to the complexity of the time. When Pablo Vásquez contacted me to give me the material I needed, he also asked me if I shared any blood ties with the artist, and when I researched the family tree, I found out that he was my great-uncle. The coincidences of life!

How much social and political criticism is there in your body of work?

My work, perhaps unconsciously, has always sought to portray situations in which human rights have been violated, so the pictorial story of Praxiteles, who portrayed -and lived- these events, has been an inspiration.

Ophelia reached out to you when you were focusing on the

Liberación (óleo sobre tela - 60x70cm - 2021)

estará presente en mi obra. Aún tengo trabajos pendientes de esta temática, muchos también han cruzado y cruzarán fronteras. Espero pronto poder retomar la exposición de “Arauco tiene una pena” y continuar dando charlas en colegios de todo estrato social para así poder aportar en el rescate de esta cultura milenaria.

Hay cierto misticismo en su propuesta, ¿es así? ¿Cómo se relaciona con los conceptos de espiritualidad y contemplación, dolor o silencio, por ejemplo?

Cuando se pintan hechos que aún tienen una gran carga emocional, que hasta el día de hoy le producen un inmenso dolor a muchas personas que fueron afectadas directa o indirectamente por estos abusos genera un gran desgaste ya que, cada obra, de manera consciente o inconsciente, forma parte de nosotros.

Su actitud para con su arte es muy comprometida, ¿piensa en la trascendencia?

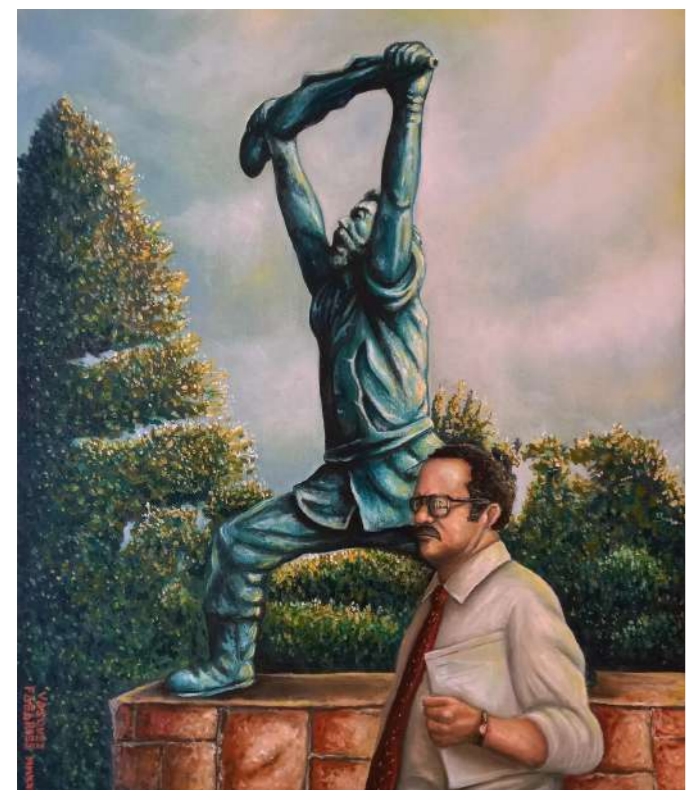
Realmente no me preocupa trascender, solo me esfuerzo por dar lo mejor de mí. El arte en esencia trasciende por sí solo, sin importar quien lo cree.

Algunos trabajos podrían vincularse al muralismo. ¿Lo ha pensado?

Sí, algunas de estas obras podrían calzar perfectamente. Me han invitado a pintar murales, pero no he podido concretar esas invitaciones, aunque definitivamente no descarto la idea.

Dentro de las cualidades y características propias del artista podemos señalar que éste refleja de una forma o de otra, ya sea directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, el espíritu de su época. ¿Usted de qué forma cree que aporta en este sentido?

Mi arte siempre ha sido libre y rebelde, aunque me han dicho que no toque ciertos temas nunca me he traicionado. Mucho de este carácter es el fruto de los acontecimientos históricos que me ha tocado vivir, la revolución pingüina en la secundaria, las protestas por la gratuidad en mis años universitarios y el estallido social a finales del 2019.

Praxiteles y el Ché (óleo sobre tela - 50x60cm - 2021)

Madres (óleo sobre tela - 50x60cm - 2021)

Mapuche community. Will you continue to explore this topic? In what ways?

In this process I met wonderful people that nowadays I consider part of my family. This beautiful culture has always been and will always be present in my work. I still have pieces to complete on this theme, and many of them have already crossed borders or will do soon. I also hope to be able to start the exhibition “Arauco tiene una pena” (Arauco has such a sorrow) again, and keep talking in schools from all cultural backgrounds so I can help with my grain of salt in the social rescue of this ancient culture.

There is a certain mysticism in your proposal. How does it relate to the concepts of spirituality and contemplation, pain or silence, for example?

When you represent situations that are still extremely charged with emotion, situations which, to this day, produce immense pain to the people who were directly or indirectly affected by these abuses, it can be exhausting since each piece of work, consciously or unconsciously, is a part of us.

Your attitude towards your art is very committed. Do you think about transcendence?

I don't really worry about 'transcending.' I just want to give the best of myself. Art in essence transcends by itself, no matter who creates it.

Some of your works could be linked to muralism. Have you thought about it?

Yes, some of these works could fit perfectly. I've been invited to paint murals, but I haven't been able to make those invitations come to life, although I definitely don't rule out the idea.

Among the qualities and characteristics of the artist we can point out that an artist represents, in one way or another, directly or indirectly, consciously or unconsciously, the spirit of their time. How do you think you contribute in this sense?

My art has always been free and rebellious, and even when I have been told not to address certain issues, I have never betrayed myself. Much of this is the fruit of the historical events that I have had to live, The March of the Penguins back in 2006, the demonstrations for free education during my college years and the social revolution at the end of 2019.

Fabián Vásquez

@fabaries_granadastar

La búsqueda de la crítica y la justicia social se combinan con el rescate de la cultura de los pueblos originarios cuya historia, según comenta el artista, no tiene prácticamente lugar en la formación educativa de su país. Al profundizar en ella “surgió un encantamiento natural inmediato”.

Fabián Vásquez, más conocido como “Fabaries”, nació el en Santiago de Chile el 31 de marzo de 1992. Estudió Ingeniería Electrónica y Pintura al Óleo, esto último en la SNBA bajo la tutela de su maestro Santos Assereto. Ha participado y organizando exposiciones, como el proyecto “Arauco tiene una pena”, el ciclo de exposiciones Covid-19 “Inmunidad creativa” en su versión local e internacional y como coordinador de “Another world is possible forever of peace” junto a sus maestros Gladys Ibáñez y Fabio Vásquez desde el año 2018.

Fabian Vasquez, better known as “Fabaries”, was born in Santiago, Chile on March 31, 1992. He studied Electronic Engineering and Oil Painting, the latter at the SNBA under the tutelage of his teacher Santos Assereto. He has participated and organized exhibitions, such as the project “Arauco tiene una pena” (Arauco has such a sorrow), the local and international version of the exhibition cycle Covid-19 “Inmunidad creativa” (Creative Immunity) and has been a coordinator of “Another world is possible forever of peace” with his teachers Gladys Ibáñez and Fabio Vásquez since 2018.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Corona

Formado en Artes Visuales, Filosofía y Mitología Clásica en Venezuela, **Corona** une las técnicas, reflexiones y personajes que aportan estas disciplinas para un intenso recorrido por su propio Hades. En los cuadros siempre hay “mundos” en una armónica y complementaria tensión, lo figurativo y lo abstracto, la comedia y la tragedia. “El observador de la obra explora su inconsciente, sus heridas [...]; odia y ama mientras se proyecta... hasta que mire en su interior.”

Trained in Visual Arts, Philosophy and Classical Mythology in Venezuela, **Corona** mixes the techniques, reflections and characters provided by these disciplines to start an intense journey through his own Hades. In his paintings there are always “worlds” created with a harmonic and complementary tension, figurative and abstract, comedy and tragedy. “The observer of the work explores his unconscious, his wounds [...]; he hates and loves as he projects himself... until he looks inside himself.”

El espejo (técnica mixta sobre tela, 80x120cm, 2020)

“El sentido de mi arte es esotérico, de mirada interior”

“The sense of my art is esoteric, it reflects an inner look”.

Desconfinamiento (técnica mixta sobre tela, 85x120 cm, 2018)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? Usted, ¿cómo ha vivido este período de pandemia? ¿Ha cambiado como persona, como artista?

La resistencia y resiliencia de los artistas en una sociedad decadente que se olvida de la cultura, nos impulsa ampliar la creatividad. Mientras se derrumban los paradigmas globales, la humanidad da un salto evolutivo, cuántico, multiplicado con el confinamiento. El arte floreció en pandemia, veamos los frutos, que se abran más convocatorias presenciales, lo virtual degrada la obra.

Usted compone muy bien, ¿cómo fue su formación en artes en Venezuela? ¿Qué recuerda de esa época y qué fue lo más significativo que aprendió en aquella etapa?

Samuel Baroni fue mi primer maestro en artes visuales, sembró en mí la creatividad. José Manuel Briceño Guerrero me mostró los caminos de los misterios y del conocimiento. Desde entonces la mitología y la astrología psicológica me han conectado con arquetipos y pautas personales que nutren mi hacer.

Es muy recurrente que sus personajes estén intentando “salirse” del cuadro, “escapando”, hay algo divertido en eso, ¿de dónde surge esa idea?

La fenomenología influyó en los personajes representados en el drama eterno humano para sacar al “auto-observador” de sus propios encuadres. Es una simbiosis de mundos o realidades seduciendo lúdicamente al espectador a ser parte activa con la obra, jugando con el niño interior.

El humor es un elemento que está presente en parte de su obra y no es muy común encontrar artistas que incursionen en este ámbito, ¿cómo se vincula con el tema?

La risa es subversiva por libertaria y sanadora. Disuelve los miedos que se desvanecen en este descenso a la propia sombra. El automatismo que facilita la gráfica es una escritura libre del inconsciente. Ahí es donde comienza la anarquía, monstruos que repelo afloran, situaciones mórbidas o metamorfosis kármicas, esconden misterios o simplemente provocan al ego. Aprendamos a reír de nuestras imperfecciones.

September, in our hemisphere, means Spring and invites us to think of a certain “rebirth”. Will we be reborn? And has the pandemic changed you as a person, as an artist?

The resistance and resilience of artists in a decadent society that always forgets about culture is what drives us to expand our creativity. As global paradigms collapse, humanity takes an evolutionary, quantum leap, one that was amplified with the confinement. Art flourished in the pandemic, let’s see the fruits, let’s go back to exhibitions, since the virtual degrades the work.

Your compositions are very well done. How was your training in the arts in Venezuela? What do you remember from that time and what was the most significant thing you learned there?

Samuel Baroni was my first teacher in visual arts, he seeded creativity in me. José Manuel Briceño Guerrero showed me the paths of mysteries and knowledge. Since then mythology and psychological astrology have enriched me with the archetypes and personal patterns that nourish my work.

It’s common to see your characters trying to “get out” of

the frame. There is something funny about that. Where does that idea come from?

Phenomenology influenced the represented characters in the eternal human drama to take the “self-observer” out of their own frames. It is a symbiosis of worlds or realities that are playfully seducing the viewer into being an active part of the work, playing with their inner child.

It’s not common to find artists who work with an element of humour, but it’s present in part of your work. How do you relate to the subject?

Laughter is subversive because it is libertarian and healer. It vanishes the fears in the descent towards one’s own shadow. And graphic facilitates an automatism that is the unconscious’ free writing. That’s where anarchy begins, monsters that I repel emerge, morbid situations or Kafkaesque metamorphoses that hide mysteries or simply provoke the ego. Let’s learn to laugh at our imperfections.

You use the human figure to express your ideas, this seems strongly related to figurative expressionism. Do you feel

Vox Populi (técnica sobre tela, 70x100 cm, 2017)

Exige a la figura humana para expresar sus ideas, esto lo vincula fuertemente al expresionismo figurativo...

El sentido de mi arte es esotérico, de mirada interior. Afirma y centra armoniosamente la danza del alma. El observador de la obra explora su inconsciente, sus heridas, participa en el psiquismo sugerido, el teatro de la vida; odia y ama mientras se proyecta... hasta que mira en su interior. Pinto mi sombra y la de la sociedad en la "Divina Tragedia", un descenso al Hades, al inconsciente, a las cárceles del alma, para realizar la Katábasis, la disolución de nuestro modelo o paradigma personal. Muere la semilla al germinar, para renacer en tierra fértil, Anábasis, la Vida. **El Bosco, Francisco de Goya, José Luis Cuevas, Wilfredo Lam, Roberto Matta, Carl Jung** iluminan mi camino. No me siento identificado con ningún "ismo" o doctrina estética, promuevo la libertad creativa.

Tiene obras abstractas pero da la impresión de que siempre "cae" en la figuración, ¿siente una lucha entre lo figurativo y lo abstracto?

Durante la temporalidad de la creación, tan apolínea, ordenada y racional, la abstracción desarticula visceralmente el discurso gráfico. Figuración y abstracción coexisten rítmicamente en acordes y armónicos visuales; no se estorban, no se cosifican, son la unidad complementaria, yin yang. Pintar es como avistar un ave. Hay que estar centrado, respirando hondo para que se posen los arquetipos en el pincel o el lápiz.

¿Qué connotación tiene para usted el término "belleza"?

La belleza me seduce en cada mirada brillante o sonrisa amable; hicimos el Amor y me preñó. Nuestro hijo, mal portado, juega dentro de mi gráfica.

Do you feel rooted in that movement? And what artists inspire you?

The sense of my art is esoteric, an inner look. It harmoniously affirms and centers the dance of the soul. The observer of the work explores their unconscious, their wounds, becomes a part in the suggested psyche, the theatre of life; they hate and love while projecting themselves... until they look inside themselves. I paint my shadow and society's shadow in the "Divine Tragedy", a descent into Hades, into the unconscious, into the prisons of the soul, to perform the Katabasis, the dissolution of our personal model or paradigm. The seed dies while germinating, to be reborn in fertile soil, Anabasis, Life. **El Bosco, Francisco de Goya, José Luis Cuevas, Wilfredo Lam, Roberto Matta, Carl Jung** illuminate my path. I do not feel identified with any "ism" or aesthetic doctrine, I promote creative freedom.

You have abstract works but it seems you always "fall" back into figuration. Do you feel there is a struggle between the figurative and the abstract in your proposal? How do these two styles coexist?

During the temporality of creation, so apollonian, so orderly and rational, abstraction viscally disarticulates the graphic discourse. Figuration and abstraction coexist rhythmically in chords and visual harmonics; they do not interfere with each other, they do not reify each other, they are a complementary unit, yin and yang. Painting is like spotting a bird. You have to be centered, breathing deeply for the archetypes to land on the brush or pencil.

What connotation does the term "beauty" have for you?

Beauty seduces me in every bright look or kind smile; we made Love and it impregnated me. Our misbehaved son plays inside my work.

Terremoto interior 1 (técnica mixta sobre papel, 70x50cm, 2011)

Terremoto interior 2 (técnica mixta sobre papel, 70x50cm, 2011)

Gonzalo Poblete Corona

@corona_artista_visual

Tanto en sus exposiciones como en sus publicaciones en redes sociales; Corona complementa cada una de sus obras con citas o fragmentos de su poesía que enriquecen aún más el onírico recorrido pictórico.

Nació en Santiago de Chile el 4 de marzo de 1957. Vivió en Venezuela donde estudió Artes Visuales, Filosofía y Mitología Clásica en la Universidad de los Andes de Mérida. Regresa a Chile en 1993 para radicarse en Santiago; desde 2013 vive en el bosque nativo de Olmué, V Región. Ha realizado 30 exposiciones individuales, destacan las exhibiciones en la Universidad Mayor, Universidad SEK, Centro Cultural Monte Carmelo, Palacio Consistorial de Santiago, TP Art Gallery de Quillota. Ha participado en más de 50 muestras colectivas. Es socio de Apech.

Born in Santiago de Chile on March 4, 1957. Lived in Venezuela where he studied Visual Arts, Philosophy and Classical Mythology at the Universidad de los Andes de Mérida. He returned to Chile in 1993 to settle in Santiago; since 2013 he lives in the native forest of Olmué, V Region. He has had 30 solo exhibitions, highlights include exhibitions at the Universidad Mayor, Universidad SEK, Centro Cultural Monte Carmelo, Palacio Consistorial in Santiago, TP Art Gallery in Quillota. He has participated in more than 50 group exhibitions. He is a member of Apech.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Jorge Porras

Pintor, retratista, muralista, ilustrador de libros y catedrático, **Jorge Porras** nacido en Cotacachi está radicado en Quito desde hace 34 años. Desde allí crea mundos oníricos en los cuales “gran parte de los seres fantásticos y universos infinitos forman parte de mí y son simplemente mis memorias de esta y otras vidas más.” Por medio del esgrafiado, una antigua técnica ornamental, sus obras logran una vibrante luminosidad que destaca en su particular estilo.

Painter, portraitist, muralist, book illustrator and professor, **Jorge Porras**, born in Cotacachi, has been living in Quito for 34 years. He creates dreamlike worlds in which “a lot of the fantastic beings and infinite universes are simply a part of me, the memories of this life and others.” Through sgraffito, an ancient ornamental technique, his works achieve a vibrant luminosity, which is what makes them stand out.

Fragmento - Cetrera (Mixta sobre telas - 50X60cm - 2015)

“La carga espiritual es inherente a mí, está presente en lo que creo y en lo que me rodea”

Fragmento - Conquistadora del fabulador (Mixta sobre tela - 100X100cm - 2016)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? ¿Su visión respecto a lo que vivimos es optimista?

El optimismo es el principio fundamental para vivir un día a la vez. Este renacimiento es parte de vivir, disfrutando de las cosas que nos rodean. Está en cada uno de nosotros el no contaminarse con tanta energía negativa y volver a vivir con esa salud física y espiritual que nos puede proporcionar el arte. Uno nace con cada obra que empieza, pero también se renace con la sonrisa compartida y con la alegría de una fuerza enorme que nos rodea y protege.

Hace dos años lo entrevistamos para la web de Ophelia y nos dijo: “buscar un lenguaje plástico, una identidad te hace transitar por un sinnúmero de lugares, unos fáciles y otros con sobrecarga de influencia”. ¿Sostiene lo mismo? Sostengo lo que dije porque es parte de ser humano. No hay ser sobre la tierra que no sea el resultado del medio, de las influencias y esa búsqueda de nuevos lenguajes te mantiene en un estado de

total creatividad, lo que no permite quedarse en un lugar cómodo de efectos y colores.

Pintor, retratista, muralista, ilustrador de libros y catedrático, ¿cómo se han fundido a lo largo del tiempo todas estas especialidades?

Todo es un acto de creatividad y disfrute, hay mucho de divertimento y ejercicio lúdico que hace que se conjuguen muchas de estas actividades, siendo el resultado un ejercicio lleno de pasión y alegría.

¿Cuál es su relación específica con la ilustración?

La ilustración es un género fascinante que siento muchas veces ha sido relegado. Viendo la obra de grandes ilustradores me pregunto cómo es posible que esa obra no esté colgada en un museo o una galería. No me considero un ilustrador, pero siempre trato de enriquecerme con cualquier tipo de arte que amplíe mi universo interior, ya sea otras formas plásticas, la música, la literatura, etc.

