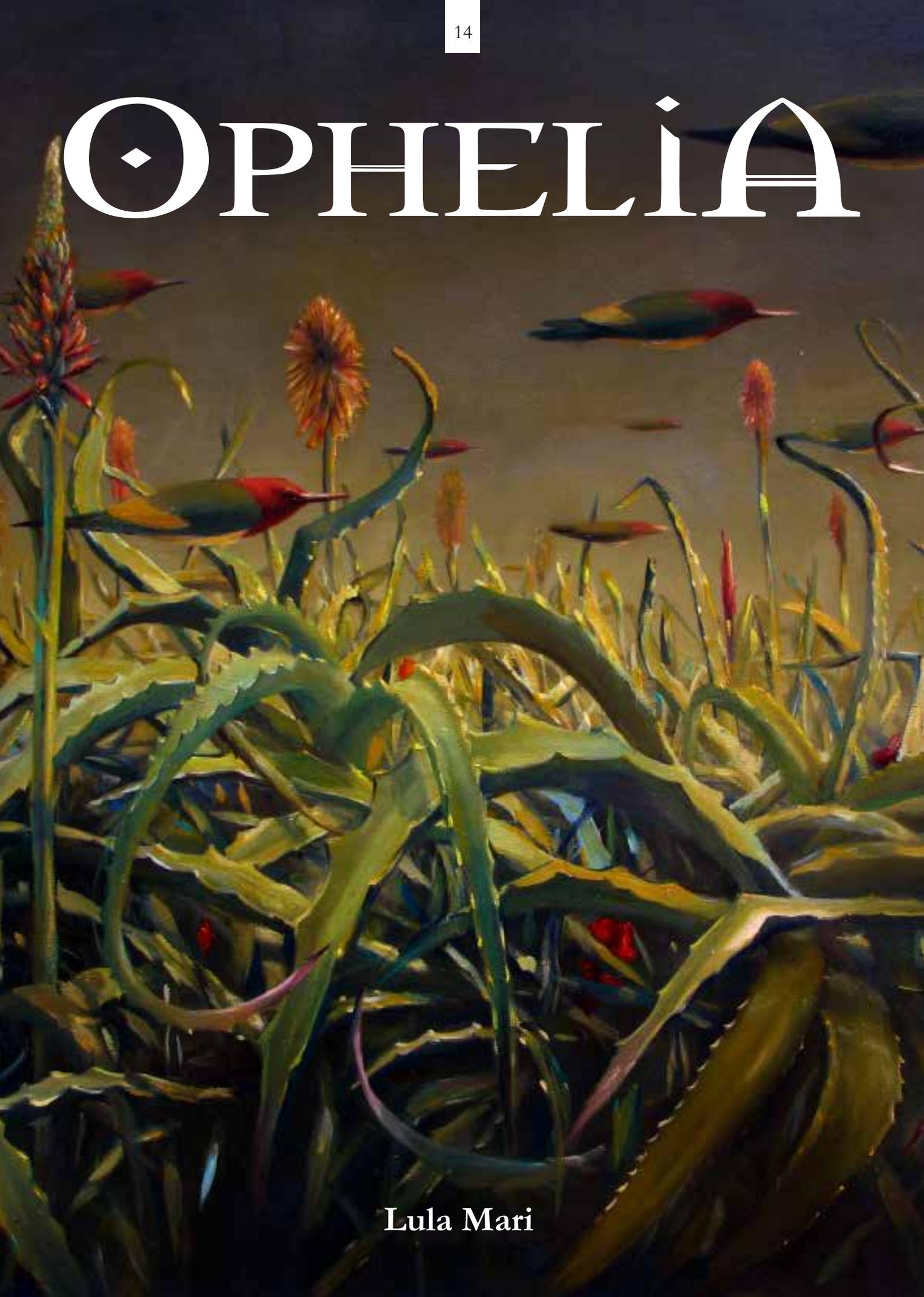

OPHELIA

Lula Mari

OPHELIA

AÑO 6 / NÚMERO 14

Enero 2022

ARGENTINA / CHILE

Directora, editora responsable:

Camila Reveco

Edición de textos:

Camila Reveco

Darío Irusta

Julián Reveco

Secretaria de redacción:

María Laura Blaqué

Producción periodística:

Rubén Reveco

Camila Reveco

Traducción:

Julián Reveco

Diseño gráfico y diagramación:

Alexia Delonc

Relaciones públicas:

Betsabé Stay

REDES SOCIALES / CANAL DE YOUTUBE:

Director de contenidos y edición:

Julián Reveco

Producción:

Gonzalo Lorente

OPHELIA EN LA WEB

Webmaster:

Mariano Pistone

Actualización contenidos:

Darío Irusta

Colaboradores:

Federico Mare

Javier Cáceres

OPHELIA

SUMARIO

1 Portada (Fragmento de “Los bochornos” - Óleo sobre tela. 90 cm x 90 cm. 2015) Lula Mari	38 Giovanni Leal (Chile)
2 Staff	44 Graciela Arce (Argentina)
4 Sumario	50 Isabel Lorca (Chile)
6 Editorial Camila Reveco	56 Miguel Rodríguez Nuñez (España)
12 Artistas Ophelia	62 Nancy Spampinato (Argentina)
14 Lula Mari (Argentina)	68 Renato Rosado (Perú)
20 Megan Read (Estados Unidos)	74 Rodrigo Martínez Cisternas (Chile)
26 Alexis Barros (Chile)	80 Tomás Molina (Chile)
32 Carlos Carrasco (Chile)	86 Nos acompañan
	92 Contraportada (Inhale light, óleo sobre lino, 15 cm. x 15 cm., 2021) de Megan Read

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

(El iluminado, óleo, 60 x 50 cm, 2019) Acompaña nuestro sumario, ésta pintura del peruano Renato Rosado, presente Revista Ophelia Nro. 14. Evidentemente influenciado por el expresionismo, su estética seduce por ser oscura y tenebrosa.

Un artista que se pasea por el cielo. La vida de un pintor puede estar llena de aventuras y de sucesos muy extravagantes. El chileno Carlos Carrasco, antes de dedicarse al pintar, trabajó en el mundo de la aviación por años, y esa experiencia lo llevo a plasmar en sus telas lo que implica volar (en sentido metafórico pero en este caso, también, literal). Carrasco está presente en éstas páginas de Ophelia.

Felices estamos de iniciar el año con la edición Nro. 14 de Revista Ophelia, número compuesto por trece artistas de Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y España que, a través de su obra y de modos insospechados, nos relatan sus impresiones del mundo, la vida y el entorno que los rodea. De eso se trata el arte: de narrar, de mostrar, de poner en evidencia manifestaciones no solo intelectuales sino también emocionales o existenciales, mirada importante en un contexto de pandemia que no hace más que avanzar y avanzar sobre cada intersticio de la vida privada y colectiva.

Para empezar, Megan Read nos envuelve en un clima de soledad y desasosiego, uno que todos -de una u otra manera- hemos debido atravesar: un ecosistema denso donde no parece existir oxígeno, pero sí quietud y reflexión. Por otro lado, Lula Mari nos lleva al reino de lo onírico, en donde la imaginación toma múltiples formas y lo extraño se recubre de belleza. Alexis Barros, en cambio, nos transporta a un escenario intimista, donde los actores tienen miradas penetrantes, quizá queriendo conectar con una nueva realidad, queriendo expresarse pero sin encontrar palabras. Un contraste fuerte con el chileno Carlos Carrasco, que nos muestra el mundo desde la perspectiva de un ave, pues su obra no solo nos enseña a recorrer el cielo sino también a re-imaginarlo. Contamos también con la obra de Giovanni Leal, que se concentra en toda clase de aves para no olvidar aquel inagotable deseo de sentirnos libres, un homenaje a la belleza de lo simple y a lo grandioso de la naturaleza. Y entonces Graciela Arce nos invita a tejer, a conectar con el pasado y el presente, a entendernos a partir de cada retazo para asumir que somos un pai-

saje heterogéneo y vibrante, al igual que su obra. Y seguimos con Isabel Lorca, quien nos invita a detenernos: sus modelos están en una pausa, en una reflexión, en sus pinturas se puede apreciar toda la grandeza de la introspección.

Sigue el artista Miguel Rodríguez Nuñez, que con su realismo nos propone un mundo sereno donde todo se ve bello, pero siempre parece ocultar algo, y desde donde se abre un camino para explorar el misterio de los sueños para conectar con nuestra esencia. El viaje continúa con Nancy Spampinato, pintora que representa aquello que está en todos lados y que sin embargo nadie se detiene a apreciar, un mundo microscópico repleto de colores que destaca tanto por su abstracción como por su sensación de movimiento. Desde Perú aparece lo retorcido, lo grotesco y lo pop conviviendo en una propuesta sumamente impactante a nivel visual. Nos referimos a Renato Rosado, dueño de una obra original que puede resultar escalofriante y que no por eso carece de belleza. Rodrigo Martínez Cisternas nos lleva -con sus acuarelas- a un Chile reimaginado. Momentos de quietud, soledad y melancolía imperan los paisajes solitarios donde el invierno parece haberse detenido. Para cerrar esta edición aparece el joven Tomas Molina, cuyos personajes a menudo parecen agotados, incluso enfermos, cargando el peso de la experiencia. Un dibujo denso, profundo, donde impera la sobriedad y a su vez, una extrema sensibilidad.

Disfruten de esta Ophelia, cargada de grandes y nuevas esperanzas.

*Por Lic. Camila Reveco
desde Neuquén Capital, Argentina.
19 de enero 2022*

El arte de reunir arte.

OPHELIA

Te presentamos a los nuevos Artistas Ophelia.

(Dos mujeres conversando, lápiz grafito sobre papel, 42 x 29 cm. - 2021) Dibujo del artista plástico chileno Tomás Molina. No alcanzamos a escuchar qué se dicen, pero imaginemos que están comentando sus impresiones sobre los Artistas Ophelia presentes en este número.

Lula Mari

De gran habilidad técnica, la obra de la argentina Lula Mari presenta distintas dualidades: tensión y calma, silencio y ruido, enmarcadas en mundos donde reina, ante todo, el misterio. En esta entrevista la artista nos habla de su estilo, sus inspiraciones y de su proyecto “Recitales de pintura”, a través del cual invita al espectador a apreciar el proceso de creación de una manera completamente nueva.

An artist of great pictorial skill, Lula Mari’s work presents different dualities: calm and tension, silence and noise, framed in worlds where mystery reigns, a world both familiar and unknown. In this interview the artist tells us about her style, her inspirations and her project: “Painting Recitals”, in which she invites the viewer to appreciate art in a completely new way.

Guayaca amarilla (70 cm x 50 cm - 2017)

“La pintura tiene algo de instante y algo de eternidad”

El despertar de los insectos (130 cm x 120 cm - 2020 - Óleo sobre tela)

Una vez dijo: “El cuadro, mientras más lo mirás, más se abre”. ¿Qué quiere decir?

Creo que la pintura tiene una alianza muy fuerte con el tiempo. Podría decir que tiene algo de instante y también algo de eternidad. Por lo tanto, pararse frente a ella y dejarse atravesar requiere un tipo específico de percepción, una bastante alejada de la velocidad con la que nos enfrentamos al resto de las imágenes.

Sus “Recitales de pintura” son “dispositivos” que invitan a “mirar de otra manera, con otros tiempos”, como expresa el historiador Pablo Hupert. Cuéntenos en qué consiste este proyecto y cuál es su propósito.

A mí me gusta mucho ver pintura. Me gusta quedarme frente a un cuadro mucho tiempo. Me gusta que me cuente su historia, en caso de que la tenga, y me gusta ver como sus colores van alterándose a medida que lo observo. Su despliegue. Y noté que ni las galerías ni los museos ofrecían eso que mi cuerpo pedía. Al contrario, muchas veces sentí incomodidad por estar demasiado tiempo frente a un cuadro, como si hubiera una prisa por pasar al siguiente, una impuesta por el espacio, la cantidad de obras exhibidas, la dinámica de una inauguración. Entonces quise mostrar mis cuadros de la manera que a mí me gusta ver pintura, e invente los recitales para eso.

En su obra no hay lugar para cielos celeste en degradé, lo suyo siempre es tormentoso. ¿Cómo conecta con los pintores románticos? ¿Cuál es la pintura que más admira?

Los pintores románticos me encantan, pero mi primer amor fue el barroco. La luz. Pero no hace tanto empecé a mirar con otros ojos la pintura de paisaje, que no me atraía como género hace unos años, cosa que fue cambiando todo el tiempo. Ahora estoy muy enganchada con la pintura china, y con la estampa japonesa, pero sé (y espero) que cualquier cuadro puede seducirme, siempre que esté abierta a recibirlo y si el cuadro tiene algo para mí.

El rayo (150 cm x 60 cm - Óleo sobre tela - 2019)

En sus paisajes siempre aparece la curva envolvente -movimiento, sensualidad- y el viento. ¿A qué se debe?

No sé si tengo una respuesta clara, quizá porque con los años una empieza a repetir algunas cosas, porque todavía no se agota el deseo de que el cuadro me envuelva. Y ese deseo, por insistencia, sin que una se dé cuenta siquiera, va armando algo parecido a un estilo, uno que nunca busqué, pero que va saliendo solo como la caligrafía.

“Painting can be both an instant and an eternity”

You once said: “The painting, the more you look at it, the more it opens up.” What does it mean?

I believe painting has a very strong alliance with time. I could say that it can be both an instant and an eternity. Therefore, standing in front of it and letting it go through you requires a specific type of perception, one quite far from the speed in which we deal with the rest of what we see.

Your “Painting Recitals” are “devices” that invite the viewer to “look in another way, with other times”, as the historian Pablo Hupert says. Tell us what this project consists of.

I really like to see paintings. I like to stay in front of a painting for a long time. I like it to tell me its story, in case it has one, and I like to see how its colours change as I observe it. The unfolding. And I noticed that neither the galleries nor the museums offered what my body was asking for. On the contrary, many times I'd feel discomfort if I stayed too much time in front of a work, as if there was a pressure to move on to the next one, a pressure imposed by space, the number of works exhibited, the dynamics of an opening. So I wanted to showcase my paintings the way I like to see them, and I invented the recitals for that.

In your work there is no place for degraded celestial skies, they are always stormy. How do you connect with romantic painters? What is the painting that you admire the most?

I love romantic painters, but my first love was the baroque. The light. But not so long ago I began to look at landscape painting with different eyes, which was a genre that did not appeal to me a few years ago, and now that has begun to change. Besides that, I am currently very interested in both Chinese painting and Japa-

nese prints, but I know (and hope) that any painting can seduce me, as long as I am open to receiving it and if the painting has something for me.

In your landscapes there's always an enveloping curve -movement, sensuality- and wind. Why?

I don't know if I have a clear answer, maybe because we tend to repeat some things as time goes on, and I still haven't lost the desire for the painting to surround me. And that desire, by insistence, without even realizing it, creates something similar to a style, one that I never looked for, but has shown up naturally like calligraphy.

Your work is paradoxical: there is tension, but it's also calm.

Precisely. I see that paradox everywhere, not only in my paintings. It is what creates inside us that feeling of confusion even when we understand. It's a concern that -hopefully- sparks some sort of search. It is also true that painting vibrates more when you work with opposites: light and shadow, open and closeness, as well as with tense and calm, what is known and strange.

Alejandro Boim occupies a key role in your artistic career, especially in your early days. What was the most important thing you've learned from him?

Few events were as important in my life as meeting Boim. I was very young and he taught me to paint and draw. In other words, the craftwork. However, I think the most important thing he teaches me (as he is a great friend to this day) is not to overreact, to realize if I am starting to take myself too seriously and then dismantle it with humour.

Diana cazadora (70 cm x 90 cm - 2010 - Óleo sobre tela)

Los gatos (120 cm x 100 cm - 2017)

Su obra encierra una paradoja: hay tensión, pero también calma.

Sí, precisamente. A la paradoja la veo en todas partes, no solo en mis pinturas. Es la que hace que una tenga esa sensación de no entender, aun entendiendo. Una inquietud que, con suerte, da origen a una búsqueda. También es cierto que la pintura vibra más cuando trabajás con opuestos: luz y sombra, abierto y cerrado, vacío y abigarrado, como también con tensión y calma, conocido y extraño.

Alejandro Boim ocupa un lugar clave dentro de su carrera artística, sobre todo en sus comienzos. ¿Qué fue lo más importante que aprendió de él?