“To be charged with spiritual energy is inherent to me. It’s present in what I create and in what surrounds me.”

September, in our hemisphere, means Spring and invites us to think of a certain “rebirth”. Will we be reborn? Are you optimistic about these times?

Optimism is the fundamental principle to live one day at a time. This rebirth is a part of living, enjoying the things that surround us. It’s up to each one of us not to contaminate ourselves with negative energy and start living again with the physical and spiritual health that art can give us. With every work we begin, we’re born again, but one is also reborn with the shared smile, the joy of a tremendous strength that surrounds us and protects us.

Two years ago we reached out to you for an interview for the Ophelia website and you told us: “while looking for a plastic language, an identity makes you go through countless places, some of them are easy, while others are oversaturated with influences.” Do you still think the same?

I stand behind my words because it is a part of being human. There is no being on Earth that isn’t the result of the influences

of their environment, and to search for new languages is what can keep you in a complete state of creativity, because it doesn’t allow you to remain comfortable still in a place of effects and colours.

You’re a painter, a portraitist, a muralist, a book illustrator and a professor. Do all these disciplines mix in some way?

All these acts are full of creativity and enjoyment. And there are a lot of fun, playful exercises that make plenty of these activities come together, so the result is an exercise of passion and joy.

How is your relationship with illustration?

Illustration is a fascinating genre, one that I often believe has been relegated a lot. While seeing the work of great illustrators, I wonder how it is possible that their works are not hanging in museums or galleries. I don’t consider myself an illustrator, but I always try to enrich myself with any kind of art that broadens my inner universe, like music, literature, etc.

Fragmento - Trotamundo (Mixta sobre tela - 50X50cm - 2021)

Sus cuadros tienen un alto componente espiritual. Estamos frente a un creador de mundos fantásticos con personajes que remiten a evocaciones universales. ¿Cómo llegó a estos temas?

Muchas veces siento que uno no llega al tema, es el tema el que llega a uno y lo inunda todo y forma parte de esa cosmogonía personal. Siempre he pensado que todo está ahí, solo hay que hacer un poco de memoria y las cosas emergen del inconsciente. Gran parte de los seres fantásticos y universos infinitos forman parte de mí y son simplemente mis memorias de esta vida y otras vidas más.

La carga espiritual es inherente a mí, está presente en lo que creo y en lo que me rodea.

Usted trabaja la luz a través del esgrafiado. ¿Cuáles son sus desafíos en ese sentido?

La luz es el objetivo que persigo a través de mi obra plástica. Es la pureza del cuerpo y el espíritu. Es la perfección. A través del esgrafiado consigo una luz diferente al blanco de la pintura, pues es una luz que vibra y emite radiaciones que bailotean como partículas en el espacio. Los personajes en mis cuadros tienden a fundirse con las atmósferas, se transforman en atmósferas mismas, tienden a desintegrarse y formar parte del todo.

El arte es algo que pertenece a la esencia misma del hombre. ¿Usted cree que estaba “predestinado” a ser artista?

Todos tenemos esa chispa de artista dentro de nuestro ser, todos estamos predestinados a ser artistas, pero el medio puede matar muchos predestinados. Es esa fortaleza de luchador que logrará liberarlo, esa necesidad vital de expresarte es lo que materializará el arte. Pero hay miles y millones de artistas que no saben que lo son, pero se apasionan al hacer un mueble o armar un jarrón con flores.

La primera bendición (Mixta sobre tela - 50X60cm - 2019)

Your paintings have a high spiritual component. We are in front of a creator of fantastic worlds with characters that refer to universal evocations. What do you like about these themes?

Most of the time I believe that one does not reach the theme, it is the theme that reaches you and then floods everything till it becomes a part of your own personal cosmogony. I have always thought that everything is already there, you just have to do a little memory work and things will start emerging from the unconscious. Much of the fantastic beings and infinite universes are simply a part of me, the memories of this life and others. And to be charged with spiritual energy is inherent to me, it's present in what I create and in what surrounds me.

You work the light through sgraffito. What are the challenges?

Light is the objective I pursue through my plastic work. It is the purity of the body and the spirit. It is perfection. Through sgraffito, I achieve a light that is different from the one you get through white painting, because it is a light that vibrates and emits radiations that dance like particles in space. The characters in my paintings tend to merge with the atmospheres, so they become atmospheres themselves. They disintegrate and become parts of a whole.

Art is something that belongs to the very essence of mankind. Do you think you were “meant” to be an artist?

We all have the spark of an artist within us, we are all meant to be artists, but the environment can kill many of the predestined ones. What will set you free is the fighter's strength, and art will start existing through the vital need of expressing yourself. But there are thousands and millions of artists who have no idea they are artists, but are passionate about making a piece of furniture or about creating a flower vase.

Diosa de viento (Mixta sobre tela - 50X60cm - 2016)

Jorge Porras Olmedo

@jorge_porras_arte

Fabulaciones, fascinaciones y retratos son las secciones en las que se dividen las obras en su página web porrasartista.wixsite.com. “Los personajes y el ambiente misterioso de cada cuadro corresponden a una recepción que el artista mantiene con milenios antiquísimos de su tierra”, dice el crítico **Ignacio Carvalho Castillo**.”

Nació en Cotacachi el 26 de junio de 1968. Está radicado en Quito hace 34 años. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, mejor estudiante de la especialidad de Pintura y Grabado. Entre sus principales exposiciones se destacan: “Fascinaciones”, Art Expo-Malaysia, Kuala Lumpur y las colectivas “Cien años de la pintura imbabureña”, Quito, Ecuador; “Arte Ecuatoriano y Latinoamericano”, Bruselas, Bélgica; “Arte Joven Ecuatoriano”, Heidelberg, Alemania; “Arte Contemporáneo Fundación Rigoberta Menchú”, Leganés, España.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

He was born in Cotacachi on June 26, 1968. He has lived in Quito for 34 years. He studied at the Faculty of Arts of the Central University of Ecuador, best student in the specialty of Painting and Engraving. Among his main exhibitions are: “Fascinaciones”, Art Expo-Malaysia, Kuala Lumpur and the group exhibitions “Cien años de la pintura imbabureña”, Quito, Ecuador; “Arte Ecuatoriano y Latinoamericano”, Brussels, Belgium; “Arte Joven Ecuatoriano”, Heidelberg, Germany; “Arte Contemporáneo Fundación Rigoberta Menchú”, Leganés, Spain.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

José Luis Lorenzo Díaz

Humanos zoomorfizados y animales antropomorfizados invaden las pinturas y los grabados de **José Luis** lo que le ha valido la consideración de máximo exponente del zoomorfismo en su país. Las atmósferas surreales habitadas por seres mitológicos están siempre cargadas de crítica social. “Comienzo con la fabulación de un mundo ideal de histriones que mediante el disfraz y el empleo de la máscara representaban sus tragedias y comedias de la vida cotidiana creando una obra cuestionadora con gran carga social”.

Zoomorphized human beings and anthropomorphized animals have invaded the paintings and engravings of **José Luis**, a work that has made him the maximum exponent of zoomorphism in his country. The surreal atmospheres inhabited by these mythological beings are always driven by social criticism. “I began with the fabulation of an ideal world of histrions, which -through disguise and the use of a mask- represent the tragedies and comedies of everyday life, so as to create a rebellious work of art with a lot of social commentary.”

Fragmento - El Ilusionista

Fragmento - Se soltó, serie el bueno y el malo

“El verdadero arte cubano siempre ha estado marcado por la obra contestataria”

“The true Cuban art has always been driven by rebellious works.”

El Milagro de Moisés

**Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? ¿Us-
ted cómo ha vivido este período de pandemia?**

La metáfora de renacer implica a la muerte y los artistas son atemporales.

He vivido creando, promocionando digitalmente de forma optimista. La pandemia nos ha cambiado, impone el aislamiento como opción de sobrevivencia familiar, nos ha hecho redescubrirnos siendo ermitaños, pero más productivos.

¿Quiénes han sido sus maestros más importantes?

Me formé como artista en la EPAP de mi provincia natal con excelentes maestros, todos fueron importantes incluso los que nunca me dieron clases pero siempre estuvieron consciente e inconscientemente. Además de la influencia conceptual y formal de los grandes maestros de la historia del arte.

¿Cuál es la historia detrás de la obra “Se formó” de la serie “El culto a Priapo”?

Es una obra de cuatro metros donde aflora el legendario culto griego de Priapo guardián de los jardines, dios de la fecundidad de

los campos que presidía la prosperidad y los beneficios de la fructificación. Debido a su deformidad extraordinaria, se le adoraba en fiestas muy licenciosas, su culto toma realce en la antigüedad producto de las separaciones y el aislamiento entre parejas debido a los prolongados viajes y las guerras. Tema que contextualizo vinculándolo con las misiones internacionalistas, la emigración, el éxodo y todas las situaciones sociales y políticas que conllevan el cuestionamiento sobre la separación e infidelidad, obra polisémica que se desnuda ante la espontaneidad de la técnica del lavado, donde fluctúan gran variedad de personajes metamorfoseados en busca de la fusión y reproducción de las especies, creando un paralelismo conceptual con el nacimiento donde no hay nunca dos seres iguales, cuando más parecidos.

¿En dónde radica su interés por las figuras antropomorfas?

Desde mi etapa de estudiante siempre me interesó la vinculación de la figura humana y la animal. Comienzo con la fabulación de un mundo ideal de histriones que mediante el disfraz y el empleo de la máscara representaban sus tragedias y comedias de la vida cotidiana creando una obra cuestionadora con gran carga social.

September, in our hemisphere, means Spring and invites us to think of a certain “rebirth”. Will we be reborn? And has the pandemic changed you somehow?

The metaphor of rebirth implies death and artists are timeless. I have lived these days creating, promoting digitally my work in an optimistic manner. The pandemic has changed us, it forced us to choose isolation in order to survive, it made us rediscover the more “hermit” side of us, but it also made us more productive as well.

Who have been your most important teachers?

I was trained as an artist at the E.P.A.P in my native province and I had excellent teachers, all of them were important, even those who never taught me but were always there consciously and unconsciously, and I also include the conceptual and formal influence of the great masters of art history.

What is the story behind the work “Se formó” (It is formed) from the series “El culto a Priapo” (The cult of Priapus)?

It is a four-meter work where the legendary Greek cult of Pri-

apus, guardian of the gardens, god of the fertility of the fields, the one who presides over the prosperity and the benefits of fruitfulness, comes to the surface. Due to his astonishing deformity, he was worshiped in extremely licentious parties, and his cult was enhanced during antiquity as a consequence of the separations and isolations between couples during prolonged travels and wars. I contextualize this by linking that specific theme with emigration, the internationalist missions, the exodus and all the social and political situations that involve the questioning of separation and infidelity. It is a polysemic work that shows itself vulnerable, naked before the spontaneity of a wash drawing technique, where a great variety of metamorphosed characters fluctuate in search for the fusion and reproduction of the species, creating a conceptual parallelism with birth, where there are never two equal beings.

Where does your interest in anthropomorphic figures come from?

Since I was a student I have always been interested in the link between the human and the animal form, so I began with the fabulation of an ideal world of histrions, which -through disguise and the use of a mask- represent the tragedies and comedies

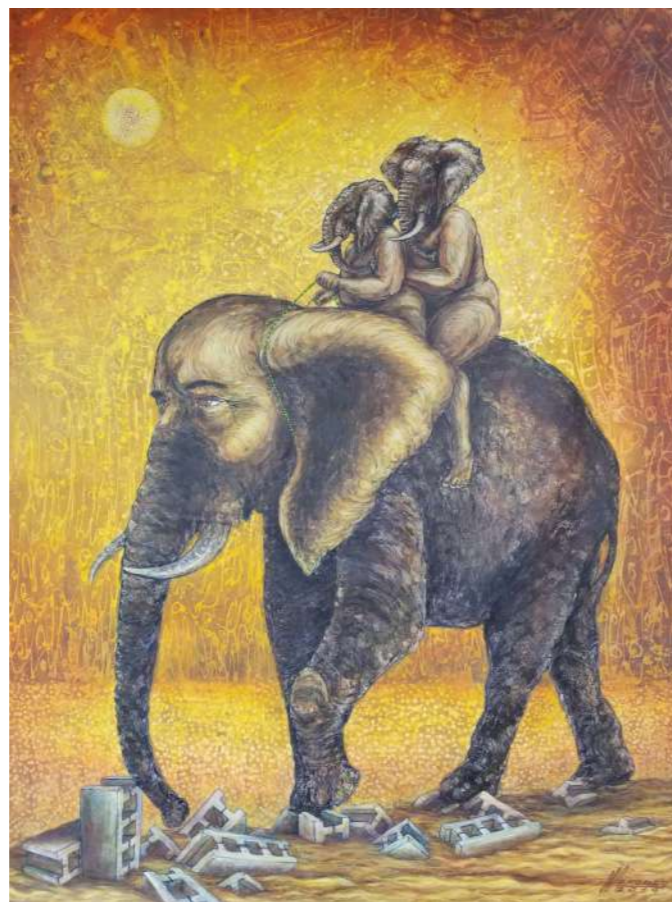
Estos personajes con el tiempo mutan para convertirse en seres híbridos ideales para el sacrificio, y comienzan a levantarse de un mundo al revés, de constante evolución animal y objetual. El símbolo toma el protagonismo en la obra, ningún detalle es resultado del azar, y las historias se entretrejen creando una avalancha de lecturas de donde no escapa el estudio psicológico y cultural de cada animal. La cabeza se convierte en el centro del ser cambiando el factor de los productos. Ya no es lo mismo un hombre animal que un animal hombre.

Representa escenas campestres en algunas de sus obras, ¿podría decirse que dialoga con esa tradición de su país?

Soy un artista periférico de provincia por lo que no vivo ajeno a ciertas problemáticas y tradiciones del campesinado, son vivencias que me retroalimentan para hacer una obra que va estratégicamente desde lo regional a lo más universal. Mi poética me permite entregarme a cualquier tema, manipularlo y ofrecer un producto que discursa y cuenta siempre una historia.

Entre el cuestionamiento ético o político y el pragmatismo del mercado, el arte cubano ha sufrido muchas limitaciones. ¿Usted cómo vive este aspecto?

El verdadero arte cubano siempre ha estado marcado por el cuestionamiento y la obra contestataria independientemente de la seducción que pueden crear las leyes del mercado. Las limitaciones de los artistas no son solo la adquisición de materiales y recursos para crear la obra, va también enfocada a la imposibilidad de acceder a espacios, publicaciones, ferias y eventos internacionales que legitiman la obra y que requieren de pagos que no pueden realizarse desde Cuba.

Paso lento (Serie hasta cuándo)

of everyday life, so as to create a rebellious work of art with a lot of social commentary. These characters changed over time and became hybrids that are ideal for sacrifices, and begin to rise in an upside down world, of constant animal and objective evolution. The symbols take the central stage in the work, and no detail is a product of chance. The stories are interwoven, and create an avalanche of readings that heavily involves the psychological and cultural studies of each animal, so the head becomes the center of the being, changing the factor of the products. A man-like animal and an animal-like man are no longer the same.

You represent rural scenes in some of your works. Could it be argued that you dialogue with that tradition of your country?

I am a peripheral artist from the provinces, so I do not live alien to certain problems and traditions of the peasantry, since these are experiences that feed me and allow me to create a work that goes strategically from the regional to what is most universal. My poetic allows me to give myself to any subject, manipulate it and offer a product that is always discussing something and telling a story.

Between the ethical or political questioning and the pragmatism of the market, Cuban art has suffered many limitations. How do you live this aspect?

True Cuban art has always been driven by rebellious work regardless of the seduction that the market's laws can create, but the limitations are not only limited to the acquisition of materials and resources to create the work, they are also related to the impossibility of accessing spaces, publications, fairs and international events that can help an artist legitimize their work, but require payments that cannot be made from Cuba.

Confidente

José Luis Lorenzo Díaz

@joseluislorenzodiaz76

“Su destreza técnica, su potente, ajustado y personal manejo del dibujo encuentran en sus personajes el lugar donde encarnarse en la creación de un lenguaje absolutamente personal, por momentos onírico, surrealista, expresionista materializado a partir de una pincelada suelta y orgánica”, expresa la artista visual y curadora argentina Ale Fijó.

Nació el 27 de febrero de 1976 en Pinar del Río, Cuba. Se graduó en la Escuela Profesional de Artes Plásticas de Pinar del Río, 1996. Es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y se desempeña como pintor, dibujante, grabador, escultor e instalacionista. Posee más de ciento ochenta exposiciones y proyectos colectivos en Cuba y en el extranjero, treinta exposiciones personales, ocho menciones y treinta y tres premios. Está considerado por la crítica como el máximo exponente del zoomorfismo en Cuba.

Born February 27, 1976 in Pinar del Rio, Cuba. He graduated from the Professional School of Plastic Arts of Pinar del Rio, 1996. He is a member of the Union of Writers and Artists of Cuba (UNEAC) and works as a painter, draftsman, engraver, sculptor and an installation artist. He has done more than one hundred and eighty exhibitions and collective projects in Cuba and abroad, thirty personal exhibitions, eight mentions and thirty-three awards. He is considered by critics as the maximum exponent of zoomorphism in Cuba.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

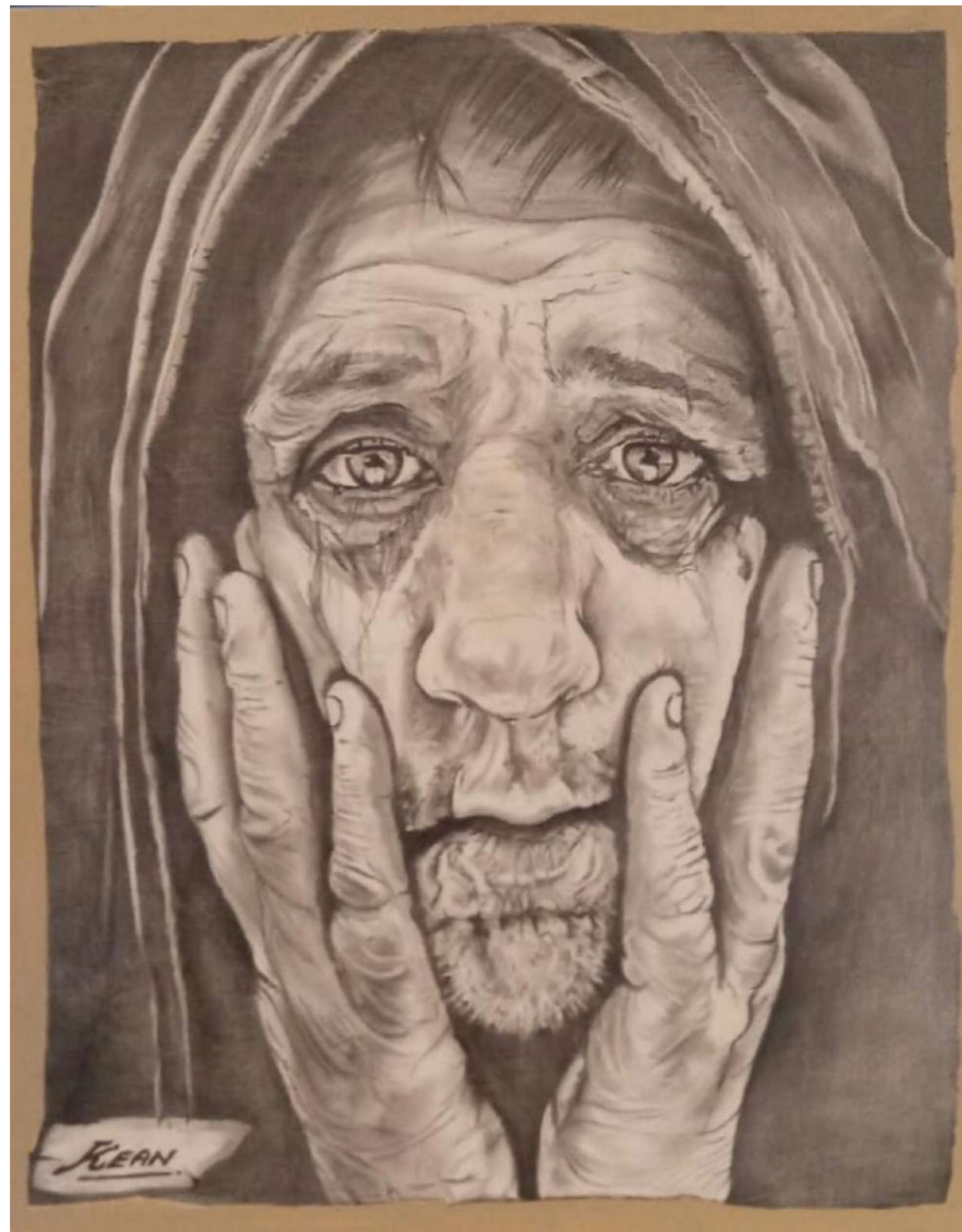
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Marisa Kean

Constancia, disciplina, motivación y sobre todo pasión han llevado a la artista a valerse de una formación autodidacta realista. En cada cuadro y en cada retrato la sensación del paso del tiempo es inevitable porque todo mira hacia algún lado, todo espera algo, todo envejece. En palabras de **Marisa**, “la idea principal es que el espectador haga propias las obras y apelando a su sensibilidad, vivencias, historias y recuerdos sienta que le pertenecen. Una invitación a ver más allá.”