Pocos acontecimientos fueron tan importantes en mi vida como conocer a Boim. Yo era muy chica y él me enseñó a pintar y dibujar. En otras palabras, aprendí el oficio. Sin embargo, creo que lo más importante que me enseña (pues es un gran amigo en la actualidad) es a no sobreactuar, a detectar el instante en donde una empieza a tomarse demasiado en serio, y a dismantlarlo con humor

Un refugio (80 cm x 60 cm - 2019 - Óleo sobre tela)

Lula Mari

@lula.mari

La obra de Lula Mari posee una densidad que coquetea con lo onírico, con lo misterioso, un juego de luces a menudo opresivo pero también revelador, pues su obra invita al espectador a observar todo el tiempo necesario, a buscar respuestas, a buscar un mensaje. En el juego de dualidades que presenta, el espectador puede interpretar lo que desee.

Nació el 15 de noviembre de 1977. Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Estudió pintura con Alejandro Boim y Hermenegildo Sabat. Sus obras participaron en distintos salones, entre los que se destacan: “Una historia de la imaginación en Argentina” (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires), XII Premio Nacional de Pintura Banco Central (BsAs, 2019), 62º Salón Manuel Belgrano. (BsAs, 2019). Premio Itaú a las Artes Visuales (BsAs, 2015). Su última muestra individual, “El despertar de los insectos”, tuvo lugar en octubre de 2021 en Gachi Prieto Galería.

She was born November 15, 1977. She graduated from the Prilidiano Pueyrredón National School of Fine Arts. She studied painting with Alejandro Boim and Hermenegildo Sabat. Her works have been exhibited in different galleries, among which the following stand out: “A history of imagination in Argentina” (Museum of Contemporary Art of Buenos Aires), XII Central Bank National Painting Prize (BsAs, 2019), 62nd Manuel Belgrano Hall. (BsAs, 2019). Itaú Award for Visual Arts (BsAs, 2015). Her last solo show, “The Awakening of the Insects”, took place in October 2021 at Gachi Prieto Galería.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco, María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Camila Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Darío Irusta. Web Content: Darío Irusta. Social Networks and YouTube: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the whole issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Megan Elizabeth Read

En la pintura de esta artista estadounidense se puede percibir una sensación de desasosiego y, en simultáneo, de calma. La oscuridad presente, desde su punto de vista, alude a la soledad como también a la necesidad de estar tranquila. De excelente técnica, Mae vuelve a las páginas de Revista Ophelia para conversar de sus procesos y para seguir indagando en el misterio que es su obra.

In the figures of the work of this American artist one can perceive a feeling of both restlessness and calmness. The darkness here, besides loneliness, is also a longing for serenity. An artist of excellent skill and strong proposals, Mae Read returns to the pages of Ophelia Magazine to talk about her process and to continue dissecting the mystery of her work.

Fragmento - Inhale Light (Óleo sobre lino - 15x15- 2021)

“Me gusta representar las múltiples facetas del yo.”

La entrevistamos para Revista Ophelia Nro. 7, hace un año y medio, así que esta es la segunda vez que aparece en nuestras páginas. En dicha oportunidad mostró un cuerpo de trabajos que reflexionaba sobre la noción de identidad en una sociedad de consumo y se preguntaba qué es lo que determina que le atribuyamos cualidades a una marca. ¿Ha llegado a alguna conclusión? ¿Le interesa seguir explorando el tema?

No diría que llegué a una conclusión. En la entrevista anterior me preguntaba: “¿qué dice de nosotros que tales obras sean ejemplos de cómo nos expresamos en la actualidad?” y no siento que exista respuesta para eso. La realidad es que no sé si me siento tan interesada en contestar la pregunta; me parece más interesante destacar la pregunta en sí para indagar en esas marcas y objetos que nos identifican y con los cuales todos vivimos en cierto grado.

Noto que ha dejado las marcas de lado, pero ha mantenido el desnudo y el desdoblamiento de la figura –los rostros o partes fantasmagóricas del cuerpo–. ¿A qué se debe?

Incluí unas Adidas en una obra del año pasado, y otros artículos que no fueron mostrados de dicha manera pero que representaban cierta estética o dogma, por falta de un mejor término (en este caso, sombreros). Así que no he abandonado por completo el tema, simplemente no aparece en la totalidad de mi trabajo. Y diría que, a nivel central, tanto ese tipo de representación visual

como las figuras humanas y las transparencias (e incluiría a los animales en muchos casos) son un intento de hacer lo mismo: ilustrar el concepto de las múltiples facetas que existen en un yo. A veces están en conflicto, otras en armonía, pero sí siento que la gran mayoría de nosotros “contenemos multitudes”.

Observo mucha presencia del autorretrato. ¿Por qué?

Aunque es cierto que muchas veces me uso a mí misma de modelo, no siento a tales pinturas como autorretratos. Diría que quizá solo dos pinturas son autorretratos. En los otros casos, la figura representada es un mero canalizador de una imagen o un sentimiento, de modo que podría haber sido cualquier persona. Simplemente soy la persona con quien más me conviene trabajar y lo he hecho tanto que a estas alturas me veo a mí misma como una figura neutral y que podría ser cualquier otra. En el pasado también me he usado a mí misma como medio para trabajar ciertos problemas internos, cosa que todavía hago hasta cierto punto, pero la realidad es que me gusta que el proceso sea algo que depende totalmente de mí. Además, como me considero una persona relativamente introvertida y tímida, en muchos casos me resulta útil no interactuar con otras personas mientras me embarco en el proceso debido a que la mayoría de las veces no se siente necesario, en especial si el objetivo es simplemente representar un sentimiento y la figura protagonista es incidental.

Emergence (Óleo sobre lino - 30x30 - 2021)

“I like to illustrate the concept of multiple selves.”

You were interviewed for Ophelia N. 07 a year and a half ago, so this is the second time you've been featured in our magazine. On that occasion you showed us a body of work that reflected on the notion of identity in a consumerist society, and about what makes us associate certain qualities to a brand. Did you come to any conclusion? Are you interested in exploring the topic?

I wouldn't say I have come to a conclusion. I'm not sure that there is really a single answer to “What does it say about us that these are examples of how we express ourselves today?”, which is how I worded it in our last interview. The reality is that I am not sure I am really interested in answering that question as much as making note of the fact that that is the case and using these brands and objects as a way to reference these constructed identities that we all live with to some degree or another.

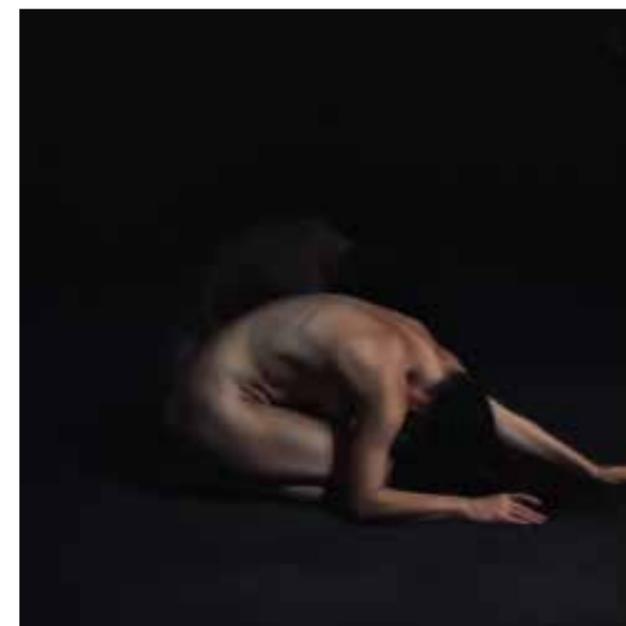
While we no longer see brands, I can notice you have kept the phantasmagorical body parts and the nudes themselves. What do you like about these topics?

I did actually include some Adidas in a piece last year, and some other articles that were not actually branded in that way but similarly represented a certain kind of aesthetic and dogma, for lack of a better term, were used in other works (the items I am thinking of in this case were hats). So I haven't necessarily abandoned this theme. It's just not represented in all of my work. And I would say that at its core both that type of imagery and the ghost figures and overlays (and even the animals in most cases) are all really an attempt to do the same thing, which is to illustrate the concept of multiple selves. Sometimes they are conflicting, sometimes they are in harmony, but I think most of us do “contain multitudes”.

I notice you play a lot with self-portraits. What's the reason?

While I often use myself as a model I don't consider most of the-

Exhale Dark (Óleo sobre lino - 15x15- 2021)

se paintings self-portraits actually. I think I would only consider maybe two of my paintings self-portraits. The rest of the time the figure itself is really just a vehicle for a feeling or idea. So really it could be anyone. I am simply the most convenient person for the job and at this point I kind of see myself as neutral, like simply a placeholder for a human, because I have become so used to it now. In the past I have also used myself as a way of working through certain internal issues, and that does still happen to a certain extent, but the reality is that I really enjoy having my process fully self-contained. As an introvert and somewhat shy person in many cases it is helpful for me not to have to engage with other people in this process most of the time and it doesn't feel necessary to work with other models in many cases if my goal is simply to convey a feeling and the figure itself is incidental.

It would seem that there's a constant feeling of uneasiness, melancholy, some sort of anguish in your work. What's the reason behind this?

It's interesting that you put it that way. I wouldn't say that that is always my intent, but I am not surprised that someone would read some of the pieces that way. I don't know that I have a blanket answer for this since that's not exactly my interpretation and the pieces all reflect slightly different feelings or states of being to me, but certainly they all simply mirror my experience of the world, which often involves feeling disconnected from my surroundings and other people, feeling overwhelmed or pulled in many directions, and longing for these dark, quiet spaces to find a sense of calm (though sometimes the dark environments serve to represent a feeling of isolation or floating through life, separate from the rest of the world). I'm not sure anguish is a word I myself would use but I like creating work that has enough space to allow for other people to see their own reflection and to come away with different interpretations.

Inhale Dark (Óleo sobre lino - 15x15- 2021)

Pareciera que en su obra existe un constante clima de desasosiego, melancolía o incluso cierta angustia. ¿Lo ve así?

Es interesante que uses esos términos. Aunque no diría que siempre es mi objetivo, tampoco me sorprende que ciertas personas interpreten algunas de mis obras de esa manera. No tengo una respuesta precisa porque dichos términos no son exactamente los que usaría para describir mi obra y en cada trabajo representé sentimientos o estados que son ligeramente diferentes entre sí, pero creo que todos reflejan mi experiencia con el mundo, que en muchos casos involucra un sentimiento de desconexión con mi alrededor y con quienes me rodean, el sentirme sobrecargada o como que existen muchas fuerzas tirando a diferentes direcciones al mismo tiempo, y el anhelo por esos espacios oscuros y tranquilos donde pueda obtener una sensación de calma (muchas veces los espacios oscuros sirven para representar un sentimiento de aislamiento o de sentirse sin dirección). No sé si “angustia” es una palabra que usaría, pero me gusta crear una obra que pueda aceptar más de una lectura y que invite a otros a ver sus propios reflejos y a sacar sus propias interpretaciones.

Bubble (Óleo sobre lino - 30x30- 2020)

Vessel (Óleo sobre lino - 30x30- 2021)

Murmur (Óleo sobre lino- 121x45 - 2020)

Megan Elizabeth Read

@mae.read

La destacada pintora estadounidense, “Mae Read”, tiene muy claro qué quiere contar a través de su obra, y lo dice aquí de forma muy clara: pretende “ilustrar el concepto de las múltiples facetas que existen en un yo”. Luego agrega: “a veces están en conflicto, otras en armonía, pero sí siento que la gran mayoría de nosotros “contenemos multitudes”.

Megan (Mae) Elizabeth Read (1982) es una artista figurativa estadounidense que vive y trabaja en Charlottesville, Virginia. En gran parte autodidacta, comenzó como artista de carboncillo y lápiz, pero ahora trabaja casi exclusivamente en óleo con piezas que van desde pequeñas naturalezas muertas hasta pinturas figurativas a gran escala, a menudo con formas femeninas. Desde que Mae comenzó a enfocarse en la pintura en 2017 su trabajo ha sido exhibido internacionalmente en galerías y museos, incluido el Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM) en Barcelona, España, el Museo de Arte Contemporáneo de Wausau, WI y Arcadia Contemporary, Nueva York.

Megan (Mae) Elizabeth Read (1982) is an American figurative artist living and working in Charlottesville, Virginia. Largely self-taught, she began as a charcoal and pencil artist but now works almost exclusively in oil with pieces ranging from small still life to large scale figurative paintings, often featuring the female form. Since Mae began focusing on painting in 2017 her work has been exhibited internationally with galleries and museums including the European Museum of Modern Art (MEAM) in Barcelona, Spain, the Wausau Museum of Contemporary Art, WI, and Arcadia Contemporary, NYC.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco, María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Camila Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

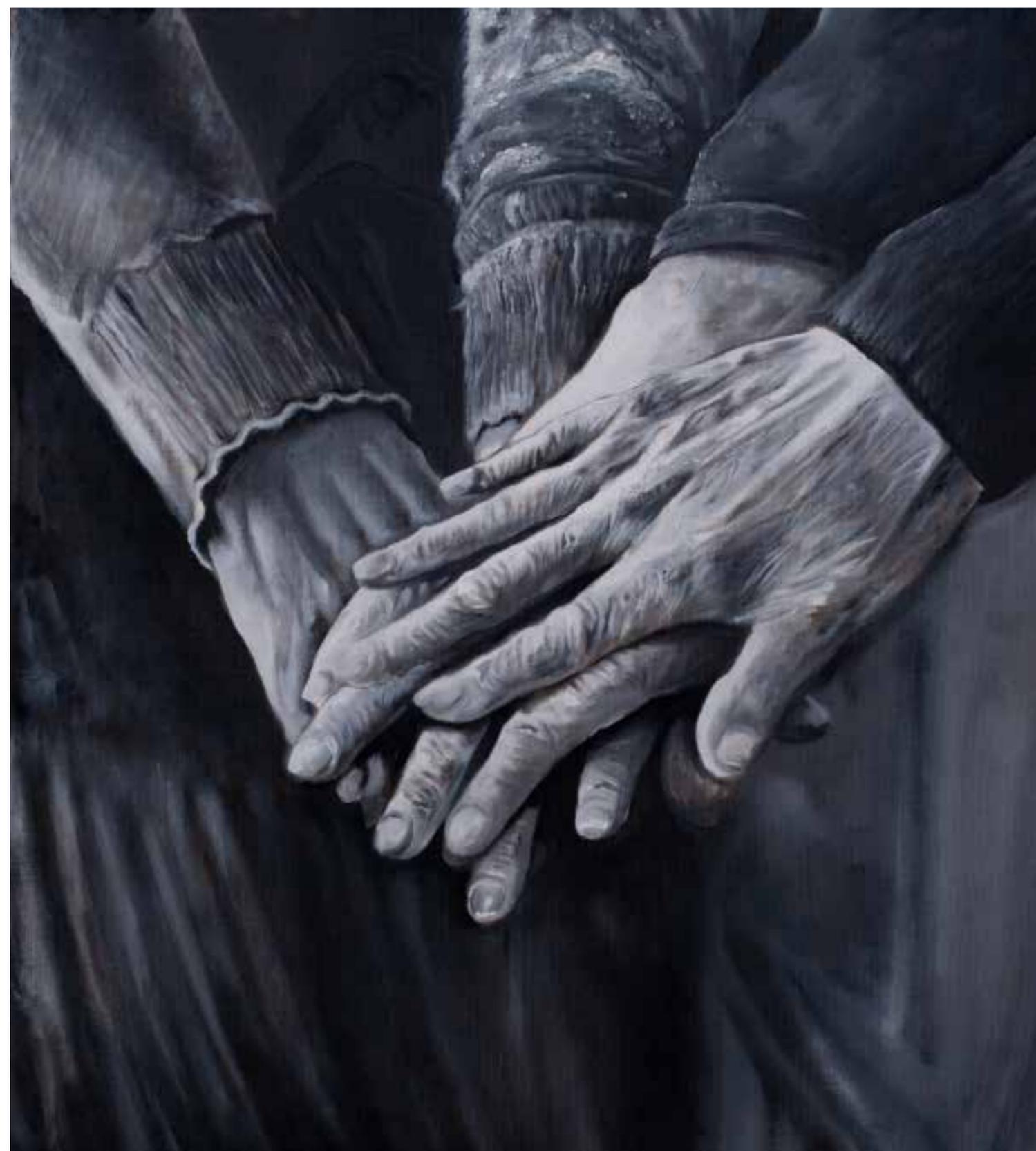
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Darío Irusta. Web Content: Darío Irusta. Social Networks and YouTube: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the whole issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Alexis Barros

Originario de Molina, el artista actualmente trabaja desde la comuna de Colina en la Región Metropolitana de Chile. A la hora de definir su obra, el pintor considera que su estilo se asocia a lo figurativo aunque trabaja mucho la mancha. Resalta, además, la importancia de estar en un constante desarrollo. En esta entrevista, nos habla de su técnica y su relación con la pintura.