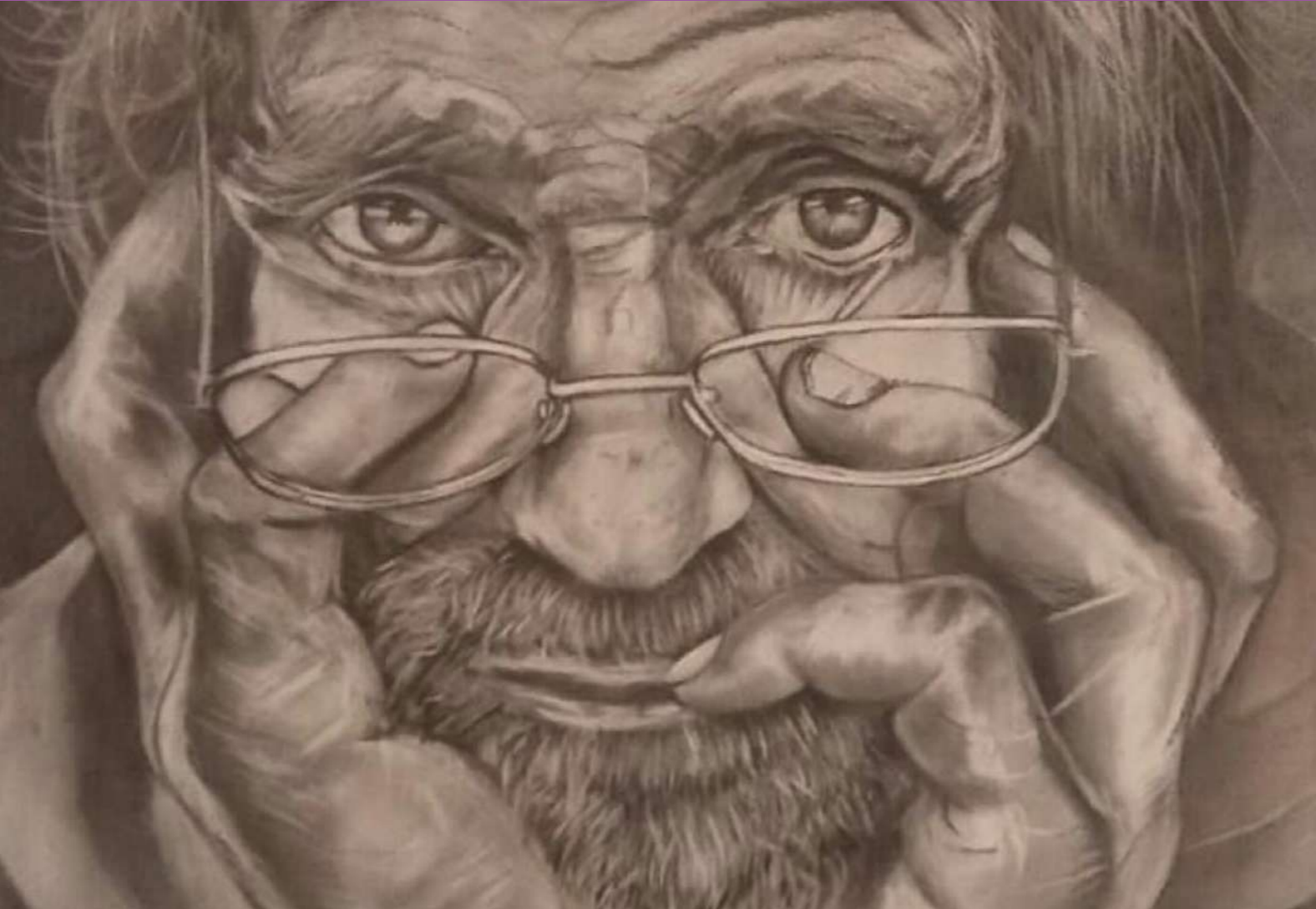
Steadfastness, discipline, motivation and -above it all- passion, are some of the qualities that have driven Marisa to become a self-taught realist artist. In every painting and every portrait, the feeling of the passage of time is inevitable because everything is gazing at something, everything is waiting for something, and everything is aging. In **Marisa's** words, “the main idea is to make the viewer connect with the works, to appeal to their sensibility, experiences, stories and memories so they can feel like these works belong to them. An invitation to see beyond.”

Nuria (Oleo sobre tela -70x50- año 2018)

“El arte es parte de mí, fluye de manera natural desde que nací”

“Art is a part of me, it flows naturally since I was born”.

Fragmento - Suspiros (Grafito sobre tela - 40x50 - año 2018)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? ¿Usted cómo ha vivido este periodo de pandemia?

Personalmente y como artista pienso que la pandemia nos ha puesto a prueba, tan inédita como inesperadamente, igualándonos a todos.

Sentir que somos tan vulnerables hace más necesario forjar y/o afianzar vínculos como la amistad, el respeto, el amor y nos lleva a apreciar las cosas simples e importantes de la vida.

Es una bisagra en el tiempo que nos obliga a repensarnos íntimamente, a reconfigurarnos y reconstruirnos. Una nueva oportunidad para ser mejores a pesar del dolor y las pérdidas.

Renaceremos.

Usted es una artista de formación autodidacta. ¿Cómo ha sido su trayecto? ¿Qué desafíos implica formarse de manera autodidacta?

El arte es parte de mí, fluye de manera natural desde que nací. Algo que me fue dado, que quiero y necesito compartir.

Ser autodidacta es recorrer un largo camino. Es imprescindible conocerse, tener mucha curiosidad, pasión por lo que se hace, disciplina, constancia, paciencia, motivación y enfoque.

Ver los errores como parte del proceso y metas posibles. Practicar

para aprender, aprender para mejorar. Ese es mi reto.

Es común ver como en las obras de arte se exalta la belleza y la vitalidad propia de la juventud, pero a usted parece interesarle la vejez como tema, ¿por qué?

Los modelos estéticos de belleza dominantes que nos siguen siendo impuestos, son construcciones socio-culturales atravesadas por categorías de clases y género: cuerpos sanos, estilizados, jóvenes y blancos. La vejez es la etapa de la vida que más estereotipos o mitos tiene, casi siempre asociados a aspectos negativos.

Es imposible para mí pensar en la belleza como algo tan estructurado y tan impuesto. La idea de romper con esa estructura me motivó e inspiró a dibujar sobre la vejez.

¿Qué desafíos implica representar el paso del tiempo sobre el cuerpo?

No solo fue un reto personal, fue un proyecto muy ambicioso. Fueron muchos los desafíos: que la propuesta artística fueran retratos realistas de personas anónimas, atemporales, tan imperceptibles, casi invisibles. La elección de los materiales usados en las obras: simples y básicos. El impacto del uso del blanco y negro. El hecho de que fueran solo dibujos y no pinturas, que la temática fuera la vejez. Pero era una necesidad expresarme con esa visión.

September, in our hemisphere, means Spring, which invites all of us to think about a certain “rebirth”. Will we be reborn? How did you live through the pandemic?

Personally, and as an artist, I think that the pandemic has put us to a test as unprecedented as unexpected, making us all equal. Feeling so vulnerable makes it more necessary to forge and/or strengthen bonds such as friendship, respect, love, which leads us to appreciate the simple and important things in life. It is a crossroad in time that forces us to rethink ourselves intimately, to reconfigure and rebuild ourselves. A new opportunity to be better despite the pain and loss. We will be reborn.

You are a self-taught artist. How would you describe the journey? What are the challenges of being self-taught?

Art is a part of me, it flows naturally since I was born. It is something that was given to me, something that I want and need to share. Being self-taught is a long road. It is essential to know yourself, to have a lot of curiosity, passion for what you do, discipline, perseverance, patience, motivation and focus. See mistakes as part of the process and as possible objectives. Practice to learn, learn to improve. That is my challenge.

We're used to seeing art that showcases the beauty and vi-

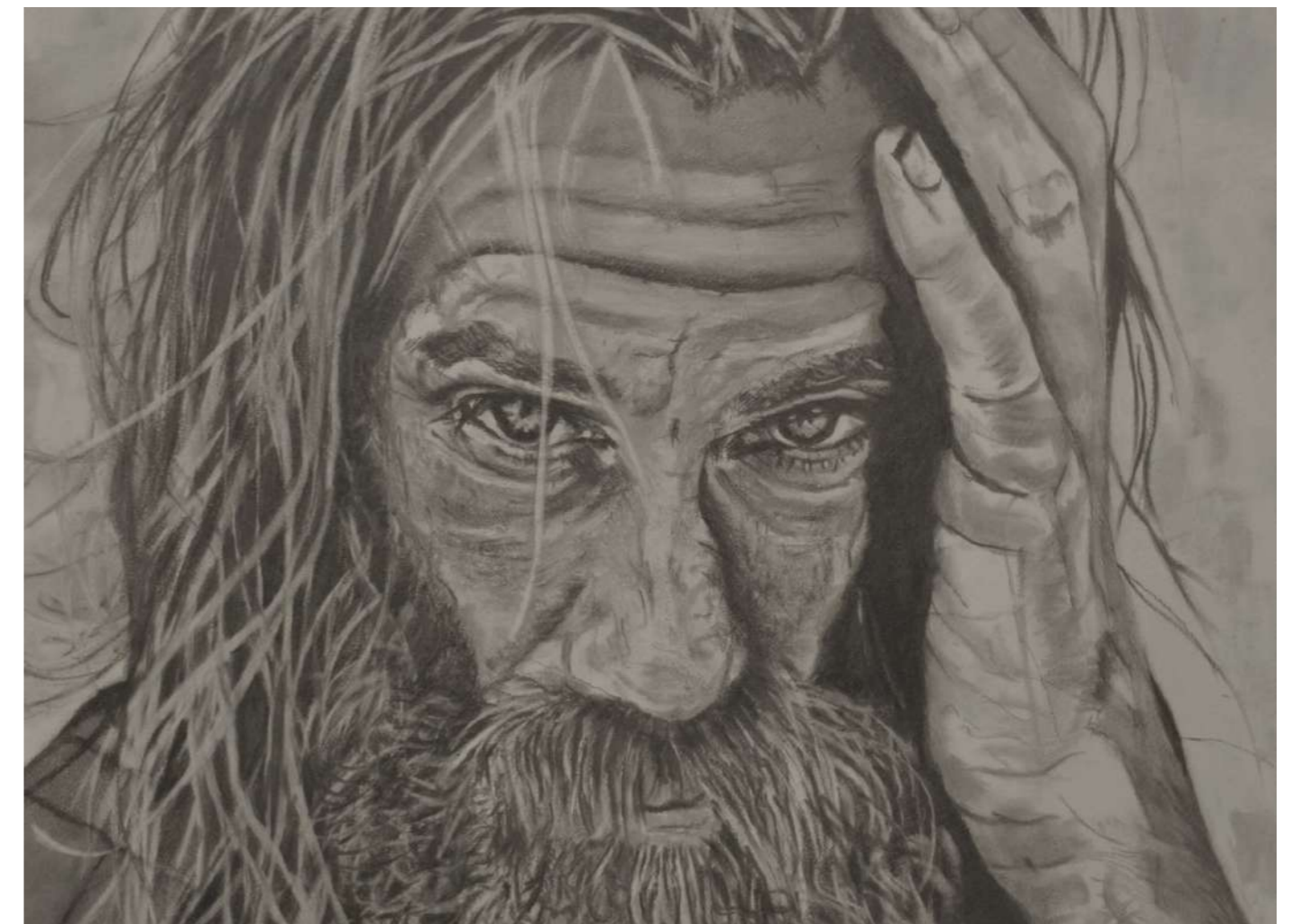
tality of youth, but you seem to be interested in old age as a theme, why?

The dominant aesthetic ideas of beauty that continue to be imposed on us are socio-cultural constructions that are related to class and gender categories: bodies that are healthy and stylized, young and white. Old age is a stage of life that comes with a lot of stereotypes and myths that are almost always associated with negative aspects. It is impossible for me to think of beauty as something so structured and imposed. The idea of breaking with that structure motivated and inspired me to draw about old age.

What challenges are involved in representing the passage of time on the body?

It was not only a personal challenge, it was a very ambitious project. There were many challenges: I wanted the artistic proposal to be realistic portraits of anonymous and timeless people, so imperceptible that they were almost invisible. The choice of materials (which were very simple and basic) used in the works was another challenge. The impact of using black and white. The fact that they were only drawings and not paintings, that the theme was old age. But to express myself through that vision was a necessity of mine.

Fragmento - Intenso (Grafito sobre madera - 40x50 - año 2021)

Andando (óleo sobre mdf - 40x50cm - 2020)

Centrarse en este tema implica una toma de decisión. En su caso, ¿representa a la vejez como una celebración de la aventura humana? ¿O la asocia a la muerte, a la decrepitud física?

“Recuerdos ajenos” es el título de la serie en grafito. La idea principal es que el espectador haga propias las obras y apelando a su sensibilidad, vivencias, historias y recuerdos sienta que le pertenecen. Una invitación a ver más allá.

Los recuerdos traen consigo aromas, momentos, sonidos, amores, nostalgias. Todos tenemos una historia que contar; las manos de tu abuela/o, el olor tan único y particular de mamá...

No solo dibujo ojos, dibujo miradas; poder transmitir y emocionar es maravilloso. Que vean lo que yo veo en cada retrato, la belleza que habita en cada arruga.

El arte no solo se ve, el arte se siente.

Háblame de “Andando”. Este trabajo tiene muy bien resueltos los colores, la composición...

“Andando” representa el trabajo, el cansancio, la determinación, la calma y perseverancia. Es una cuestión de actitud, porque seguir “Andando” es seguir viviendo.

¿Cómo observa el ambiente cultural y artístico de su ciudad?

En la Ciudad de Neuquén el movimiento cultural no cuenta lamentablemente con demasiados espacios físicos para darnos lugar a los artistas y así poder visibilizar cada propuesta.

Ojalá eso pueda revertirse ya que hay muchos y muy buenos que aún esperan un lugar, una oportunidad.

Focusing on this theme implies a decision. In your case, do you represent old age as a celebration of the human adventure, or do you associate it with death, with physical decrepitude?

“Recuerdos ajenos” (Memories of others) is the title of the series in graphite. The main idea is to make the viewer connect with the works, to appeal to their sensibility, experiences, stories and memories so they can feel like these works belong to them. An invitation to see beyond.

Memories are always associated with aromas, moments, sounds, love, nostalgia. We all have a story to tell; the hands of your grandmother, the unique and particular smell of your mom... I don't just draw eyes, I draw gazes; to be able to move people, to make them feel something, that's wonderful. Let them see what I see in each portrait, the beauty that dwells in each wrinkle. Art is not only seen, art is felt.

Tell me about “Andando”. This work is very well resolved when it comes to colours and composition.

“Andando” (“Carrying on”) represents work, tiredness, determination, calm and perseverance. It is a question of attitude, because to continue “Andando” is to continue living.

How do you observe the cultural and artistic environment of your city?

In the city of Neuquén, the cultural movement unfortunately does not have many physical spaces to give artists a place to make each proposal visible. Hopefully that can be reversed because there are many very good artists who are still waiting for a place, an opportunity.

Marisa Kean

@artkean_23

“Lejos de la gran paleta de colores con los que vemos el mundo, el blanco y negro del grafito sobre madera y sobre tela de la serie “Retratos Ajenos” permite sentir el realismo que transmiten las manos y las miradas cargadas de belleza y experiencia.”

Marisa nació el 9 de junio de 1970 en Morrison, provincia de Córdoba, Argentina. Desde el año 1998 reside en la Ciudad de Neuquén, Argentina. Es artista visual de formación autodidacta realista. Desde los cinco años mostró interés por el arte, perfeccionándose en la técnica de retratos. Ha participado y expuesto sus obras en varias muestras colectivas en centros culturales de Argentina. Sus obras han sido adquiridas por coleccionistas privados. Actualmente imparte clases personalizadas de dibujo y pintura en su propio taller.

Marisa was born on June 9, 1970 in Morrison, province of Córdoba, Argentina. Since 1998 she has lived in the city of Neuquén, Argentina. She is a self-taught realist visual artist. She has been interested in art since she was five years old, perfecting her technique in portraits. She has participated and exhibited her works in several group exhibitions in cultural centers in Argentina. Her works have been acquired by private collectors. She currently teaches personalized drawing and painting classes in her own studio.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

Sin titulo (mixta, 0.30x0.30cm, 2021)

Maymará Brugnoli

De formación autodidacta, la artista mendocina ha convertido la histórica casa de más de 100 años en la que vive en un museo donde expone sus obras junto a las de otros artistas que forman parte de su colección. En esta entrevista **Maymará** nos cuenta sobre su conexión con el arte, con su tierra y con los tópicos que atraviesan sus pinturas los cuales “son temas fuertes y emotivos [con] mucha carga de pintura y colores vivos”.

Self-taught, the artist from Mendoza has turned the historic house in which she lives – a house that is more than 100 years old- into a museum where she exhibits her own work with the work of the artists that are part of her collection. In this interview, **Maymará** tells us about the connection that she has with her art, her land, and the topics that run through her paintings, which “are strong and emotional themes with a lot of paint and vivid colours.”

Sin titulo (mixta, 0,30x0.30cm, 2020)

“En la pintura que hago cada elemento entrega su propia fuerza natural y espiritual.”

Sin titulo (oleo mixta, 1.10x1.50cm, 2018)

Septiembre, en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? ¿Cómo ha vivido la pandemia? ¿Su visión respecto a lo que vivimos es optimista?