Born in Molina, Chile, the artist currently works from the Colina region in the metropolitan area of the country. When it comes to defining his work, the artist refers to his style as something close to figuration with a lot of stain, but highlights the importance of being in permanent development. In this interview, the artist tells us about his technique and his relationship with painting.

La unión (Óleo sobre algodón - 60x40 cm. - 2020)

“En mis retratos busco las sensaciones que todos hemos debido atravesar”

¿Cómo se inicia en la pintura?

Comencé con el dibujo a muy temprana edad por influencia familiar, para después experimentar con la pintura al óleo de manera completamente autodidacta. Todo inició cuando mi hermana mayor dejó un bastidor en el comedor y sentí de inmediato el deseo de pintar. Hasta el momento no he sentido la necesidad de estudiar arte en la universidad porque siento que interferirá con lo que ya he logrado.

¿Qué puede decirnos de la ciudad en la que vive? ¿Su entorno ha tenido influencia en lo que pinta? ¿Qué opina del ambiente artístico chileno?

Vivo en la comuna de Colina dentro de la región metropolitana de Chile. Aquí es posible visualizar una gran cantidad de arte urbano. Yo mismo he participado en distintos murales realizados en mi comunidad, pero más allá de ello, la influencia de mi obra es algo que viene de mi familia, no considero que el lugar donde nací haya influido. Por otro lado, me llama la atención que en Chile el arte urbano está tomando mucha fuerza en las nuevas generaciones. Esto es posible comprobarlo con la gran cantidad de obras que se pueden encontrar en las calles.

¿Qué lo moviliza más a la hora de pintar?

Al pintar, lo que más me sensibiliza es la atracción a la plasticidad, a la imagen creada por mí mismo y sus imperfecciones. Creo que

plasmó mucho de mí en mis pinturas, me veo reflejado en cada una de ellas. Diría que en los retratos que hago busco las sensaciones que todos los seres humanos hemos tenido que atravesar. En simultáneo, disfruto del nivel de concentración que alcanzo a la hora de pintar porque me ayuda a desconectarme del mundo real y a entrar a mi mundo interno, en donde logro ver paz, tranquilidad, armonía y fluidez, que son sensaciones que he ido descubriendo a través de la pintura.

¿En base a qué criterios elige la técnica y los materiales? ¿Por qué elige formatos grandes?

A la hora de pintar escojo principalmente el óleo porque siento que tiene una mayor versatilidad, una que me ayuda a lograr las imágenes que quiero expresar. Y me gusta trabajar en formatos grandes porque siento que es posible entregarle una mayor energía al espectador y además me transmite la sensación de encontrarme envuelto en la obra y siento una mayor libertad cuando trabajo en grandes telas.

Hay mucha variedad en cuanto a temas -figura humana, retrato, naturaleza-. ¿Responde a una búsqueda inconsciente?

Así es. Siento una fuerte conexión con la sensibilidad de cada ser vivo y con la conexión que existe entre el ser vivo y la naturaleza. Considero que cuando uno observa a la naturaleza la vida se observa a sí misma.

La carta (Óleo sobre algodón - 100x140 cm. - 2020)

“In my portraits I search for the sensations that we all have gone through”

La necesidad (Óleo sobre tela - 90x120 cm. - 2021)

How did you get started in painting?

I started drawing at a very early age due to family influence, and then I began to experiment with oil painting in a completely self-taught way. It all started when my older sister left a frame in the dining room and I immediately felt the desire to paint it. So far I have not felt the need to study art in college because I feel that it would interfere with what I have already achieved.

What can you tell us about the city you live in? Has the environment influenced your work? And what do you think of the art scene in Chile?

I live in the commune of Colina within the metropolitan region of Chile. You can find a lot of urban art here. I myself have participated in different murals made in my community, but aside from these instances, the influence of my work is something that comes from my family, I do not consider that the place where I

was born has had an influence on it. On the other hand, it seems to me that urban art in Chile is gaining strength in the newer generations. You can tell by looking at the great quantity of works that can be found in the streets.

What moves you the most when it comes to painting?

What moves me the most is the attraction to plasticity, to the image created by myself and its imperfections. I think I capture a lot of myself in my paintings, I see myself reflected in each one of them. I would say that in the portraits that I paint I look for the sensations that all human beings have had to go through. At the same time, I enjoy the level of concentration that I reach when painting because it helps me disconnect from the real world and enter my internal world, where I can see peace, tranquillity, harmony and fluidity, which are sensations that I have been discovering through painting.

¿Por qué elige el realismo para expresarse?

Si consideramos mi propuesta como realismo, tiene mucha relación con la luz y la sombra, ya que al jugar con esos factores es posible lograr la expresión que busco en los seres que pinto.

¿Algún periodo de la historia del arte que estudie y lo conmueva de forma particular?

Me interesa mucho la técnica del Barroco, siento que transmite una tremenda energía y considero que descarta la idealización del ser humano debido a que lo muestra tal y como es.

¿Qué balance hace del año 2021?

Principalmente entre 2020 y 2021 tomé la determinación de integrar al arte en mi vida de forma completa, pintando de manera regular y mostrando mi arte al público.

¿Qué planes tiene para este año?

Pretendo desarrollar cada vez más mi técnica y lograr definir mi estilo de arte. Busco lograr una mejor propuesta y poder materializar mejor las ideas que tengo en mi mente.

La pérdida (Óleo sobre algodón - 140x130 cm - 2021)

On what criteria do you choose the technique and materials? Why do you choose large formats?

When it comes to painting, I mainly choose oil because I feel that it has a greater versatility, one that helps me to achieve the images I want to express. And I like working in large formats because I feel that it radiates more energy to the viewer and also gives me a greater feeling of being involved in the work itself, and I feel more freedom when I work on large fabrics.

There is a lot of variety in terms of subject matter (human figure, portrait, nature). Does it relate to an unconscious search?

That's right. I feel a strong connection with the sensitivity of each living being and with the connection that exists between said living being and nature. I consider that when one observes nature, life observes itself.

Why do you choose realism to express yourself?

If we deem my proposal as realism, it has a lot to do with light and shadow, since by playing with these elements it becomes possible to achieve the expression that I seek in the beings I paint.

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

I am very interested in the Baroque technique, I feel that it transmits a tremendous energy and I consider that it discards the idealization of the human being because it shows it as it is.

What balance do you make of the year 2021?

Mainly between 2020 and 2021 I made the determination to integrate art into my life completely, painting regularly and showing my art to the public.

What plans do you have for next year?

I intend to develop my technique more and more to define my art style. I seek to achieve a better proposal and to be able to materialize the ideas that I have in my mind in an improved way.

Alexis Aníbal Barros Contreras

@alex_barros.art

“Entre 2020 y 2021 tomé la determinación de integrar al arte en mi vida de forma completa, pintando de manera regular y mostrando mi arte al público”, dice con convicción el chileno Barros que, a través de un recorrido autodidacta, afronta los desafíos que implica pintar. “Busco lograr una mejor propuesta y poder materializar mejor las ideas que tengo en mi mente”, confiesa sobre esta etapa.”

Nace el 30 de octubre de 1990 en Molina, Maule, Chile. A los 4 años se traslada junto a su familia a la comuna de Colina. Su primer acercamiento al arte va de la mano con el dibujo para luego especializarse en pintura al óleo de forma autodidacta hasta la actualidad. Paralelo a su oficio, Barros ha mantenido una relación cercana al arte, realizando pinturas desde temprana edad, gracias a una fuerte influencia familiar la cual se encuentra ligada a distintas ramas del arte.