Primavera, renueva el amor y las ilusiones, llenándonos de optimismo y vitalidad.

Cada momento, experiencia pasada, nos deja una impronta, una marca que hace que volvamos a renacer, como la naturaleza, con la misma forma pero más perfumados.

La pandemia, la represión, la falta de libertad, fueron motivo de un replanteo de situaciones, de análisis de conceptos estructurales de mi vida cotidiana que acompañaron a mis obras. No tengo una visión pesimista ni optimista, solo de adaptación al momento concreto que estoy viviendo. Creo que todo cambia y se transforma constantemente, volviendo a florecer.

Usted es una artista de formación autodidacta, ¿cómo ha sido su trayecto?

Mi primera conexión con el arte fue una mancha de vino en un

papel, despertó mi interés por el dibujo y por la relación de mis sentimientos y pensamientos expresados a través del mismo, esa relación íntima y profunda entre la obra y yo.

Hay un tono “angustiante” en su obra, podría vincularse con cierto expresionismo, ¿siente atracción por este movimiento?

Actualmente mi arte se basa en denuncia social y política, es algo que me molesta y siento la necesidad de expresarlo sin estudio previo. Generalmente son temas fuertes y emotivos que juntamente con mi forma de pintar (mucho carga de pintura, colores vivos), se relaciona con el expresionismo, la libertad individual, la expresión subjetiva, la pasión, los temas prohibidos...

¿Cuál es la historia detrás de su trabajo “Obra 13”?

Esta obra se relaciona con el nido, el abandono de hogar, la familia desmembrada, la migración en el mundo, la ruptura del seno familiar. Los espejos reflejan al espectador haciéndolo participe de la obra a la vez que registra los cortes, el desmembramiento.

“In my work, each element has its own natural and spiritual strength.”

September, in our hemisphere, means spring and invites us to think about a certain “rebirth”. Will we be reborn? And how did you live through the pandemic?

Spring renews love and illusions, it fills us with optimism and vitality. Every moment, every past experience, everything leaves an imprint on us, a mark that makes us be reborn, like nature: the shape remains, but this time is more perfumed. And the pandemic, the repression, the lack of freedom, all of it made me rethink a lot of situations. It was a time where I analysed plenty of the structural concepts from my daily life that would accompany my works. I do not have a pessimistic or optimistic outlook, I only try to adapt to the specific moment I am living. I believe that everything is constantly changing and transforming, blossoming again.

You are a self-taught artist. How would you describe your journey?

My first connection with art was a stain of wine on a piece of paper. It awakened my interest in drawing and how I could express my feelings and thoughts through it, the intimate and deep relationship between the work itself and me.

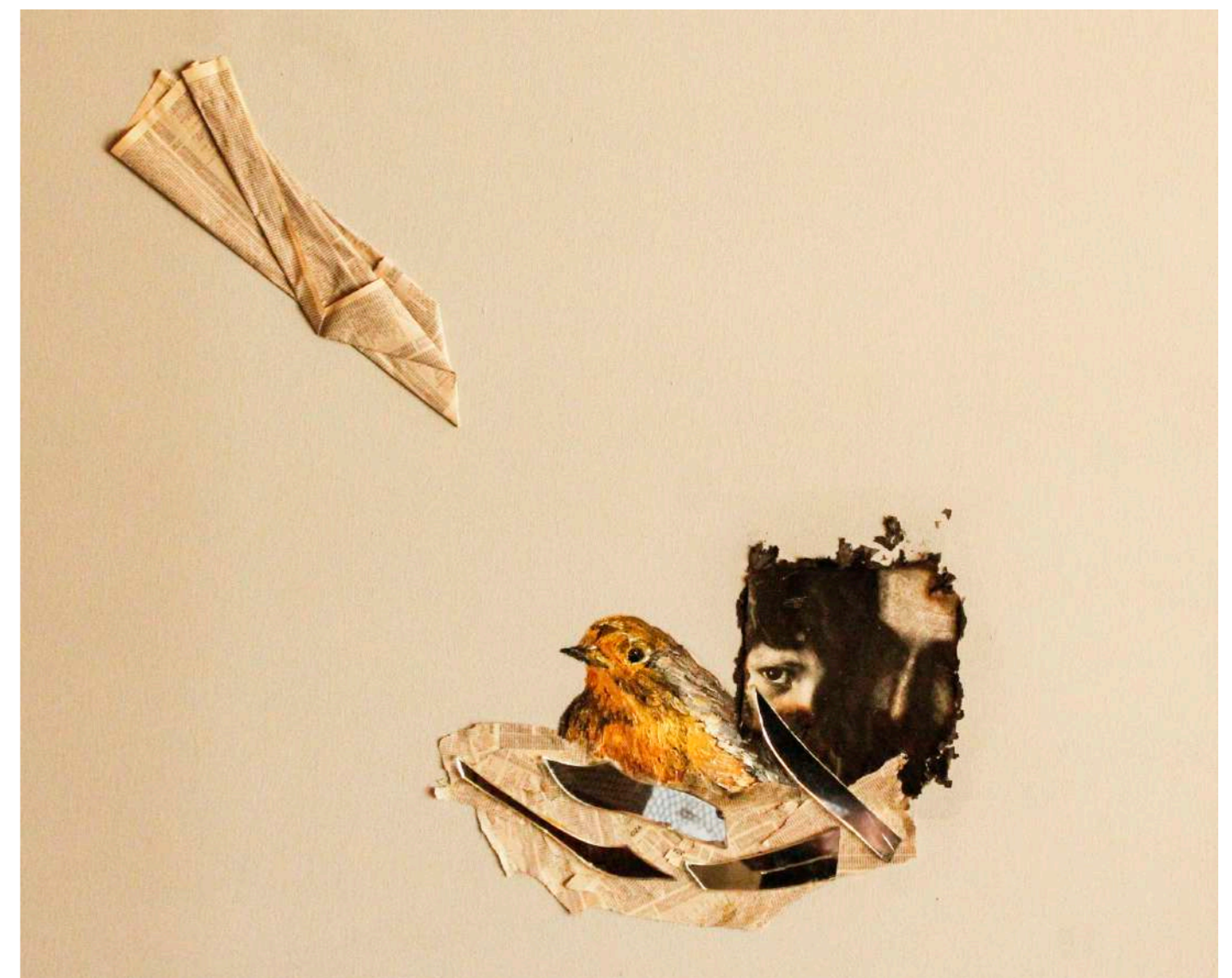
There is an “agonizing” tone in your work, which could be connected to certain expressionism. Do you feel attracted by this movement?

Currently my art is driven by social and political denunciation. If something bothers me, I feel the need to express it without previous study. Generally, these are strong and emotional themes that -when attached to my own way of painting (a lot of paint, bright colours)- create something related to expressionism, to individual freedom, subjective expression, passion, forbidden themes...

What is the story behind your work “Obra 13”?

This work is related to the nest, the abandonment of home, the dismembered family, migration in the world, the rupture of the family bosom. The mirrors reflect the spectator, making him or her a participant in the work while, at the same time, it registers the cuts, the dismemberment. The airplane is a page from the old telephone book, the nest, the house that is made of phone calls and cutting wounds...

Sin titulo - “Obra 13” (oleo mixta, 0.77x0.77cm, 2021)

El avión es una página de la guía telefónica antigua, el nido, la casa hecha de llamadas telefónicas y de heridas cortantes...

Su técnica es mixta: incorpora papeles, vidrio, alambre. ¿Cómo los trabaja y desde hace cuánto los incorporó?

La técnica que utilizo siempre se basa en óleo sobre tela, figurativo. Actualmente he incorporado diferentes materiales dándole mayor contemporaneidad y fuerza a las obras.

Observo colores vibrantes, no usa colores fríos, ¿en función de qué elige su paleta de colores?

Mi paleta de colores depende de mi estado emocional.

Háblenos de la casa en la que vive y la historia de ese lugar.

Mi estudio, mi casa. Vivo en una casa antigua, de más de 100 años, que perteneció a una de las primeras familias productoras de vino y relacionadas con la política, la familia Benegas. A mi casa la llené de arte, mío y de otros artistas, me gusta coleccionar arte y llenar cada espacio vacío de la casa con una obra, creo que eso lo heredé de mis padres, mi casa paterna siempre se fue llenando de pequeños tesoros. Con el tiempo convertí mi casa en un pequeño museo, a través del cual muestro mis obras y las de otros artistas.

Mendoza y su geografía, ¿afecta de alguna forma su manera de expresarse en la plástica?

Amo mi tierra, mi lugar, mis primeros trabajos se relacionan con nuestra cultura, con el folclore argentino, aún conservo algunas obras muy queridas y que conmemoran un momento de mi arte.

Teniendo en cuenta su formación con artistas tan reconocidos como Bernal, ¿qué lugar ocupa el oficio y la técnica en su obra?

Lo que más admiro de los artistas es el oficio que transmiten en sus obras, esa dedicación y trabajo que, si bien va acompañado de talento, se necesita de los dos para lograr su máxima expresión. Admiro a los artistas que tienen sello propio, si bien todos estamos influenciados por diferentes maestros, nos definimos cuando logramos tener oficio.

Your technique is mixed: you incorporate paper, glass, wire. How do you work with them and how long have you been using them?

The technique that I use always involves oil on canvas and figuration. Currently I have incorporated different materials, so I can give more contemporaneity and strength to the works.

You don't use cold colours. What is your colour palette inspired by?

My colour palette depends on my emotional state.

Tell us about the house in which you live in and its history.

I live in a house that is more than 100 years old, a house that used to belong to one of the first wine-producer families, the Benegas family, a family that used to have a lot of political connections. My house is filled with art, my own and other artists'. I like to collect art and fill every empty space with work, which is something I think I inherited from my parents. My paternal house was always filled with small treasures. Over time I turned my house into a small museum, one in which I show my works and other artists' work as well.

Mendoza and its geography, does it inspire you in any way when it comes to your art?

I love my land, my place. My first works were related to our culture, Argentine folklore. I still keep to myself some very dear, old works that commemorate that time of my art.

Taking into consideration your training with such renowned artists such as Bernal, what is the place of craft and technique in your work?

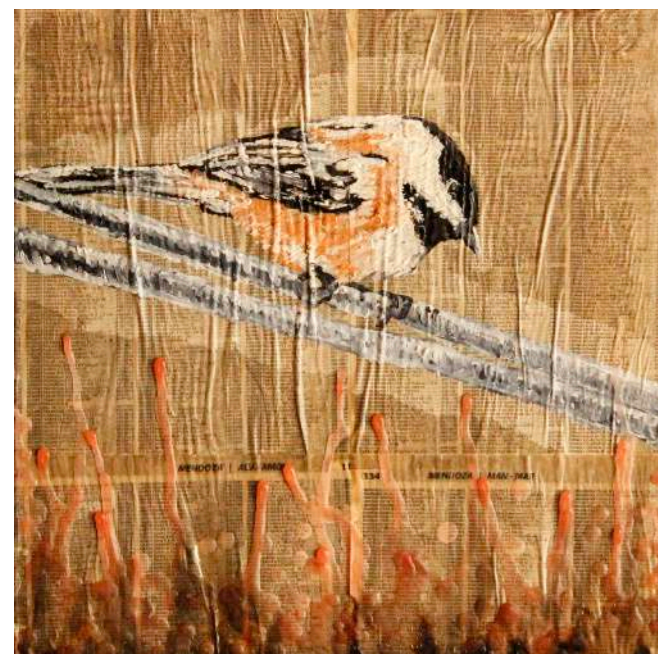
What I admire the most about artists is when they are able to transmit the craft through their work, that dedication and hard work. And while it's true that the work is accompanied by talent, both factors are needed to achieve the maximum expression. I also admire artists who have their own stamp, because even when we are all influenced by different masters, we define ourselves when we manage to develop our own craft.

Maymará Brugnoli

@maymarabrugnoli

"Maymará utiliza la idea y la materia de manera que esta deja de ser un simple medio de expresión para matar a su lenguaje personal que tiene mucha fuerza, tanto en la contundencia de su idea como en el desparpajo con que esculpe la materia". Así describe la artista plástica mendocina Roxana Romano la obra de Brugnoli.

Sin título (oleo mixta, 0.30x0.30cm, 2021)

Sin título (oleo mixta, 0.30x0.30cm, 2021)

Nació el 24 de abril de 1971 en la provincia de Mendoza, Argentina. Comenzó a pintar en el año 1998. Realizó clínicas de dibujo con el artista **Luis Ciseri** entre el 2000 y 2002 y Arte Contemporáneo con el Profesor **Daniel Bernal** en la actualidad. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas, entre las que se destacan: Sexto salón de pintura pequeño formato, 2° premio (2020); Galería Piazza muestra colectiva (2019) y seleccionada Arte Atuel (2019).

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

She was born on April 24, 1971 in the province of Mendoza, Argentina. She started painting in 1998. She attended drawing workshops with the artist **Luis Ciseri** between 2000 and 2002, and also attends Contemporary Art with Professor **Daniel Bernal** to this day. She has made individual and collective exhibitions, among which stand out: Sixth small format painting salon, 2nd prize (2020); Piazza Gallery collective exhibition (2019) and selected Arte Atuel (2019).

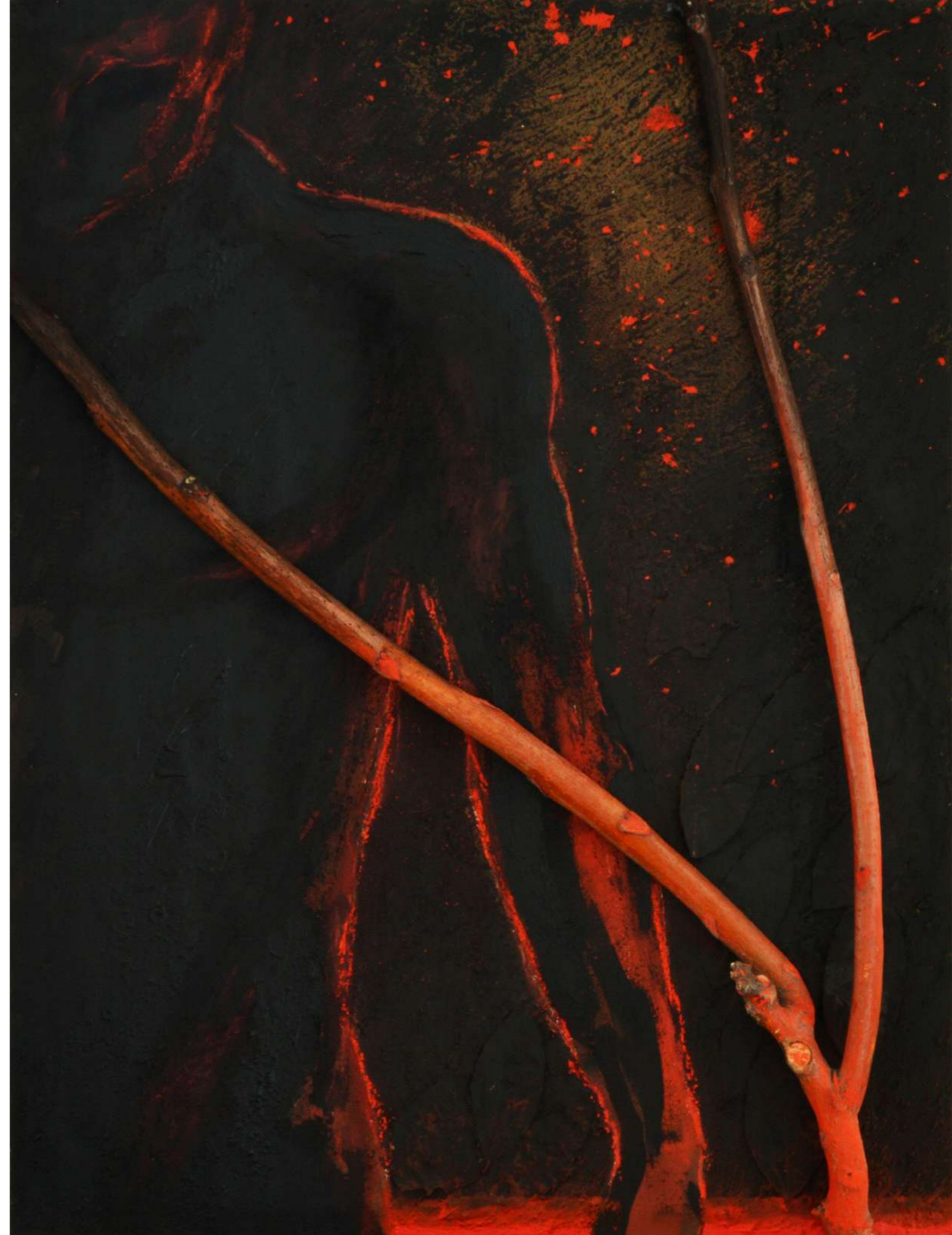
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Miguel Rodríguez S.

La pintura, la gráfica y la fotografía son algunas de las distintas técnicas que usa para expresar su particular estilo. Inspirado por autores de la literatura como **Miller**, **Baudelaire** o **Bukowski**, sus inicios fueron a través del grabado. En las series de trabajos es inevitable reparar en una característica paleta material-cromática que “representa lo esencial en mi exploración y encuentro permanente con las fuerzas naturales con las que interactuamos”.

Painting, graphic and photography are some of the different techniques he uses to express his particular style. Inspired by literary authors such as **Miller**, **Baudelaire** or **Bukowski**, at first he started as an engraver. In his series of works it is inevitable to notice a characteristic “material-chromatic palette” that “represents the essential of my exploration and permanent encounters with the natural forces that we interact with”.

“En la pintura que hago cada elemento entrega su propia fuerza natural y espiritual.”

Fragmento - Mano y Vacío (100 x 70 - Tinta, acrílico y carbon sobre papel)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿nos espera eso? ¿Usted cómo ha vivido este periodo de pandemia? ¿Ha cambiado como persona, como artista?

Septiembre es muy intenso para mí, estoy de cumpleaños, son fiestas patrias e inicia la primavera, o sea, siento que estoy estrechamente relacionado con las fuerzas renovadoras de la naturaleza, con el renacer, con la libertad y con la independencia.

La pandemia fue la oportunidad para un stop, cuando el humano disminuyó su actividad “normal” los demás seres vivos pudieron vivir a sus anchas. Para mí fue un momento para reflexionar y vivir un auto reconocimiento que exploté al máximo, desde lo más elemental hasta lo más sofisticado que pude, desde sentir, pensar, crear y hacer y algo de eso también decantó en mi obra.

Usted trabaja pintura, gráfica y fotografía generando distintas líneas creativas según cada técnica. ¿Podría ampliar por favor este desarrollo?

Partí con el grabado. Alimenté mi imaginación con dibujos y apun-

tes inspirados en mis experiencias combinadas con literatura de Miller, Baudelaire, Bukowsky, Kazantzakis, Burroughs y otros. La fotografía me captura por su mundo. La continúo explorando en busca de un lenguaje fotográfico propio sumándole técnicas digitales.

La pintura que hago, aparece como una fuerza contrapuesta a las disciplinas anteriores por una necesidad de técnicas primarias y elementales en materia bruta, sumergirme en una nueva inmersión simbólica, donde cada elemento entrega su propia fuerza natural y espiritual.

En su cuerpo de obra hay predominio de rojos y negros, ¿cuál es el concepto que persigue? ¿De dónde surge esta serie de trabajos que nos muestra?

Los colores son la materia misma: tierra, ramas, hojas, sumado a tierras de color, carbones más colores y tonos acrílicos.

Esta paleta material-cromática representa lo esencial en mi exploración y encuentro permanente con las fuerzas naturales con las que interactuamos y en las que fluimos desde nuestra

“In my work, each element has its own natural and spiritual strength.”

September means Spring and it invites us to think of a certain “rebirth”, does that await us? How did you go through the pandemic? Has it changed you as a person, as an artist?

September is very intense for me. It's my birthday, a national holiday and the beginning of Spring. I feel that I am closely related to the renewing forces of nature, to the concepts of rebirth, freedom and independence.

The pandemic was an opportunity for us to stop a little bit. Mankind decreased their “normal” activity speed, and other living beings were able to live at ease. For me it was a moment of reflection and self-recognition, and I took advantage of it the most I could, in the most elemental manner I could think of, to the most sophisticated way as well, which is something that has showed itself in my way of feeling, thinking, creating, and in my work itself. You work with painting, graphics and photography, coming up with a different creative direction according to each technique. Could you please elaborate on your process?

I started with engraving. I fed my imagination with drawings and sketches inspired by my own experiences, while also being inspired by authors such as Miller, Baudelaire, Bukowsky, Kazantzakis,

Burroughs and others. And what captures me about photography is its world. I continue to explore it to search my own photographic language by adding digital techniques. And my painting presents itself as a force opposed to the previous disciplines, a force driven by a need for primary and elemental techniques over raw material, something that has allowed me place myself in a new symbolic immersion, where every element delivers its own natural and spiritual force.

In your body of work there is a predominance of red and black. What is the concept you are looking for? And where does this series of works come from?

The colours symbolize matter itself: earth, branches, leaves, added to coloured earths, coals plus acrylic tones.

This material-chromatic palette represents the essential of my exploration and permanent encounters with the natural forces that we interact with, the natural forces in which we flow since our most primitive conception. It is a reflection of the Soul itself.

Terra Nudus (80x80 - 2021 - Tec mix)

concepción más primitiva, es reflejo del *Ánima* misma.

A primera vista podría asociar las siluetas que representa con el trazado del contorno de un cadáver, ¿se lo habían dicho?

El contorno es un registro a escala natural que evidencia la interacción del hombre con la naturaleza, pero que el espectador puede interpretar aportando desde su propio acervo cultural.

¿Qué acepción tiene para usted el término *Ánima*? Es alma en latín, pero Carl Jung alude a “las imágenes arquetípicas de lo eterno femenino en el inconsciente de un hombre que forman un vínculo entre la consciencia del Yo y lo inconsciente colectivo, abriendo potencialmente una vía hacia el sí-mismo”. Su tríptico lo asocio al concepto de Jung.

Aquí “*Ánima*” es Alma de la tierra, de la naturaleza, como entidad femenina según múltiples cosmovisiones ancestrales, en sintonía con todas las concepciones de alma, incluso con el *Ánima* de la obra misma.

Usted estudió realización cinematográfica, ¿qué cine le llama la atención en este momento? ¿Con cuál se ha sentido siempre inspirado?

Me gusta el cine: *Metrópolis*, *Nosferatu*, *El Ángel Azul*, *Hombre Mirando al Sudeste*, *El Lado Oscuro del Corazón*, *El Secreto de sus Ojos*, *Relatos Salvajes*, *Citizen Kane*, *Lost Highway*, *Blade Runner*, *Anticristo*, *La vida de los Otros*, *La Caída*, *La Naranja Mecánica*, *Días Extraños*, *Matrix*, *Vendetta*, *Ex Machina*, *Monos*, *Druk*. *Oriental*, europeo, ruso, latinoamericano. La buena cinematografía nos revela ante nosotros mismos.

En “*Lupus Stella*” es muy interesante el rojo que se observa y el contraste que se genera con el fondo. ¿Nos puede contar la historia detrás de ese trabajo?

Las figuras de *canis lupus* o *vulpes* son de una riqueza simbólica que se ha mantenido viva hasta hoy desde las más antiguas culturas a través de mitos, leyendas, tradiciones y cuentos del mundo; por lo que vi en esta obra una preciosa oportunidad para incluir una figura magnífica y oportuna a la temática de la serie.

At first glance, someone might associate the silhouettes in your work with the shape of a dead person. Have you been told that?

The contour represents a natural scale that showcases the interaction of man with nature, but the viewer can interpret it using the tools from their own cultural background.

What does ‘*anima*’ mean for you? It is Latin for soul, but Carl Jung alludes to “the image of woman in the male unconscious, and its counterpart in women is the animus, a male figure. The *anima* often appears as a part animal, part human creature – a therianthrope figure – signifying its mediation between the human and otherworldly dimensions.”

“*Anima*” here means Soul of the Earth, of nature, a feminine entity according to multiple ancestral cosmovisions, in tune with all the conceptions of soul, even with the *Anima* of the work itself.

You studied filmmaking, what cinema is currently catching your attention, and which one have you always felt inspired by?

I like cinema: *Metrópolis*, *Nosferatu*, *The Blue Angel*, *Man Facing Southeast*, *The Dark Side of the Heart*, *The Secret in Their Eyes*, *Wild Tales*, *Citizen Kane*, *Lost Highway*, *Blade Runner*, *Antichrist*, *The Lives of Others*, *The Fall*, *A Clockwork Orange*, *Strange Days*, *Matrix*, *Vendetta*, *Ex Machina*, *Monkeys*, *Druk*. *Oriental*, *European*, *Russian*, *Latin American*. Good cinema showcases our sense of self to ourselves.

It’s very interesting how in “*Lupus Stella*” the red creates such a strong contrast with the background. Can you tell us the story behind that work?

The figures of *canis lupus* or *vulpes* have a symbolic richness that has been kept alive to this day from the most ancient cultures through myths, legends, traditions and the tales of the world; so I saw in this work a precious opportunity to include a magnificent and timely figure to the theme of the series.

Miguel Rodríguez Salgado

@miguel_ro_art

En un anterior encuentro con Ophelia, Miguel Rodríguez nos decía que “la historia del arte y la del universo siempre están vivas en el artista, invitándonos a descifrar lo que nos enseñan, lo que nos ocultan y a los que nos desafían”. Y es por ello que en sus búsquedas y en sus series de trabajos hay un gran contenido de experimentación.

Sombra Azul (50x50 - 2018 - Tec mix)

Lupus Stella (80x80 - 2019 - tec mix)

Nació en Temuco el 14 de septiembre de 1967. Desde 1990 vive en Santiago de Chile. Estudió Artes en la Universidad Católica, Grabado en Taller 99, Fotografía en Síntesis y Realización Cinematográfica en la Universidad de Chile (1987-2002). Desde 1987 a la fecha participa en diversas exposiciones colectivas (varias como socio Apech) y selecciones en concursos nacionales e internacionales y ha realizado exposiciones individuales en Barroco Café, Sidarte y Patio Bellavista (1999 - 2010).

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Born in Temuco on September 14, 1967. He has lived in Santiago de Chile since 1990. He studied Art at the Catholic University, Engraving at Taller 99, Photography at Síntesis and Filmmaking at the University of Chile (1987-2002). From 1987 to date he has participated in several group exhibitions (several as a member of Apech) and selections in national and international competitions and has had solo exhibitions at Barroco Café, Sidarte and Patio Bellavista (1999 - 2010).

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Patrizia Rizzo

De origen italiano, **Patrizia Rizzo** está radicada en Venezuela desde hace 60 años. La dedicación al arte discurre entre pintar sus cuadros y enseñar en su propia academia. Su realismo impresiona no solo por los detalles sino también por los grandes formatos en los que trabaja. “Si hay algo que no debería fallar (en una buena pintura) es que le llegue el mensaje al espectador, que asombre, que enamore, que te atrape, en fin, que tenga alma”.

Of Italian origin, **Patrizia Rizzo** has been located in Venezuela for about 60 years. Her dedication to art goes from painting her own work to teaching at her own academy. Her realism is striking not only for the attention to detail, but also for the large formats she chooses to work with. “If there’s something that should not fail -in a good painting- is its ability to convey a message that reaches the viewer, that amazes, that enamours, that it’s impactful, in short, it must have a soul.”

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

Girasoles I

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? ¿Cómo ha vivido este período de pandemia?

Este período, si bien difícil para la humanidad, para mí ha sido de mucha producción, una etapa que, estando encerrada en mi estudio, me ha permitido crear sin interrupciones.

Renecemos cuando abrimos los ojos cada mañana y deberíamos agradecer tanta belleza.

Soy optimista con el futuro aunque siempre centrada en una realidad que no resolveremos en lo inmediato.

Usted es docente, ¿cuál es la historia de su Academia? ¿Qué desafíos implica enseñar?

Sí, tengo muchos alumnos y generalmente una lista en espera no indiferente.

Abrí la Academia en el año 1988 con verdadera mística para transmitir mis conocimientos, desde entonces ha sido una misión muy satisfactoria. El desafío en la enseñanza está en tu capacidad para transmitir el amor al arte, la pasión y el entusiasmo hacia una carrera llena de dificultades que deben fortalecerte y transformarte en un verdadero artista.

¿Qué características debe reunir lo que considera una buena pintura?

Si hay algo que no debería fallar es que le llegue el mensaje al

espectador, que asombre, que enamore, que te atrape, en fin, que tenga alma más allá de las consideraciones técnicas que podrían ser largas de enumerar.

¿Hay lugar para los pintores figurativos en Venezuela? ¿Cree que estamos viviendo una especie de “renacimiento” de la pintura realista?

Como en casi todos los países empieza a despuntar y a posicionarse nuevamente en el gusto de los coleccionistas. Sí hay un renacimiento de la pintura *realista* que no parará.

Existen dos grandes referentes en la pintura venezolana: Arturo Michelena y Cristóbal Rojas, ¿siente que hereda algo de esa tradición pictórica?

Son grandes artistas que admiro profundamente, me he formado amando el *academicismo*.

Da la impresión de que con tantos detalles preciosistas los pintores realistas pretenden, en el fondo, impresionarnos. ¿Hay algo de eso?

Yo no diría “imprimir” en ese sentido ya que lo más importante es ser honesto contigo mismo y no buscar en el virtuosismo del detalle una manera de demostrar conocimiento. Hay que “mostrar”, no demostrar.

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

September, in our hemisphere, means Spring and invites us to think of a certain “rebirth”. Will we be reborn? And how did you go through the pandemic?

While this period has been difficult for humanity, it has been a period of great productivity for me, since being locked up in my studio allowed me to create without interruptions. And I believe we are reborn every time we open our eyes each morning, that we should be grateful for being around so much beauty. I am optimistic about the future, even though I am always grounded on a reality that I am well aware we will not be able to solve in the immediate future.

Since you are a teacher, what is the history of your Academy? And what are the challenges of teaching?

Yes. I have a lot of students and a waiting list that I cannot feel indifferent about. I opened the Academy in 1988 with the mystique of transmitting my own knowledge, and it has been a very satisfying mission. What’s most challenging about teaching is being able, through your own ability, to transmit love, passion and enthusiasm for art, so one can turn that into a career that despite its plenty of difficulties, one can still become stronger and turn into a true artist.

What are the characteristics of a good painting?

If there’s something that should not fail -in a good painting- is the ability to convey a message that reaches the viewer, that amazes, that enamours, that it’s impactful, in short, it must have

a soul that goes beyond the technical considerations that would take me a long time to list.

Is there a place for figurative painters in Venezuela? Do you think we are living a kind of “renaissance” of realistic painting?

As in almost all countries, it is beginning to emerge and to position itself once again in the taste of collectors. So yes, realistic painting has been undergoing a renaissance that won’t stop.

There are two great masters in the Venezuelan art scene: Arturo Michelena and Cristobal Rojas. Would you say you have inherited something from that pictorial tradition?

They are great artists that I deeply admire. I have been formed loving academicism.

It would seem that realist painters are often, deep down, trying to “impress” the viewer with the inclusion of all these “precious” details. Is there some truth in that statement?

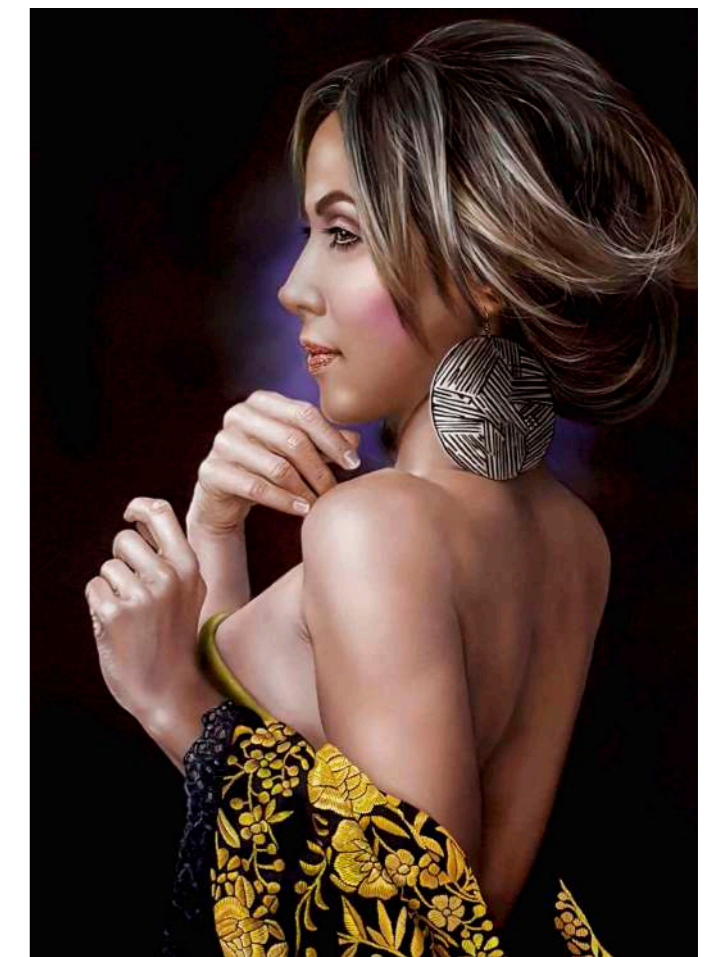
I wouldn’t say “impress” in that sense, since the most important thing is to be honest with yourself and not to look for a way to demonstrate knowledge in the virtuosity of detail. You have to “show”, not demonstrate.

What seduces you the most about working with such a classic theme as still life?

The beauty that can be found in everyday objects that often

Girasoles

Fragmento - Zarina

¿Qué es lo que más le seduce de trabajar con un tema tan clásico como los bodegones?

La belleza que puede haber en un elemento cotidiano que muchas veces la gente mira sin ver en sus cocinas, en sus mesas.

En relación a la figura humana, ¿trabaja con modelos en vivo o con fotografía?

Hago sesiones fotográficas con modelos.

¿Tiene cierto gusto por lo oriental?

No niego de que hay una cierta influencia de los "Orientalistas" de principio del siglo pasado.

¿Los turbantes y las flores los agrega una vez termina con la figura? Da la impresión a simple vista de que están agregados.

Tengo muchos elementos, flores, telas, tocados que uso al momento de la fotografía, lo que no impide agregar o quitar algunos en la composición final.

Es evidente que usted no le tiene miedo al color.

Es cierto, no le temo al color, siempre que se sepa manejar y no resulte una obra estridente, cuando uno crece en el Trópico te impregnas de esa luz y esa vivacidad que no podrían tener por ejemplo los artistas de climas más fríos.

Existe la idea de que las manos y los pies son los elementos más difíciles de dibujar, ¿es así?

Más que difícil yo diría que es donde se nota el oficio, todo tiene método y técnica, a mis alumnos los pongo a dibujar esos elementos desde el comienzo.

¿Qué consejo le daría a un artista que ha decidido volcarse al realismo?

Antes que nada que dibuje muchísimo con buena técnica, que el camino es largo, la improvisación es mala consejera, que estudie con un profesor cuya obra lo inspire y que sea curioso, que observe y se nutra de los grandes artistas.

Mirada

people don't pay attention to, even if they're located in their own kitchens or tables.

When it comes to the human figure, do you work with live models or with photography?

I do photo shoots with models.

Do you have a certain taste for the oriental?

I don't deny that there is a certain influence of the "Orientalists" of the beginning of the last century.

Do you add the turbans and flowers once you are done with the figure? At first glance it seems they were added after

I have many elements, flowers, fabrics, and headdresses that I use while taking the photography, which does not prevent me from adding or removing some in the final composition.

It's evident that you are not afraid of colour.

It's true, I'm not afraid of color, as long as you know how to handle it and it doesn't turn the work into something strident. When you grow up in a tropical zone you become impregnated with the light and vivacity that artists from colder climates, for example, could not have.

People often say hands and feet are the hardest difficult elements to draw. Is it true?

More than difficult I'd say that it is where you can notice someone's craft. Everything has a method and a technique, I make my students draw these elements from the beginning.

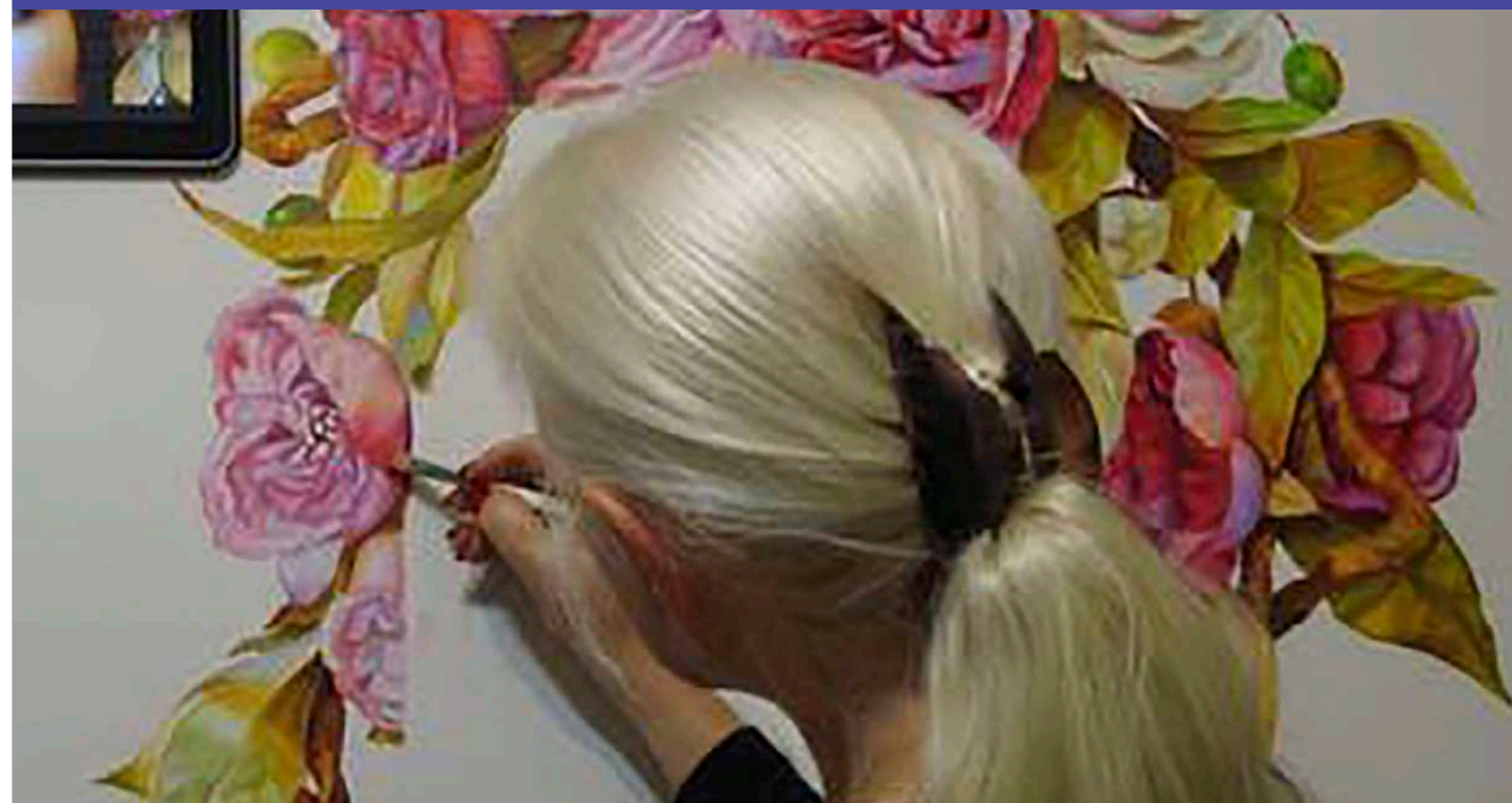
What advice would you give to an artist who has decided to turn to realism?