Born on October 30, 1990 in Molina, Maule, Chile, at the age of 4 he moved with his family to the region of Colina. His interest in art began with drawing and then he started to work with oil painting in a self-taught way. He has held a close relationship with art since then, painting from an early age, thanks to a strong influence of a family that is involved in many branches of art.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

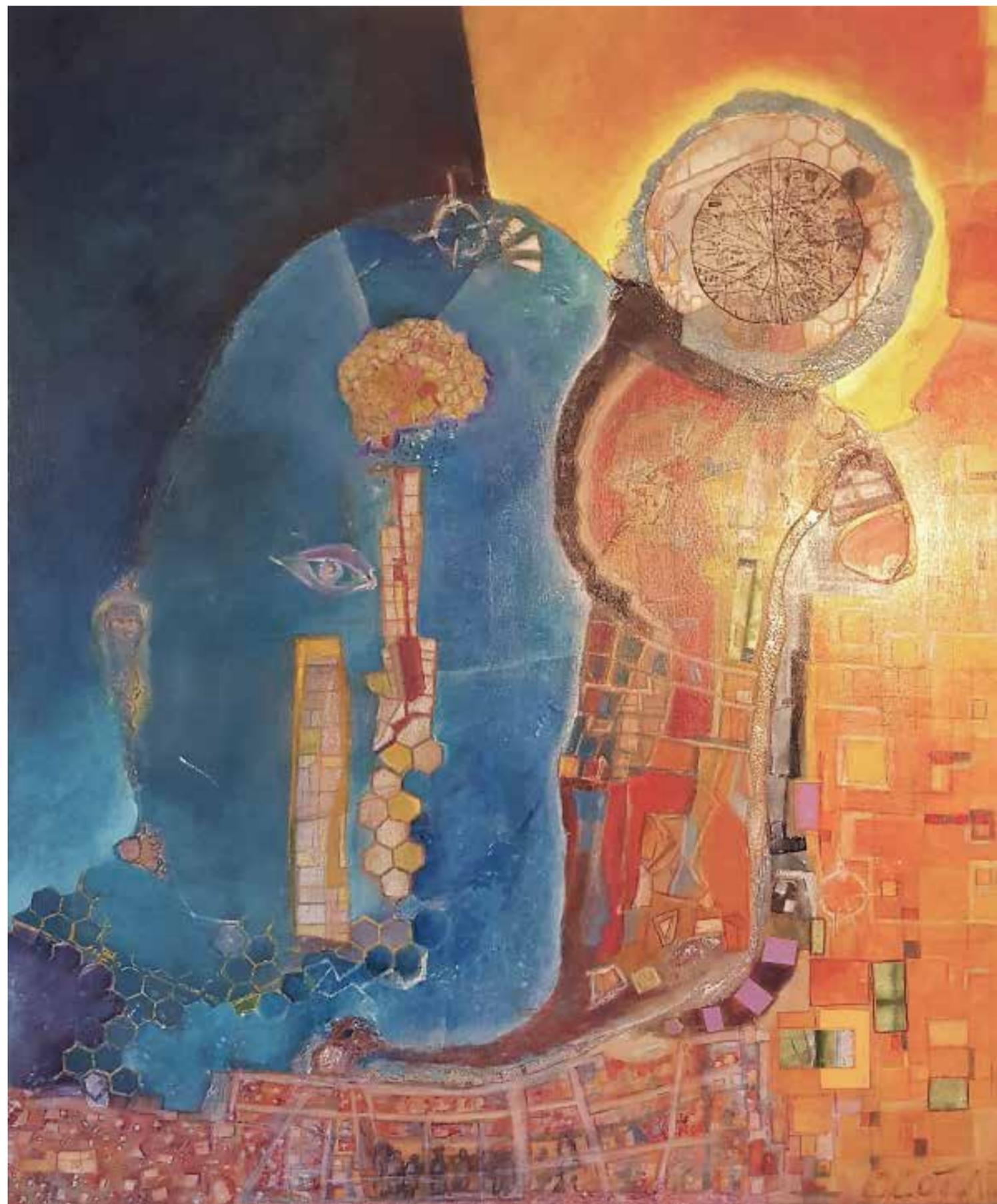
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Web content: Darío Irusta. Social networks: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Carlos Carrasco

Artista chileno, Carlos “Cota” Carrasco, ha volcado sus experiencias del mundo de la aviación en el lienzo: sus cartografías son el resultado de imágenes de un mundo real como imaginario, producto de sus vivencias y, en simultáneo, de algo completamente experiencia. Aquí, el pintor se refiere a sus maestros y a su propuesta en dónde el espacio es un territorio que se transforma.

A Chilean painter, Carlos “Cota” Carrasco has chosen to represent on the canvas his experiences in the world of aviation: his cartographies are the result of a world that is both real and imagined, the product of his experiences and simultaneously, of something completely new. In this interview, the artist tells us about his masters and his proposal: a space where landscape is transformed.

El Eremita y su Mago en tiempos de Pandemia C19

“Pinto con las fotografías de mis memorias”

¿Cómo se interesó en la pintura? ¿Quiénes fueron sus maestros?

De niño siempre estaba armando, rompiendo, pintando, transformando y recolectando todo a mi alrededor, pero mi educación formal comenzó con mis estudios de Arquitectura en el ARCIS entre 1999-00, orientados a la formación artística. Fernando Castillo -arquitecto- fue mi maestro clave, pues supo despertar en mí una pulsación de creación. Después decidí continuar artes visuales en el ex pedagógico: primero hice el bachiller y después la licenciatura. Recibí muchas influencias en el camino: Mario Soro en mi formación artística del desplazamiento (y como individuo de bien), Benavente en dibujo, René Poblete y Hugo Jorquera en pintura, y Víctor Hugo en la teoría.

Usted estuvo vinculado al mundo de la aviación por muchos años...

El haber sido tripulante en una cabina de mando en aviación comercial me ha influido mucho a lo largo de mi vida. Desde 1992 en adelante he sido muchas cosas: navegante a cargo de plan de vuelo, estibador a bordo de aviones cargueros, piloto en taxis aéreos, y también he trabajado en el departamento de operaciones aéreas, en la zona de control aéreo, en meteorología y en planificación de rutas, entre otras cosas.

Sobrevuelo en los Andes 8000Ft (Tec. mixta - 1.10x0.90m - 2018)

¿Cómo ha influenciado en su pintura tales experiencias?

Tales experiencias me enseñaron a apreciar la inmensidad del océano y el manto blanco antártico. Construí una mirada panóptica, a vuelo de pájaro, un constante cambio desde el color y las escalas que dependía del nivel de vuelo. Aquello me permitió identificar un territorio sin fronteras, homogéneo, lo que he plasmado en mi obra. América Latina es un corazón que palpita con un norte de altura cordillerana que se comprime en acantilados y que va descendiendo a un sur que va desapareciendo hasta hundirse en lagos infinitos. Y en simultáneo es una cartografía personal.

Al hablar de cartografía artística no hablamos de la representación de un paisaje que se toma como dado, puede considerarse una topografía del futuro, un diagrama para la producción de lo nuevo, uno que podamos seguir cada cual a su propia manera. ¿Usted cataloga a su propuesta dentro de esta categoría?

En todas. La fotografía siempre se encuentra presente –particularmente desde el color– además de los diagramas (cartas de navegación aérea) y los mapas geográficos y de navegación. Sin embargo, también uso las fotografías de mis recuerdos. Vuelo todo de manera expresionista, y después lo fusiono como a un crisol que se funde en el fuego interior del deseo.

“I paint with the photographs of my memory”

How did your interest in painting begin? Who were your teachers?

As a child I was always breaking, mending, painting, transforming, collecting and putting together everything around me, but my formal education began with my studies of Architecture at ARCIS between 1999-00, oriented towards artistic training. Fernando Castillo -architect- was a very important teacher for me, since he awakened the creative pulse inside of me. Then I decided to continue visual arts: I did my bachelor's degree and then I got the undergraduate degree. I was influenced by many people along the way: Mario Soro in my artistic training (and when it comes to human values as well), Benavente in drawing, René Poblete and Hugo Jorquera in painting, and Víctor Hugo in theory.

You worked in the world of aviation for many years ...

Being a crew member in a commercial aviation cockpit has influenced me greatly throughout my life. From 1992 onwards I have been many things: navigator in charge of the flight plan, stevedore aboard cargo planes, pilot in air taxis, and I have also worked in the air operations department, in the air control area, in meteorology and in route planning, among other things.