First of all, I'd tell them to draw a lot to develop a good technique, since the road is long and improvisation is a bad advisor. I'd also tell them to study with a teacher whose work inspires them, and that they should be curious, and nourish their own work with the great artists.

Fragmento - Serie el dorado 2

Patrizia Rizzo

@patriziarizzo_arte

"Aunque entre las pinturas de Rizzo es posible encontrar algunas que se pueden considerar hiperrealistas, ella define su estilo como realismo academicista. El oficio, a su entender, "es fundamental, no creo en los atajos, hay que estudiar continuamente".

Nació el 3 de octubre de 1953 en Cecina, Provincia de Livorno, Italia. Está radicada en Venezuela desde hace 60 años. Profesora de Artes Plásticas, estudió con varios maestros, entre ellos **Pedro Centeno Vallenilla**. Dicta cursos y talleres en su propia escuela desde el año 1988. Ha realizado 15 muestras individuales y ha participado en más de 20 colectivas, así como en 18 ferias internacionales. Su trabajo se encuentra en museos y colecciones privadas.

She was born on October 3, 1953 in Cecina, Province of Livorno, Italy. She has been living in Venezuela for 60 years. A professor of Plastic Arts, she has studied with several masters, among them **Pedro Centeno Vallenilla**. She has been teaching courses and workshops at her own Academy since 1988. She has had 15 solo exhibitions and has participated in more than 20 group exhibitions, as well as in 18 international fairs. Her work can be found in museums and private collections.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Iruستا. Contenidos web: Darío Iruستا. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Iruستا. Web contents: Darío Iruستا. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

Paula Richasse

Arquitecta de profesión, **Richasse** encontró su amor por la cerámica hace 16 años cuando se reencontró con aquello que de niña ya estaba presente, el crear. Su trabajo con la escultura pasó de los volúmenes abstractos a la figura humana en la cual logra plasmar momentos de su vida. Eligió trabajar la arcilla porque “es una terapia, poder entenderla y complementarla con las múltiples técnicas que voy conociendo es por lo que me quedé en ella”.

An architect by profession, **Richasse** found her love for ceramics 16 years ago when she rediscovered what was already there since childhood, the love for creation. Her work with sculpture went from abstract volumes to the representation of human figures, which she uses to capture specific moments of her life. She chose to work with clay because “it is therapeutic, to be able to understand it, to embellish it with the multiple techniques that I am currently learning. That’s why I stayed with it.”

Camino al Altar(Técnica, Gres con óxido y esmaltes - 68x28x20 - 2018)

“Crear con arcilla es sentir cómo se manifiesta una parte de la energía del planeta”

“To mold clay is to feel the manifestation of a part of the planet’s energy itself”

Casas (Técnica Raku - 21x38x22)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿renaceremos? ¿Usted cómo ha vivido este periodo de pandemia?

Septiembre siempre llega con nuevos aires, con cierto grado de ilusión. Siento que por fin llega toda esa energía que tanto extraño en los meses más fríos. Es un renacer sí o sí.

La pandemia para mí ha sido desgastante, en un principio vi todo como en cámara lenta, me costó caer en que esto sería tan serio. Ahora que de a poco voy saliendo del “ostracismo” me siento optimista pensando en el gran camino recorrido que no ha dejado a nadie indiferente.

¿Cómo llega a esta disciplina? ¿De qué forma y hace cuánto tiempo?

La cerámica llegó a mí hace 16 años. Ya era arquitecto, pero me faltaba el hacer manual, expresar con mis manos. Desde niña lo buscaba en diferentes formas, el crear siempre estuvo presente: hacía cuadernos, collage, dibujaba, modelaba greda o desarmaba cosas para armar otras. Y buscando un taller de escultura en fierro, encontré la cerámica. Trabajar la arcilla es una terapia, poder

entenderla y complementarla con las múltiples técnicas que voy conociendo es por lo que me quedé en ella.

Pienso en las estatuillas de tiempos remotos que tenían una connotación mágica, ¿cree que ese aspecto se mantiene vigente en la cerámica?

¡Es que la cerámica es mágica! Crear gracias a la arcilla y participar de ese proceso es la magia, es sentir a través de una obra cómo se manifiesta una parte de la energía del planeta Tierra. (Tierra- Agua- Aire- Fuego) Es tierra que se transforma y a través de la creación el artista se hace parte del proceso.

La arcilla permitió desde siempre crear objetos útiles y a su vez decorativos, ¿cómo articula ambos terrenos?

En un principio yo trabajaba la cerámica mas que nada para objetos decorativos y escultóricos, que es lo que me mueve. Sin embargo, dando clases y al tomar diferentes cursos, empecé a interesarme y conocer más de la cerámica utilitaria y crearla provoca algo muy distinto.

En general la cerámica utilitaria la hago para mí. En el trabajo

September in our hemisphere means Spring, which invites us to think of a certain “rebirth”. Will we be reborn? And has the pandemic changed you?

September always comes with new air, with a certain degree of illusion. All the energy that I miss so much during the colder months can finally come back. It is a rebirth for sure. And the pandemic has been exhausting for me. At first I saw everything happen in slow motion, since it was hard for me to grasp how serious it would be. And now that I am slowly coming out of the “ostracism,” I feel optimistic thinking of the great road I have travelled so far, a road that has left no one indifferent.

How did you start working with ceramics? And how long ago?

I started working with ceramics 16 years ago. I was already an architect, but I was missing the manual work, creating something with my bare hands. Since I was a child I would look for that feeling in different ways, since the love for creating was always present: I would make notebooks, collages, drawings. I also liked modelling clay and disassembling things to assemble others. And I found ceramics when I was looking for an iron sculpture wor-

kshop. Working with clay is therapeutic, to be able to understand it, to embellish it with the multiple techniques that I am currently learning. That’s why I stayed with it.

The statuettes of ancient times were always associated with a magical connotation. Do you think that aspect is still valid in ceramics?

I believe ceramic is magic! To create something through clay and being able to participate in that process is magic. You feel through the work of art the manifestation of a part of Earth’s energy itself. (Earth, Water, Air, Fire). Ceramics, in itself, is earth transformed through creation, and artists themselves become a part of the process.

Clay has always allowed the creation of both “useful” and decorative objects. How do you articulate both fields?

At first I took ceramics as a material that could be molded for decorative and sculptural objects, which is what motivates me the most. However, through taking different courses and teaching them myself, I began to feel more interested in the utilitarian side of ceramics, which provokes something very different. Generally

Encuentro (Técnica, Gres y óxidos - 65x33x18 - 2017)

Pérdida (Técnica, Gres con óxido y esmaltes - 35x28x19 - 2019)

escultórico, en cambio, trato de crear obras que transmitan o representen una idea o un sentimiento reconocible para los demás, para un público más general.

Usted resuelve muy bien todo lo geométrico, ¿la arquitectura, ayuda en este sentido?

Sí, la arquitectura me aporta muchas herramientas. Se podría pensar, por ejemplo, que en obras con mujeres no está presente la arquitectura porque no ves nada “geométrico o lineal”, pero la arquitectura es mucho más que eso, en la esencia está lo estético, la proporción, el volumen, lo gestual, que es lo importante cuando pienso en una obra. Es lo que le da la identidad que tanto buscamos los que creamos; ya sea en una obra arquitectónica como en cualquier otra creación artística. No sabes cuantos talleres pasé buscando el GESTO de un encargo específico, y ahora es parte fundamental de lo que hago y enseño. Ahí está la arquitectura.

¿Hace cuánto incursiona en la figura humana?

Mis primeros trabajos siempre estuvieron ligados más al volumen abstracto, a buscar las líneas rectas y los espacios entre ellas. Paralelo a eso se fue creando una línea más sinuosa, delicada, que me empezó a dejar mostrar sensaciones y emociones. De a poco se fue transformando en una serie de encuentros de seres, personajes no tan definidos que son manifestación de una emoción. En un paso siguiente esas figuras se fueron mostrando como **mujeres**, que sólo con su ser, con su postura, su delicadeza y hasta con su vestimenta expresan todo. Fui soltándome más y logrando plasmar en ellas momentos de mi vida.

Familia I (técnica Gres con óxidos y vidrio)

speaking, I make utilitarian ceramics for myself, but in my sculptural work, I try to create works for a more general public, works that represent or transmit an idea or a feeling that others can recognize.

You solve the geometric aspect very well. Does architecture help in this sense?

Yes, architecture gives me many tools. One might think, for example, that in an art piece that features women, architecture could not be present because you don't see anything “geometric or linear”, but architecture is much more than that. There is also the aesthetic side of it, the proportions, the volume, the gestural, and all of these elements are extremely important when it comes to thinking of a specific work. It gives the work the identity that those who create are seeking so badly, whether it's in an architectural work or in any other artistic expression. You don't know how many workshops I spent looking for the GESTURE of a specific commission, and now it is a fundamental part of what I do and teach. That's what architecture gave me.

How long have you been working with the human figure?

My first works were more related to a more abstract volume, always looking for straight lines and the spaces between them. Simultaneously, a more sinuous, delicate line started to emerge, which allowed me to represent sensations and emotions. Little by little the line was transformed into a series of beings, characters that were not extremely defined that would work as a manifestation of an emotion. In the following step, these figures revealed themselves as **women** who could express everything only with their own being, their own postures, their delicacy and even with their clothes. I was loosening up more, and managed to represent—in them—moments of my life.

Serie Arboles (Técnica, Gres y óxidos - 75x65x25 - 2016)

Paula Richasse

@paularichasseceramicas

“La cerámica se transformó en el canal más potente para expresar mi creatividad”. “Estar en contacto con la tierra, su humedad, su fragilidad al secarse y entregarme a la sorpresa de los minerales en el calor del horno”. De esta forma expresa Paula lo que siente por este arte en su página web paularichasse.cl.

Nació el 12 de diciembre de 1975 en Chépica, Región de O'Higgins, Chile. Se trasladó a Santiago en 1994 y actualmente vive en Chicureo. Estudió Arquitectura en la Universidad Finis Terrae, Santiago. Obtuvo el postítulo en Cerámica Gres en el Taller de **Carolina Nieto**, Santiago (2004-2008). Cursó Escultura en Cerámica en Universidad Católica de Chile (2005) y Esmaltes Cerámicos (2007 y 2019). Su última exposición se realizó en la Feria Arte Spectrum, en Miami, Florida (2019). Dicta clases de cerámica en su propio taller de Chicureo desde el año 2008.

She was born on December 12, 1975 in Chépica, O'Higgins Region, Chile. She moved to Santiago in 1994 and currently lives in Chicureo. She studied Architecture at Finis Terrae University, Santiago. She obtained a postgraduate degree in Stoneware Ceramics at **Carolina Nieto's** workshop, Santiago (2004-2008). She studied Ceramic Sculpture at Universidad Católica de Chile (2005) and Ceramic Glazes (2007 and 2019). Her last exhibition was held at the Spectrum Art Fair in Miami, Florida (2019). She has been teaching ceramic classes in her own workshop in Chicureo since 2008.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

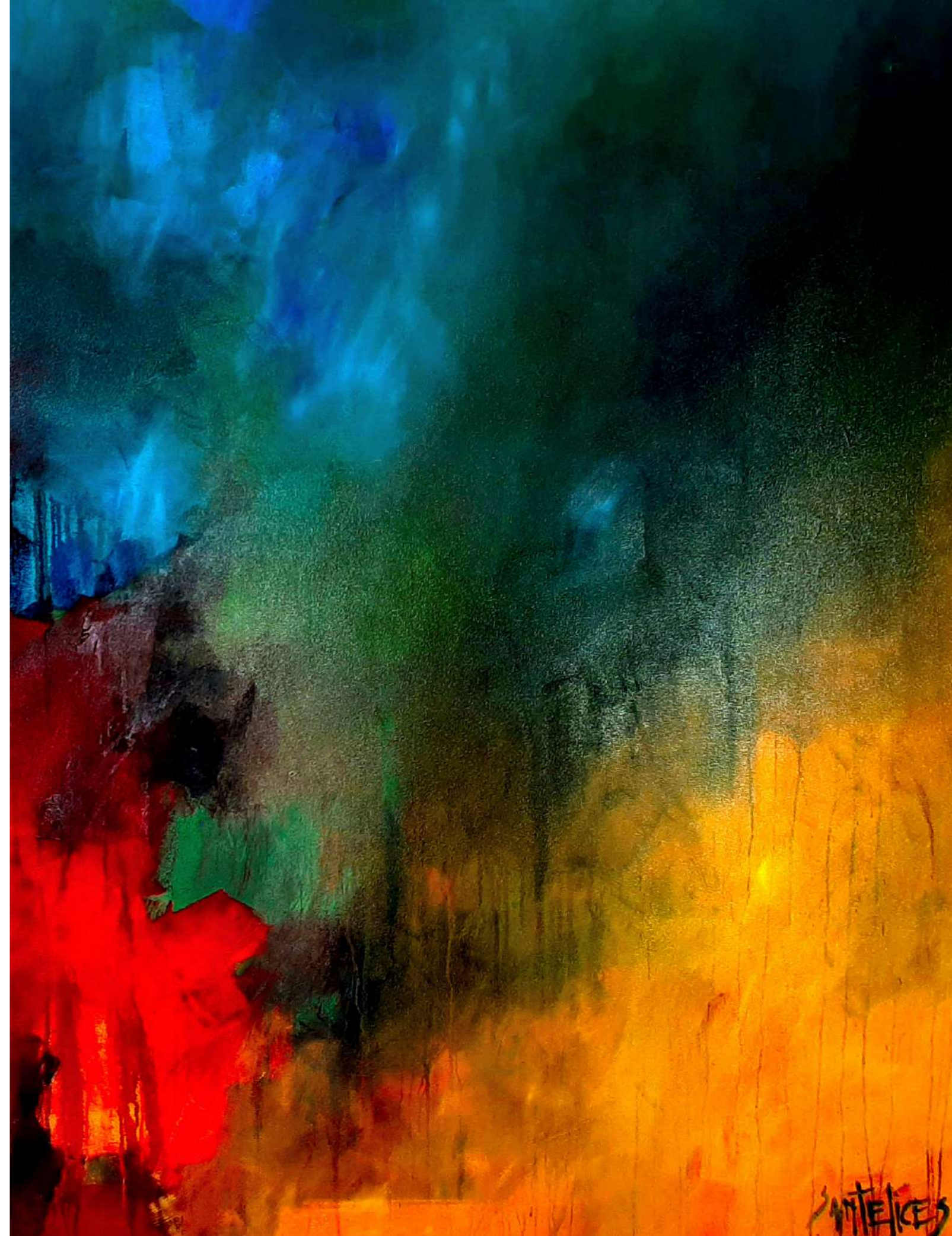
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Tomás Santelices

En un breve recorrido por la obra del artista chileno es posible saltar desde mundos microscópicos a planos siderales en una marea de sensaciones propia del expresionismo abstracto. Pintor, arquitecto y músico; sus cuadros son el resultado de una profunda sensibilidad y espontaneidad. Interpelador, pone en duda la eficacia de las exposiciones virtuales propias de estos tiempos pandémicos y se anima a hablar de los factores que determinan el precio de una obra.

In a brief tour through the work of the Chilean artist, it's possible to travel from microscopic worlds to a tide of sensations that are common in abstract expressionism. Painter, architect and musician, his paintings are the result of a deep sensitivity and spontaneity. He raises questions about the practicality of virtual exhibitions and about the factors that define a work's price.

“La obra debe valer por su calidad: en términos de propuesta, identidad y mensaje”

“A work's worth lies in its message, identity and proposal.”

Fragmento Intensity (óleo sobre tela - 230x130cm - 2021)

Septiembre en nuestro hemisferio significa primavera e invita a pensar en cierto “renacimiento”, ¿nos espera eso, renaceremos? Usted, ¿cómo ha vivido este periodo de pandemia, ha cambiado como persona, como artista? ¿Su visión respecto a lo que vivimos es, en general, optimista o pesimista?

Pienso que sin duda y a pesar de todo siempre hay que tratar de mirar las cosas positivamente y quedarse con lo mejor de los procesos que nos hacen crecer. Por supuesto que estoy consciente de todo lo complejo que ha sido habituarse a vivir de una manera restringida y afecta por cierto todos los procesos creativos que también deben ajustarse a ella y seguir fluyendo. En mi caso el tiempo de restricciones también me ha servido mucho para conectarme aún más fuerte con mi obra y descubrir en ella otros momentos en una comunicación muy íntima que me impulsa a seguir descubriéndola. Como persona no creo haber cambiado, solo voy siendo.

Usted fue entrevistado por Ophelia hace un año y medio -fue portada también del ejemplar Nro. 6-. ¿Qué líneas de trabajo ha mantenido y cuáles han variado durante este periodo de tiempo?

Bueno, mi obra actual tiene sentido con lo que hemos vivido como humanidad en el último año, mi expresión no está ajena a nada. Pinto lo que siento y lo que vivo. Las energías están siempre vivas

y atentas a todo, latentes, y aparecen en distintas expresiones y sentidos. Existe una verdadera intercomunicación entre la obra y yo, permanente y en constante diálogo mutativo. La expresión y lenguaje se mantiene, pero he explorado áreas con técnicas más clásicas con el óleo y han surgido códigos similares en la expresión del color y la constante dinámica y diversidad en mi obra. Siento verdaderamente que no hay límites ni obstáculos para expresar libremente.

El expresionismo abstracto está ligado a la emoción, la libertad y la ruptura; son las inquietudes que marcaron a su generación. ¿Qué relación mantiene usted con estos tres términos?

Totalmente. Pertenezco a la generación que creció y se formó en un mundo lleno de limitaciones, bajo una dictadura donde el arte siempre estuvo limitado. Sin embargo, también puedo decir que nada fue en vano, atesoramos la expresión y la fuerza interpretativa que se manifiesta hoy con ganas y libertad sin limitaciones expresivas del material, el color o el espacio propio de la obra que adquiere sin duda corporalidad y dimensionalidad producto de su propia energía. La ruptura es relativa, para mí es un sentido más profundo de irreverencia que llevo en mi ser y me expreso en forma genuina.

September, in our hemisphere, means Spring, and that invites us to think of a certain “rebirth”. Will we be reborn? And how did you go through this pandemic? Has it changed you as a person? As an artist? Do you have a positive or a negative outlook?

I believe that, without a doubt and despite everything, we must always try to look at the positive side of everything, and make the best out of the processes that can make us grow. Of course I am aware of how complex it has been to get used to live in such a restricted way, and it certainly has its effects on the creative processes, which must be adjusted in order to keep it flowing. In my case, the restrictions have helped me to connect even more strongly with my work, and I have been able to communicate with it in a very intimate manner, which drives me to keep discovering it. And I don't think I have changed as a person, I just am.

You were interviewed by Ophelia almost a year and a half ago, and you were on the cover of our sixth issue! What aspects of work remain the same, and which ones have changed?

Well, my actual work is connected to everything we've gone through in the last year, since the expression behind my work is not alien to anything. I paint what I feel and what I live. The energies are always alive and attentive to everything, and they manifest themselves in different expressions and senses. There is a true intercommunication between the work and me, a permanent and constant mutative dialogue. The expression and language remains the same, but I have explored areas with more classical techniques regarding

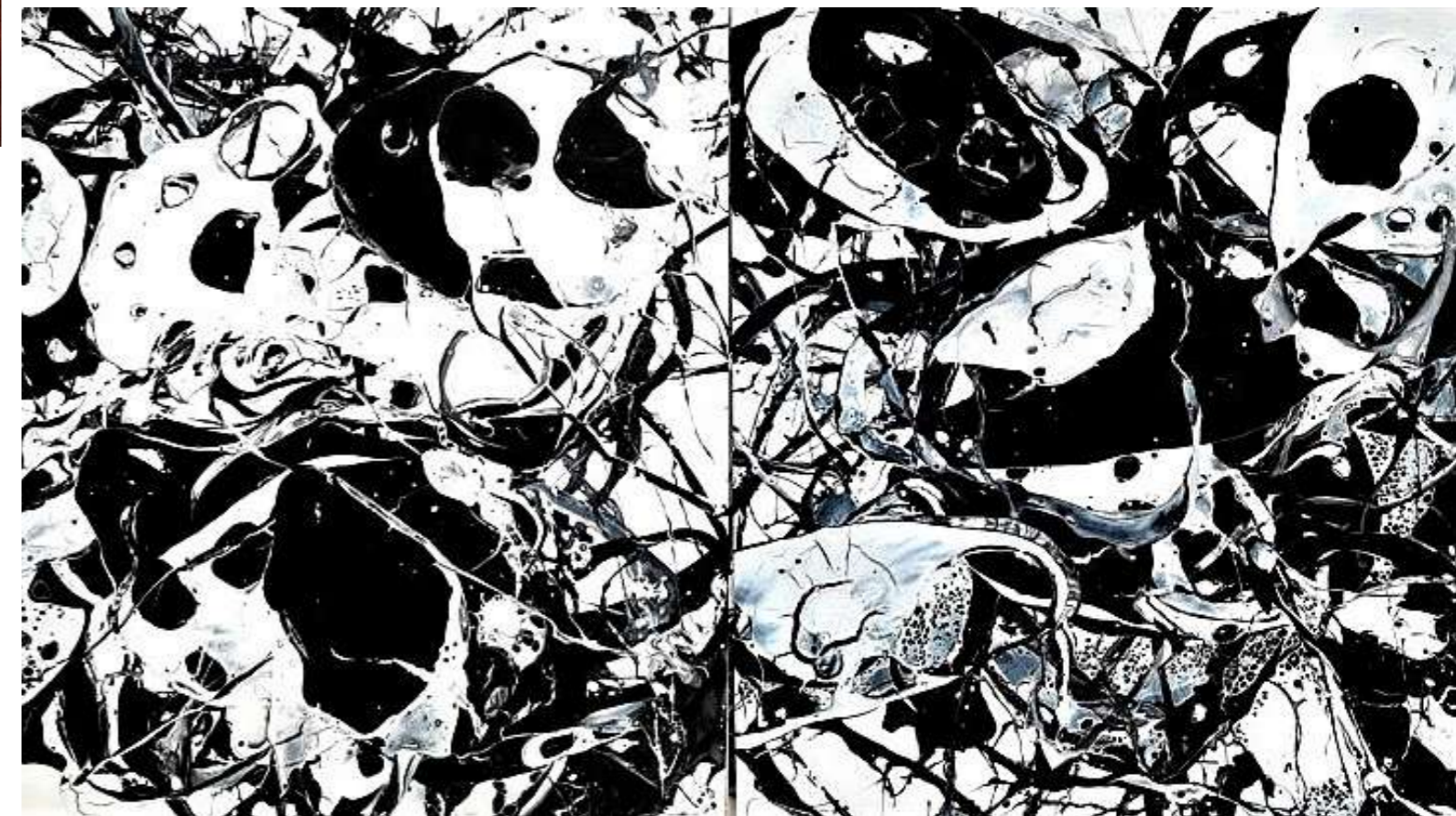
oil, and simile codes have emerged in the expression of colour and in the constant dynamics and diversity in my work. I truly feel that there are no limits or obstacles when it comes to expressing freely.

Abstract expressionism is connected to emotion, freedom and rupture. These are the concerns that have defined your generation. How do you relate to these three terms?

Totally. I belong to a generation that grew up in a world full of limitations, since we were under a dictatorship where art was always limited. However, I can also say that nothing was in vain. We treasure the expression and interpretative force in which we manifest our work nowadays, with desire and freedom and without expressive limitations of material, colour or the space of the work itself, which undoubtedly acquires corporeality and dimensionality as a product of its own energy. The rupture part is relative, for me it is a deeper sense of irreverence that is a part of my personality. I express myself in a genuine way.

Due to your training as an architect, you have at your fingertips the stroke, and the concept of spatiality, the geometric and the figurative. How do you organize your work? And its composition?

I don't organize them, I let them flow calmly and freely. Space, composition, stroke and geometry are concepts that are always present, but “decoded” in the intention of spontaneous gestures that are guided by the material and the colour, which tend to move away from what is too literal or too obvious. It acquires a new order in the expression of the work, but I always have an eye on

Fragmento díptico Encuentro con la sombra (mixta sobre tela - 2x100x100cm - 2021)

Azul profundo (mixta sobre tela - 200x200cm - 2017)

Por su formación de arquitecto tiene en la mano el trazo, el concepto de la espacialidad, lo geométrico y lo figurativo. ¿Cómo organiza, cómo compone sus obras? No las organizo, dejo que fluyan tranquilas y libres. El espacio, la composición, el trazo y la geometría siempre están presentes pero decodificadas en la intención de la gestualidad espontánea guiada por el material y el color que se tiende a alejar de lo literal o evidente. Adquiere un nuevo orden en la expresión de la obra, pero el ojo siempre está en mi formación de arquitecto donde aprendí principalmente a observar y establecer los límites y las pausas de una intervención espacial, que siento también lo es mi obra en sus dimensionalidades y secuencias permanentes.

Teniendo en cuenta el orden que se percibe en sus trabajos, ¿cuál es su relación con la simetría? Sabemos que usted es, además, saxofonista y que la música, en general, tiene una vinculación muy fuerte con su pintura, ¿cómo vincula la simetría espacial de sus obras con la simetría temporal que existe en el lenguaje musical? Son simetrías frecuentes y también son fractales repetitivos que están en el orden natural de todo. La simetría va a existir siempre

cuando haya una composición, entendiéndola como una cara de contraste o reflejo completo de equilibrio natural sin ser estrictos con los elementos que la componen, sino más bien en distinguir los ejes de abatimiento de un espacio o composición. La música tiene áreas de tensión y resolución, creo que ahí hay un punto de inflexión que puede definir una simetría compositiva sin necesariamente referir a elementos iguales, pero sí comunes. Trato de evitar en mi obra las lecturas evidentes de planos o ejes simétricos, prefiero una composición más orgánica y fluida que intenciona otro tipo de elementos geométricos o de orden espacial.

En estos tipos de trabajos donde todo es muy gestual es común ensuciar el color; sus colores en cambio son limpios -y están todos bien organizados-, ¿cómo hace para no ensuciar su paleta?

Se me ensucia y mucho, debo estar atento a eso siempre. El color lo trabajo en su propia dimensión, lo ubico y lo destaco, no lo aplico para ser parte de otro, mantengo su corporalidad y expresión. Debo graduar mis movimientos expresivos para mantener este punto de equilibrio que es lo que busco al momento de aplicar un color determinado y destacarlo en su propia dimensión y rol

my own training as an architect, where I learned mainly to observe and establish the limits and pauses of a spatial intervention, which I feel is part of my work in its dimensionalities and permanent sequences.

Taking into consideration the order that is perceived in your work, what is your relationship with symmetry? We know that you are also a saxophonist and that music, in general, is strongly connected with your painting, so how do you connect the spatial symmetry of your works with the temporal symmetry that exists in musical language?

These are frequent symmetries and they are also repetitive fractals that are a part of the natural order of everything. Symmetry will always exist when there is a composition, if we understand it as a face of contrast or a complete reflection of natural balance without being strict with the elements that compose it, but rather in distinguishing the axes of a space or composition. Music has areas of tension and resolution, and I believe that there is a point of inflection that can define a compositional symmetry without necessarily referring to equal, but common elements. I try to avoid in my work the obvious readings of planes or symmetrical axes, I prefer a more organic and fluid composition that intends other types of geometric elements or spatial order.

In these types of works it's common to get the colour very dirty, but your colors, on the other hand, are clean -and very well organized. How do you manage not to get your palette dirty?

It gets dirty a lot, so I must always be attentive to that. I work with colour in its own dimension, so I place it and highlight it, because I want to maintain its corporeality and expression. I must graduate my expressive movements so I can maintain this point of balance, which is what I look for when I apply a certain colour and highlight it in its own dimension and its role in the general composition of the work. I choose and apply it with great intention.

Colour influences human beings, and humanity has conferred meanings that transcend their own appearance to every single colour. What do you think about the effects of colours in the work? (I think of "Azul" [Blue], one of your latest works).

Lengua (acuarela sobre lienzo - 80x60cm - 2017)

Astronauta perdido (mixta sobre tela - 180x180cm - 2021)

Every colour has a mystery and an identity. We connect with them on a daily basis, but we don't recognize them. We don't really know what colour is and how it behaves in every context. Without a doubt, it's also interesting to discover the relative nature of colour, since it will be perceived in a different way depending on where it is. Energies are channelled through colour and form. Blue transmits the depth of our being and origin, an origin where we are water, our starting point, the ocean as an origin. And all the depth that goes with that. "AZUL PROFUNDO" (Deep Blue).

"Paris" is a different work. It's a very delicate work with many soft shades of greys and a background that seems to be governed by clouds. It is a different approach than what someone could expect from an "abstract painter." Can you tell me the story behind this work?

This work, "Paris 1825", is painted in connection with a past life that was in Paris in 1825, a time of social suffering, humidity and darkness. The work transported me to that moment in Paris and I painted what the work wanted to express using the technique of oil on canvas. It's a work that belongs to an expression and line of work different from what I usually paint, but it is my living expression.

What are the advantages and disadvantages of working in a country like Chile?

It is not from Chile, it is from the Universe. My workshop is here, but the mind and the expression comes from another dimension. I dedicate my time and passion to painting and when I do it I am with the work in an intimacy that has another space-time.

Is art a necessity or a luxury? This is a very common question when it comes to polemic debates about art. What do you think about it?

I could not live without painting, perhaps it is a luxury to be able to paint and express myself through it, but it is always a necessity, since painting and my works are always in my head, always

Fragmento París 1825 (óleo sobre tela - 260x100cm - 2021)

en la composición general de la obra. Lo elijo y aplico con mucha intención.

El color influye sobre el ser humano y también la humanidad le ha conferido significados a cada uno que trascienden su propia apariencia. ¿Qué piensa sobre los efectos de los colores en la obra? (Pienso en “Azul”, uno de sus últimos trabajos).

Cada color guarda un misterio y una identidad. Nos relacionamos diariamente con ellos pero no los reconocemos. No sabemos realmente qué es el color y cómo se comporta en el contexto que se encuentre. Sin duda también es interesante descubrir lo relativo del color, dependiendo de donde esté va a percibirse de una manera distinta. Las energías se canalizan a través del color y la forma. El azul transmite la profundidad de nuestro ser y origen, donde somos agua, ahí está nuestro punto de partida, el océano como origen. Y toda la profundidad que eso conlleva.

“París” es diferente a todas; tiene una gama de grises muy suaves, muy delicada y un fondo que parece gobernado por nubes. Es un planteo distinto al que puede hacer un “pintor abstracto”. ¿Me puede contar la historia detrás de este trabajo?

Esta obra, “París 1825”, está pintada en conexión con una vida pasada en París en el año 1825 en un momento de sufrimiento social, humedad y tinieblas.

La obra me transportó a ese momento en París y pinté lo que la obra me quiso expresar utilizando la técnica del óleo sobre tela. Una obra que pertenece a una expresión y línea de trabajo distinta a lo que pinto habitualmente, pero está mi expresión viva.

¿Qué ventajas y desventajas supone dedicarse al arte desde un país como Chile?

No es desde Chile, es desde el Universo. Acá está mi taller, pero la mente y la expresión viene de otra dimensión. Dedico mi tiempo y pasión a pintar y cuando lo hago estoy con la obra en una intimidad que tiene otro espacio tiempo.

¿Cree que el arte es una necesidad o un lujo? Esta cuestión es una de las interrogantes que más han sido destacadas en lo que respecta a las polémicas habituales acerca del arte...

No podría vivir sin pintar, quizás sea un lujo poder pintar y expresarme a través de esto. Necesidad lo es siempre ya que está en mi cabeza la pintura y mis obras siempre están estimulándome a seguir con ellas y cada vez invitándome a la mesa con mayor placer y gran satisfacción. La obra se me manifiesta incondicionalmente y con una dimensión sin límites. Por ella yo también seguiré hasta el último día que pueda.

Cuéntenos sobre sus próximas actividades y exposiciones.

Ahora estoy exponiendo en Galería Mackenna en el centro de Santiago. En noviembre montaré una exposición individual en el Instituto Chileno Norteamericano, invitado por la embajada de EE. UU. Va ser una exposición de veinte obras de gran tamaño. Y finalmente, en diciembre expondré en la Bial de Buenos Aires. Ahí será con tres obras de gran tamaño.

Durante mucho tiempo no fueron posibles los encuentros físicos con las obras; las instituciones y los artistas han utilizado una serie de plataformas digitales para mantenerse en contacto y exhibir arte. En general, ¿le han parecido experiencias enriquecedoras?

Es una realidad a la que el artista se ha tenido que adecuar y utilizar con el mayor esfuerzo y aprendizaje para poder movilizar y lograr vender. Las exposiciones y recorridos virtuales, pienso, están muy lejos de la realidad, no funcionan y, además, por lo general tiene

in my head, always stimulating me to continue with them and inviting me to the table with greater pleasure and great satisfaction. The work manifests itself to me unconditionally and with an unlimited dimension. For her I will also continue until the last day possible.

Tell us about your upcoming activities and exhibitions.

In September I will be exhibiting at Mackenna Gallery. In November I will be hosting a solo exhibition at the Chilean-North American Institute, invited by the U.S. Embassy. It will be an exhibition of 20 large works. And finally, in December I will exhibit at the Buenos Aires Biennial. I will be there with three large works.

Although physical encounters with the works have not been possible, institutions and artists have used a series of digital platforms to keep in touch and exhibit art. In general, have you found them to be enriching experiences?

Artists have been forced to adapt to that reality, and organizing massive exhibitions and selling has been a great challenge. I think that the exhibitions and virtual tours are far from reality, they do not work and they also have a participation cost that is not cheap since they have become a profit mechanism for some managers. The works are not fully appreciated, the tours are illusionistic and not realistic, and there is no closeness to the energy contained in a work. But it is the only available solution for artists during these trying times.

The most obvious way to present online exhibitions is to reproduce the physical gallery as a photorealistic 3D space. This experience is the closest we can get to the way we were used to seeing art. Do you think they are effective?

I insist in my idea that they don't work, the photomontage only delivers an idealistic, illusionistic vision, but there is no closeness to the work. Its smell and temperature can only be perceived by

being close to it. The rest are optical effects that distance the work from the observer and their emotionality, and a quality work of art must be able to transmit emotion. For me it is only an emergency resource to be able to show something during these times, but I hope we finish with this as soon as possible and never come back. It is a disaster in that sense. However, I am grateful for the closeness that the artists' studios have provided to lovingly welcome and protect each artist and allow them to enter their intimate world of such introspection and new ideas where the union of the artist with their work is allowed, and this surpasses any external situation, since it's an intimate space built by many moments between the work and the artist.

Anyone who has bought art has surely wondered at some point, how is it possible that some paintings are worth a hundred dollars while others are worth millions. How does one determine the value of a work of art today?

That is the mystery of art and artists, since they are not all the same. Art has an immeasurable value and that is immediately felt when you are in the presence of a work of art with value and weight. That is the main value, and then, without a doubt, the artist who made it and their trajectory is important as well. The works manifest themselves with strength and clarity in their message and proposal, that is where I believe the main value lies beyond the technique used. In some cases, the value is the real one and in others, most of them, it is far from what it should be because there are other types of influences involved. Specifically, I think that art should be worth much more.

When it comes to setting a price for a particular work of art one might think that much depends on the artist in question and his or her exhibition history, his or her trajectory, would that be so?

un costo no menor de participación ya que también son un mecanismo de lucro para algunos gestores. Las obras no son realmente apreciadas, los recorridos son ilusionistas y no realistas. No hay cercanía con la energía contenida en una obra. Pero es la plataforma de salida que se ha tenido que utilizar en estos tiempos tan difíciles para los artistas en general.

La manera más obvia de presentar exhibiciones en línea es reproducir la galería física como un espacio fotorrealista en 3D. Esta experiencia es la que más se acerca a cómo estamos acostumbrados a ver arte. ¿Cree que es efectiva?

Insisto, para mí no funcionan, el fotomontaje solo entrega una visión idealista, ilusionista, pero no hay cercanía con una obra. Su olor y su temperatura solo se puede percibir estando con ella. Lo demás son efectos ópticos que se alejan a distancia del observador y su emocionalidad que finalmente es lo que debe transmitir una obra de calidad. Para mí es un recurso de emergencia para poder mostrar algo en tiempos de pandemia, espero pasemos por esto lo antes posible y nunca volvamos. Es un desastre en ese sentido. Agradezco la cercanía que han entregado los talleres de los artistas para acoger y proteger cariñosamente a cada artista y permitirles entrar en su mundo íntimo de mucha introspección y nuevas ideas donde la unión del artista con su obra permite, y esto sobrepasa cualquier situación externa, un espacio íntimo construido por muchos momentos entre la obra y el artista.

Cualquier persona que ha comprado arte seguro se ha preguntado en algún momento, cómo puede ser que un cuadro valga cien dólares y otros millones. Usted, ¿qué piensa al respecto? ¿Cómo se determinará actualmente el valor de una obra de arte?