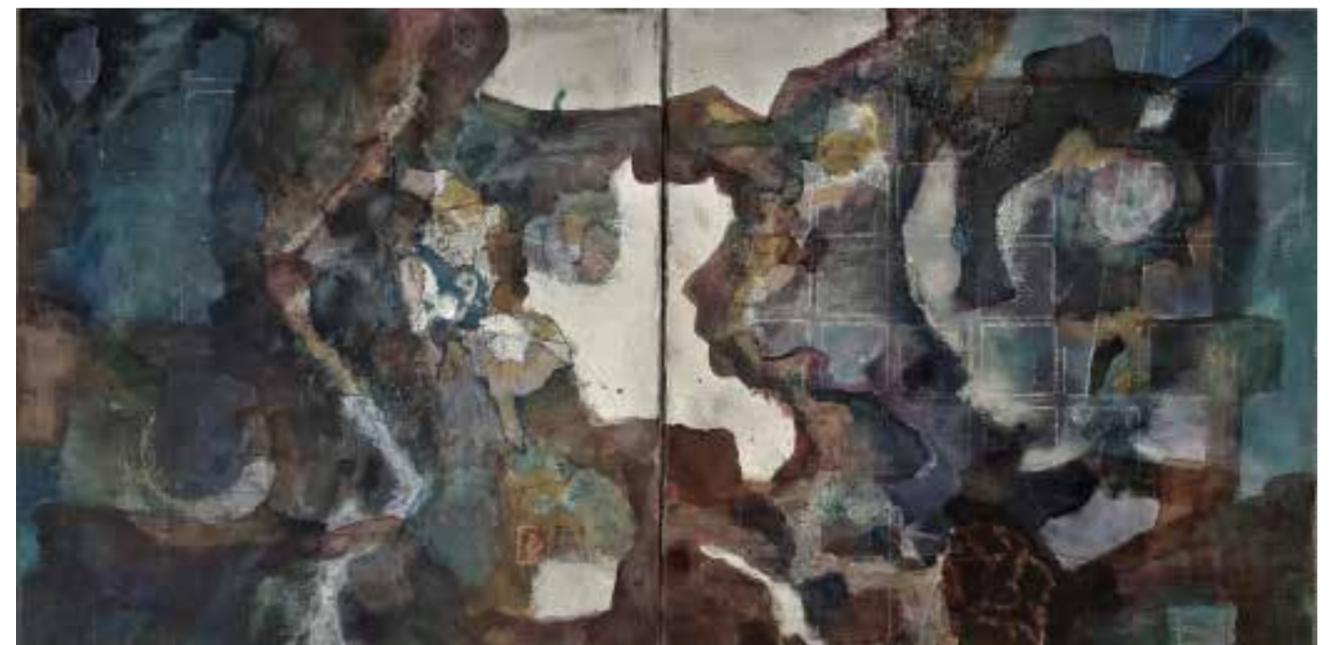
How much have these experiences influenced your painting?

Such experiences taught me to appreciate the vastness of the ocean and the white Antarctic mantle. I built a panoptic look, a bird's eye view, a constant change from colour and scales that depended on the level of flight. These experiences allowed me to identify a territory without borders, homogeneous, which I have captured in my work. Latin America is a heart that beats with a North in the Cordillera that is compressed into cliffs and that goes down to a South that disappears until it sinks into infinite lakes. And simultaneously it is a personal cartography.

Ciudad aérea del Polo Sur (Técnica mixta - 1.10x0.70m - 2017)

Obras de la serie nuevo mapa mundi (Técnica mixta - dimensión variable (cuadrículas de 50x50cm - 2020 / en proceso)

Uno dibuja territorios que están por ser descubiertos, se trata de un reordenamiento del espacio-territorio, la aparición de una nueva sociedad migratoria. En otras palabras, es un robusto andamiaje que se va construyendo a partir de las nuevas cartografías del mapamundi, una concepción del espacio, entendido como un territorio que se transforma, que recién comienza a desvelarse. Por otro lado, es una cartografía que en simultáneo es personal, flujo del deseo del espíritu humano de aviar (o abrir) ese espacio, de homogeneizar el territorio a través de un viaje de regreso al origen (o a la cosmovisión).

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

Tiene de ambos. Aún si debiese cuantificar, el resultado variaría según el caso. Una obra puede tener desde un 60 a 70% de intuición, y la diferencia racional consiste en buscar la media aritmética. Siempre parto de una idea que después vomito sobre la tela. Hay fuerza y pulsión en ese acto. Después de dejar reposar la obra, la observo días, meses, y vuelvo a retomarla cuando me habla, ya sea a raíz de un recuerdo del vuelo o de ver imágenes registradas. Al final uso una regla y un compás para dotar al cuadro de armonía en el alero de mis creencias y vivencias, y recién cuando mi corazón da la señal, nace la obra, como un hijo que debe ir creciendo. ¿Le cuesta dar por terminada una obra?

Por supuesto. La obra es un hijo, un territorio que se va transformando. Nunca las doy por finalizadas. Y me quedo tranquilo y agradecido de ellas cuando las siento maduras, que pueden valerse

Comunión en tiempo de C19 (Tec. mixta - 1.0x0.80m - 2020-21)

When we speak of artistic cartography, we are not talking about the representation of a landscape in the photographic sense, it can be considered a topography of the future, a diagram for the production of something new, one that each of us can follow in our own way. Do you classify your proposal within this category?

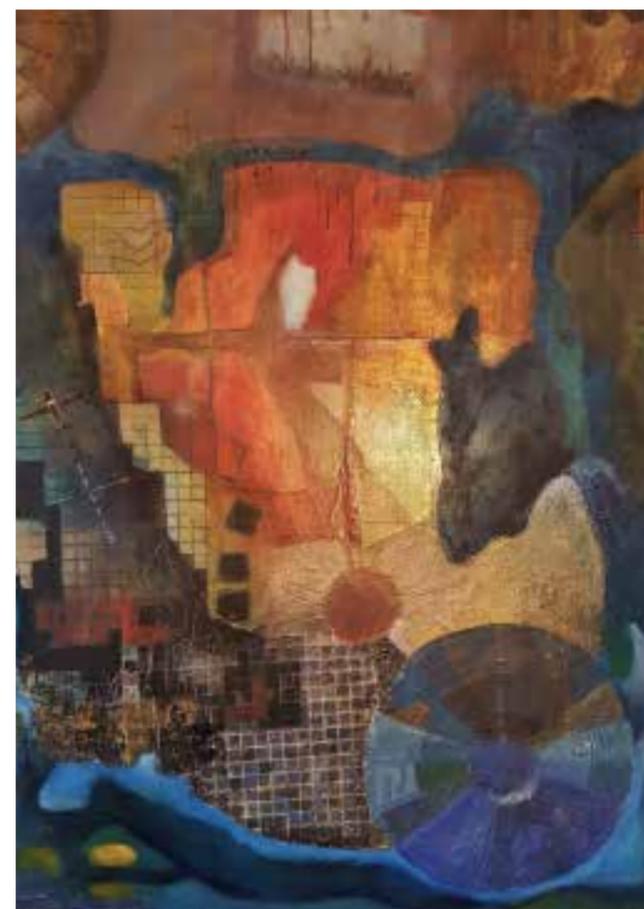
In all of them. Photography is always present –particularly when it comes to colour– in addition to diagrams (air navigation charts) and geographical and navigation maps. However, I also use photographs from my memories. I put all of it in the canvas in an expressionist way, and then I fuse everything together like a crucible that melts in the inner fire of desire. I draw territories that are yet to be discovered, it is a reordering of the space-territory, the appearance of a new migratory society. In other words, it is a robust scaffolding that is being built from the new cartographies of the world map, a conception of space, understood as a territory that is being transformed, that is just beginning to reveal itself. On the other hand, it is a cartography that is simultaneously personal, the flow of the desire of the human spirit to fly (or open) that space, to homogenize the territory through a trip back to the origin.

Is your painting more intuitive than rational?

It is both. Even if I have to quantify it, the percentage would vary from case to case. A work can have from 60 to 70% of intuition, and the rational difference consists in working on the arithmetic side of it. I always start from an idea that I later vomit on the canvas, which is an act that has a lot of strength in it. Then I let the work rest, I observe it for days, months, and I return to it when it speaks to me, either as a result of a memory of the flight or seeing some recorded photographs. At the end I use a ruler and a compass to give some harmony to the picture in the eaves of my beliefs and experiences, and only when my heart is ready to give the signal, the work is born, like a child that must grow.

Is it difficult for you to finish a work?

Of course. The work is a son, a territory that is being transformed. I never end them. And I am calm and grateful for them when they feel mature, when they can walk for themselves.

Polinización América Austral (Tec. mixta - 1.0x0.80m - 2009)

Carlos “Cota” Carrasco

FB: Carlos Carrasco

“Vuelco todo de manera expresionista, y después lo fusiono como a un crisol que se funde en el fuego interior del deseo”, así se expresa al pintor Carlos Carrasco. El chileno, fue tripulante en una cabina de mando en aviación comercial y ese trabajo ha influido notoriamente en su arte.