Ese es el misterio del arte y de los artistas, no son todos iguales. El arte tiene un valor incommensurable y eso se siente inmediatamente al estar en presencia de una obra con valor y peso. Ahí está el valor principal, luego sin duda vale también el artista que lo hizo y su trayectoria como tal. Las obras se manifiestan con fuerza y mucha claridad en su mensaje y propuesta, ahí creo está el valor principal más allá de la técnica empleada.

En algunos casos el valor es el real y en otros, la mayoría, se aleja mucho de lo que debería ser porque hay otro tipo de influencias. Concretamente pienso que el arte debería valer mucho más.

Hablando de valor, cuando se trata de fijar el precio para una obra de arte se podría pensar que gran parte depende del artista en cuestión y su historial de exhibición, de su trayectoria, ¿lo ve así?

Primero la obra debe valer por su calidad en términos de propuesta, identidad y mensaje, luego la calidad de manufactura y acabado final, sea cual sea su técnica. El autor, su trayectoria y peso como artista sin duda también va a influir fuertemente, ya que todas las obras son parte de su expresión en el tiempo y mucho trabajo direccionado con esfuerzo y dedicación permanente. El trabajo es duro y constante, la exploración no se detiene y hay mucho tiempo invertido que le va dando un gran valor a cada artista y sus obras.

Por último, cuéntenos el tratamiento que tiene la obra de portada.

Es una obra muy especial y absolutamente expresionista abstracta, llena de materia, color y energías. La pinté sobre una tela que reposó por varios años en mi taller. La retomé con ganas, la revitalicé. Me representa con mucha fuerza y, al mismo tiempo, creo que me acoge en su mundo, me invita a entrar y cargarme de las energías que circulan en el universo.

Mariposa en blanco y negro (mixta sobre tela - 200x200cm - 2016)

First the work is worth for its quality in terms of proposal, identity and message, then the quality of manufacture and final result, beyond the technique. The painter, the trajectory and their weight as an artist will undoubtedly also have a strong influence, since all the works are part of their expression of a specific time and a result of a lot of work and permanent dedication. The work is hard and constant, the exploration does not stop and there is a lot of time invested that can give a great value to each artist and their work.

Finally, tell us about the treatment of the cover artwork.

It is a very special and an absolutely Abstract Expressionist work, full of matter, colour and energy. I painted it on a canvas and a coloured base that I had resting in my studio for several years, until I took it up again with enthusiasm and revitalized it, feeling it in the message that it gave me in exchange, and in the new illusions that fill my spirit nowadays, for what is coming and for what I will live. It represents me with great strength and identity and, at the same time, it makes me enter into its world, a world where I can feel charged with the energies of the universe.

Multiorganic (mixta sobre tela - 200x200cm - 2016)

Tomás Santelices

@santelicesart

En el encuentro anterior para el ejemplar Nro. 6 de Ophelia, Santelices explicaba que tiene un claro objetivo en sus trabajos, "trato principalmente que mi obra sea expresiva. En general tengo un estado más bien positivo, dinámico. Yo veo a mi obra alegre, fluida; quizás tiene mucha fuerza. Hay una energía que incluso puede intimidar".

Nació en Santiago de Chile el 14 de julio de 1966. Pintor. Arquitecto por la Universidad de Chile. Dibujante Técnico. Proyectista de Arquitectura del Instituto Profesional de Santiago. Diplomado en Imagen Urbana en la Universidad de Stuttgart. Diplomado en Innovación Tecnológica. Arquitecto independiente y Gerente de Santelices y Valenzuela S.A.

Born in Santiago de Chile, July 14, 1966. Painter. Architect by the University of Chile. Technical Draftsman. Architectural Designer at the Professional Institute of Santiago. Diploma in Urban Image at the University of Stuttgart. Diploma in Technological Innovation. Independent architect and Manager of Santelices y Valenzuela S.A.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 13 - septiembre de 2021. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño gráfico y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 13 - September 2021. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Proofreading: Gonzalo Lorente. Editing: Darío Irusta. Web contents: Darío Irusta. Social Networks: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

El jardín de
OPHELIA
Escribir también es pintar.

« Ceramista, la Artista Ophelia Paula Richasse, se refiere, desde Chile, a los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir: "De a poco voy saliendo del ostracismo, me siento optimista", asegura.

Las últimas flores

Ataviada con el largo vestido del tiempo, ella espera que las últimas flores la conduzcan de regreso al corazón de la primavera. La huida del jardín no es fácil, antes debe interpretar los signos coloridos y frágiles de pétalos y estambres.

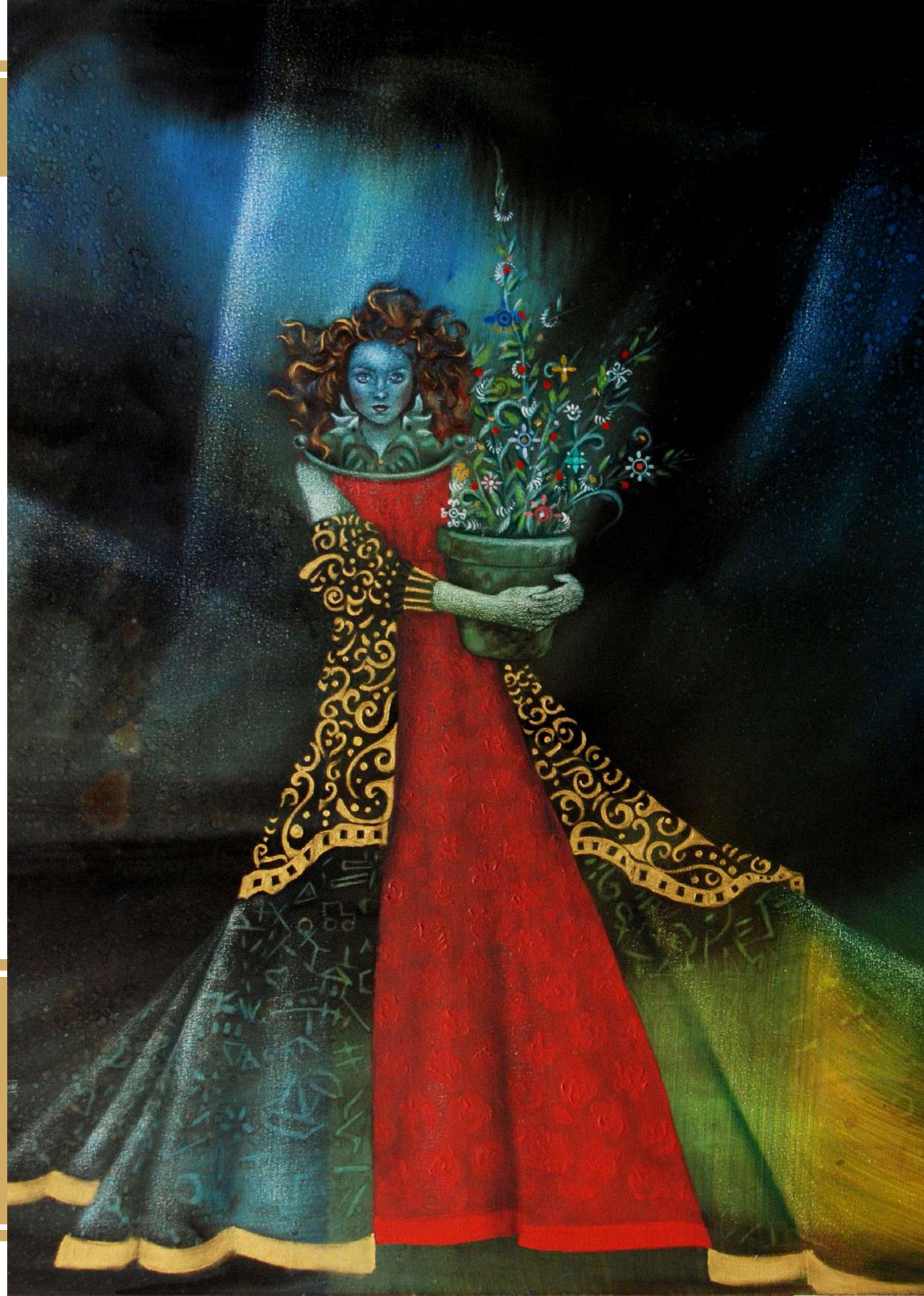
Pronto derrama pasos de duda, al tiempo que desentraña con alarma ese inhóspito lenguaje. Se aferra con fuerza a la maceta, porque teme caer a causa de esas revelaciones: las flores seguirán naciendo de pie, pero la geometría de las estaciones ya ha perdido la cordura.

Por Daniel Carrillo

Daniel Carrillo (Valdivia, Chile; 1981)

Periodista y escritor, coautor de libros sobre cultura y patrimonio regional, como *22.05.60 Sesenta historias del terremoto del 60* (Libros Verde Vivo, 2020). En ficción ha publicado el libro de cuentos *Manual de ambigüedades* (2010), y ha sido incluido en antologías como *¡Basta! + de 100 hombres contra la violencia de género* (Asterión Ediciones, 2012) y *Buena letra* (Editorial Giorni, Italia; 2012). En 2021 lanzó su segundo libro de relatos y microrrelatos, *Esto termina mal* (RIL Editores).
Instagram: @danielcarrillo81

A partir de “El último jardín” de Jorge Porras.

Camino esperanza

Dime qué cansada viene de su destino tu brisa encadenada,
golpeando un corazón te veo venir, tus estrépitos pasos
son suaves susurros en piedras de cantos rodados que pre-
gonan tu llegada.

Vienes distante caballo blanco, zozobrado de tiempo, le-
jano en tierras con venas frías donde un día se cobijó tu
sangre.

¡Vienes galopando la despedida del invierno de tu alma,
que cansada te soñó entre bosques fortuitos! Vienes en es-
peranza ojos primavera!, ecos reflejan tus relinchos donde
retozas al culmine de tu apogeo para volver a comenzar.

Hoy las flores se liberan de tu pelo inspirando colores en
un sueño de germinado amanecer, se escucha un galope a
lo lejos o tal vez sean mis latidos despidiendo tus pasos.

Mañana estaré una vez más mirándote en el tierno amanecer
del pastizal.

Por Giovanni Leal

Giovanni Leal (Valdivia, Chile 1989)

Pintor y poeta, actualmente se encuentra en proceso editorial de su
primer poemario confesiones semi desenfrenadas (Valdivia 2021) .

A partir de "Caballo" de Patrizia Rizzo.

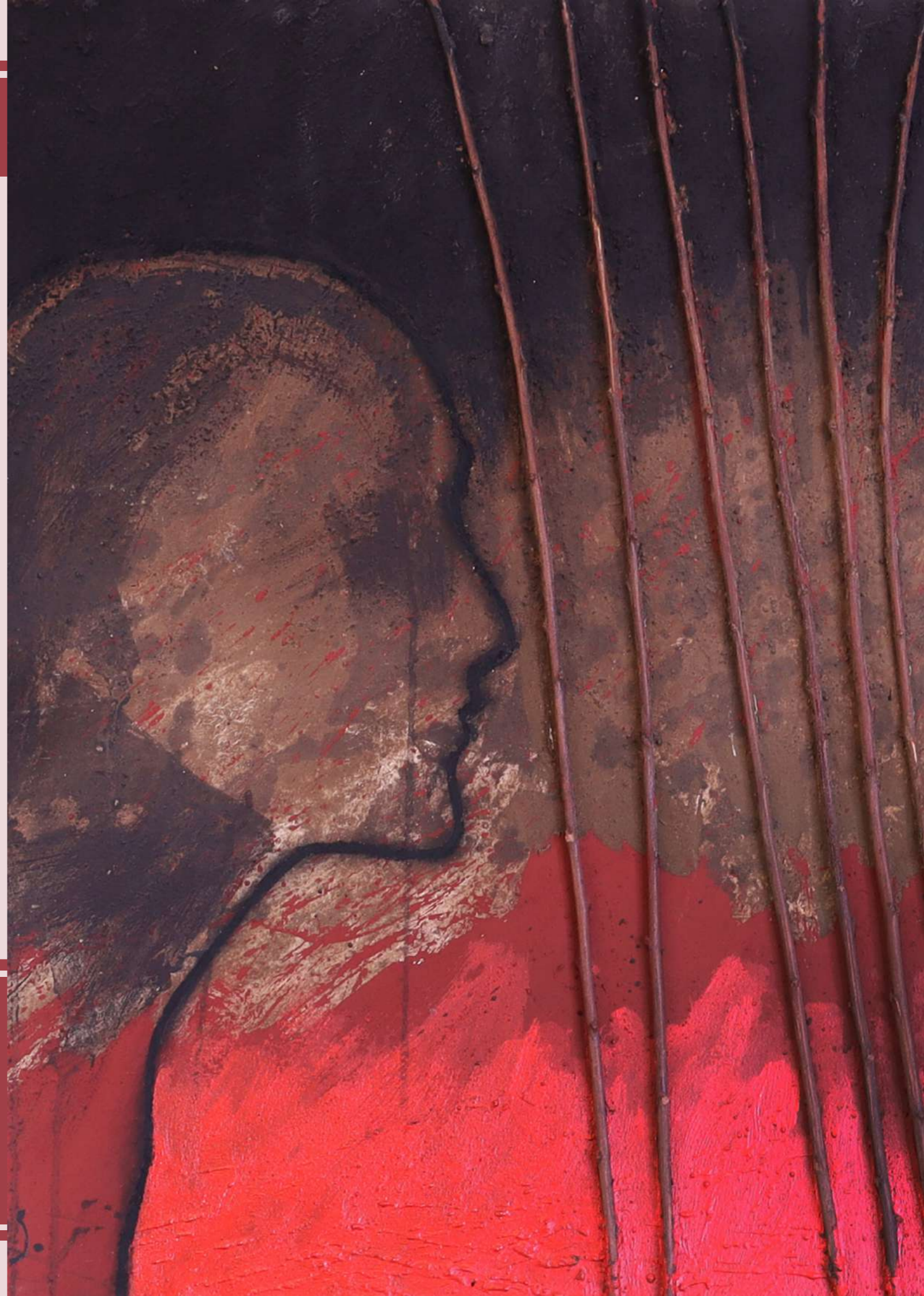
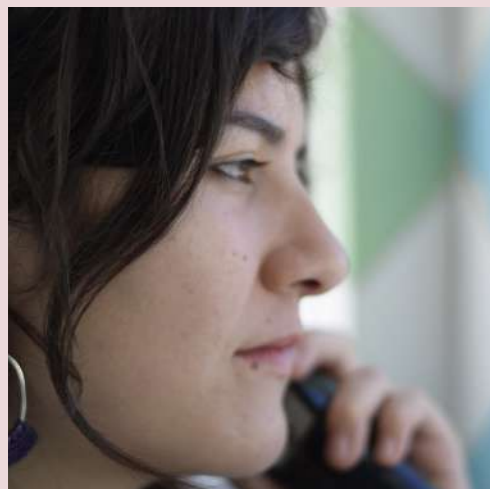
No es la voz la que precede a la palabra.
Es la voz de la palabra la que cede
su espacio al resplandor del polvo
y aguarda el presente
en la sílaba dormida
junto al hambre de un tiempo
que recrea su ser
en las distancias de la sangre.

Por Micaela Paredes Barraza

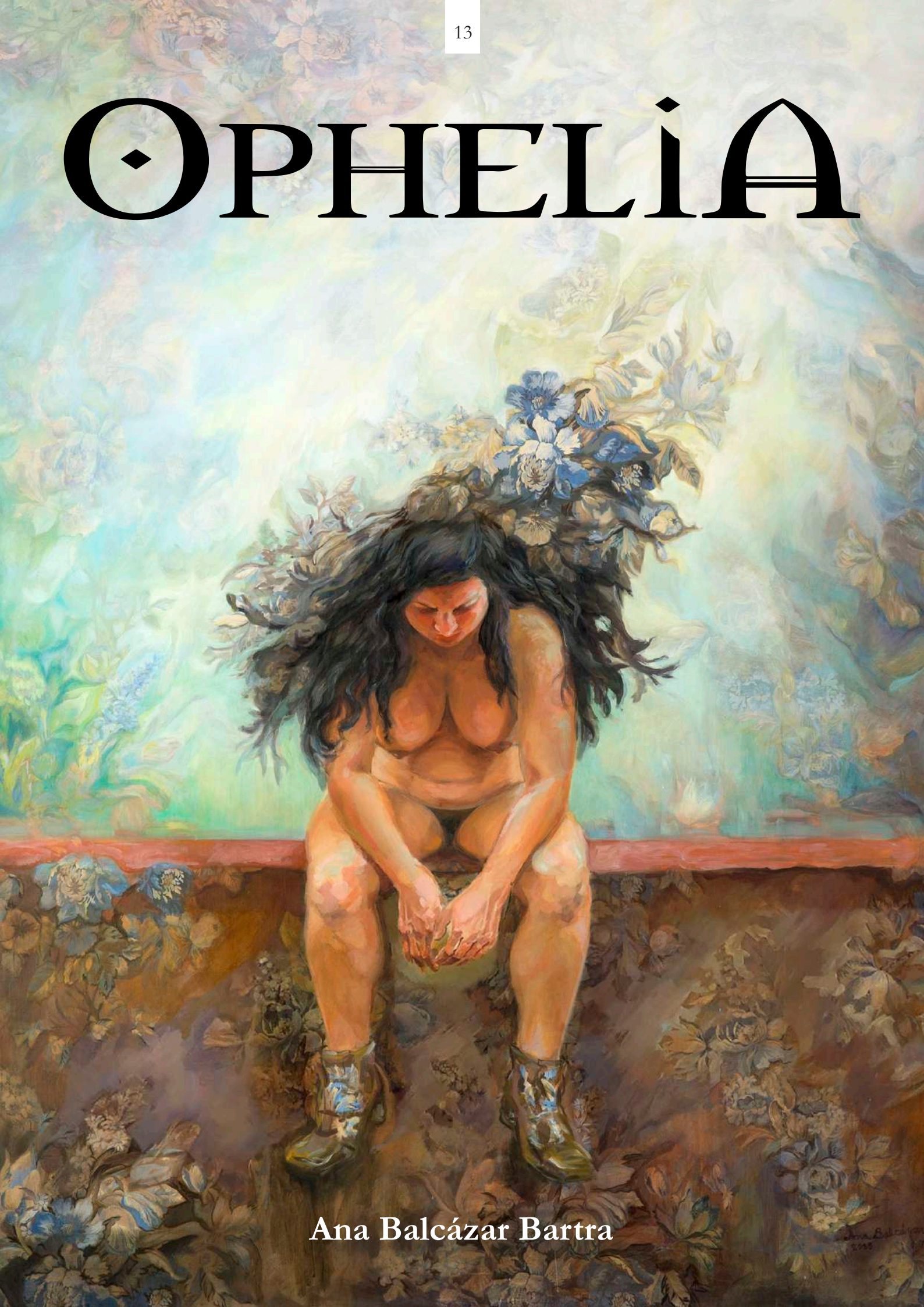
Micaela Paredes Barraza. Santiago de Chile, 1993.

Licenciada en Letras Hispánicas (PUC Chile) y Máster en Escritura Creativa (NYU). Ha publicado los libros de poemas *Nocturnal* (2017), *Ceremonias de Interior* (2019), ambos por la editorial chilena Cerrojo, y la antología *Adiós a Ítaca* (2020) por El Taller Blanco Ediciones, Colombia. Es coeditora de la revista de poesía *América Invertida*, publicada en Nueva York.

A partir de “Cabeza negra” de Miguel Rodríguez Salgado.

OPHELIA

Ana Balcázar Bartra