Nació en Santiago de Chile el 15 de marzo de 1972. Es Licenciado en Artes visuales por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Chile. Exposiciones individuales: Cartografías de un espacio aéreo terrestre. Sala de exposición Mariano Picón de la UMCE. Marzo 2008. Bitácora de un viaje al origen. Sala Ana Cortés. UMCE. Marzo 2018.

He was born in Santiago de Chile on March 15, 1972. He got a degree in Visual Arts in the Metropolitan University of Educational Sciences (UMCE), Chile. Individual exhibitions: “Cartografías de un espacio aéreo terrestre” in the Mariano Picón Exhibition Hall of the UMCE (March 2008) and “Bitácora de un viaje al origen” Ana Cortes Room. UMCE (March 2018).

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Web content: Darío Irusta. Social networks: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Giovanni Leal

Pintor autodidacta, reconoce que Valdivia, una de las ciudades más bellas de Chile, lo inspira al momento de crear. La admiración que ha mantenido a lo largo de toda su vida por las aves de ese lugar, lo condujo a la idea de intentar captarlas en un lienzo. Es que, la diversidad de colores, formas y tamaños que tienen, seguirán cautivando a los artistas por siempre. “Verlas y saber que a algunas de ellas las he podido pintar, es un regalo”, dice.

A self-taught painter, he claims that Valdivia -one of the most beautiful cities in Chile- inspires him when it comes to creating. He has felt admiration towards the birds from said place his whole life, and that inspiration is what gave him the idea of trying to represent them on the canvas. Their diversity of colour, shapes and sizes will continue to captivate artists now and forever. “To see them and knowing I have been able to paint some of them, it’s a gift”.

Carpintero negro (Óleo en tela - 30x40 cm. - 2021)

San Martin Pescador (Óleo en tela - 30x40 cm. - 2021)

“Si pintas un tema que te apasiona, el desafío es más llevadero”

“If you paint something you're passionate about, the challenge is easier to handle”

Loro cachaña (oleo en tela - 30x40cm - 2021)

¿Cómo es que comienza a pintar?

Mi interés por el dibujo comenzó de niño. Empecé en ese entonces a realizar trabajos con lápiz grafito. El recorrido ha sido bueno. Me he concentrado en mejorar las mezclas de colores, conocer mejor las armonías y buscar mi pincelada. En realidad, estoy satisfecho por los resultados que se han ido dando en el proceso, basándose en temas que me han causado satisfacción.

¿Técnicas y formatos?

Uso óleo. Creo que cuenta con una consistencia ideal para la estructura estética que quiero lograr que tiene que ver con dejar esa huella dónde queda un poco de pintura. Las obras que estoy realizando ahora son de formatos más reducidos, apuntando a que el ave que represento se vea en un tamaño aproximado al real.

¿Dónde radica su interés por las aves?

Comenzó de niño. Tuve la oportunidad de crecer en el campo rodeado de la hermosa diversidad de las aves de acá del sur, en Valdivia. Me llamaba la atención sus habilidades, sus cantos, los colores únicos y la libertad que transmitían. Trabajando en aves llevo aproximadamente un año.

Es curioso pero los animales en el arte han sido un motivo muy recurrente, encontramos su representación miles de años atrás...

Así es, desde tiempos remotos los animales, las aves, han estado inmersos en el arte. Me parece que estos antiguos del arte tenían toda la razón de haberse sentido identificados con las fuerzas y virtudes de los animales, sintiendo la necesidad de venerarlos en estas cuevas dónde acompañaron algún viaje de los que ya no estaban o para comunicarse de la manera más pura posible retratándolos de forma totalmente original. La particularidad con que admiraban los animales se ve reflejada en la inclusión de ellos en sus escrituras. Me parece hermoso que el arte haya tenido un inmenso lugar desde los principios de la historia.

Imagino que capturar una característica que hace tan atractiva la esencia animal, como el movimiento, es un gran desafío

En realidad la búsqueda de esa esencia para mí es más pasional. Creo que si bien es cierto que captar el movimiento implica un desafío, la expresión del ave, la luz de sus ojos o la postura que tenga, son aspectos igual de fundamentales. Si te apasiona el tema, el desafío es más llevadero.

How did you start painting?

My interest in drawing began when I was a child. At that time, I started doing work with graphite pencil. The road has been good. I have been concentrating on improving colour mixes, in getting to know the harmonies better and looking for my brushstroke. In fact, I am happy with the results that I've been getting in the process of working with themes that cause me satisfaction.

Techniques and formats?

I use oil. I believe it has an ideal consistency for the aesthetic structure that I want to achieve, which has to do with leaving a mark, a little bit of paint remains. My current works have smaller formats, since I want the bird that I represent to be seen as having a similar size to a real one.

Where does your interest in birds lie?

It started when I was a child. I had the opportunity to grow up in the countryside, a place surrounded by the beautiful diversity of birds from the South, in Valdivia. I was amazed by their skills, their songs, their unique colours and freedom. I've been working on birds for about a year.

It's interesting. The representation of animals in art is an

extremely recurring topic, one that goes back to thousands of years ago...

That's right. Animals have been immersed in art since ancient times. It seems to me that our old ancestors of art had plenty of reasons to feel identified with the forces and virtues of animals, even feeling the need to venerate them in their caves -where they would accompany the journey of those who are no longer we use or maybe they wanted to communicate in the purest way possible by portraying them in a completely original way. Their particular admiration for animals can also be appreciated in how they included them in their writings. I think it's beautiful that art has had an immense place since the beginning of history.

I'd imagine that representing an aspect that makes "the animal essence" so attractive, such as movement, can be a great challenge.

Actually, the search for that essence is more passionate. While it is true that capturing movement implies a challenge, I think that the expression of the bird, the light in its eyes or its posture are aspects that are just as fundamental. If you are passionate about the subject, the challenge is easier to handle.

Picaflores (oleo en tela - 30x40cm - 2021)

Por su temática es evidente que admira la naturaleza ¿la ciudad en donde vive influye?

Es súper determinante. Valdivia es inspiración cada día por su naturaleza. Creo que cada ave entrega un poco de armonía a la ciudad, de ahí también surge la motivación por retratarlas. Salir a los alrededores de Valdivia o al campo, ver a las aves y saber que a algunas de ellas las he podido pintar, es un regalo que me entrega el arte.

Axel Amuchastegui dijo en una oportunidad: “Mis pájaros son perfectos y hermosos pero nunca volarán”. Pienso que pese al gran esfuerzo de muchos artistas, como usted, por pintar la esencia de un bello animal, lograrlo puede ser frustrante porque es muy difícil representar la vida y la libertad...

Depende del ángulo que lo veas. Para mí retratar las aves es una especie de homenaje a lo que me llama la atención de ellas, a lo que admiro de ellas. Al mirar su expresión retratada también puedo sentir su calma o la esencia tan propia de sus posturas, la firmeza o bondad de sus ojos. Creo que puedo sentirme parte de su mundo, observo la obra y me gusta imaginar cómo el ave saldría volando de ella... Darles vida con la imaginación es muy entretenido.

¿Qué planes tiene para este año?

Seguir hasta mediados de año concentrado en el tema de aves, luego prepararé mi exposición en Valdivia para, posteriormente, entrar a trabajar en una serie de paisajes y todo lo que es naturaleza en general.

Due to its theme, it's clear you admire nature. Is the city where you live an influence?

It's extremely significant. Valdivia's nature is an inspiration every single day. I believe that each bird delivers a bit of harmony to the city, hence the motivation to portray them also arises. Going out to the surroundings of Valdivia or the countryside, seeing the birds and knowing that I have been able to paint some of them, that's the gift art has given me.

Axel Amuchastegui once said: “My birds are perfect and beautiful but they will never fly.” I believe that, despite the great effort of many artists like you when it comes to representing the essence of a beautiful animal, achieving it can be frustrating because it is very difficult to represent life and freedom ...

It depends on how you see it. For me, portraying birds is a tribute to what captures my attention about them, to what I admire about them. When I look at the painted expression I can also feel their calmness or the essence that it's so typical of their postures, the firmness or kindness of their eyes. I can feel part of their world, and I like to watch the work and imagine how they would fly out of it ... Bringing them to life with imagination is very entertaining.

What plans do you have for next year?

To keep focusing, until the middle of the year, on the subject of birds to prepare my exhibition in Valdivia and then start working on a series about landscapes, about everything related to nature in general.

Chucaos (oleo en tela - 30 x40 cm - 2021)

Giovanni Leal

@freddy_giovanni_lr

“Pinta tu aldea y pintarás el mundo”, es una frase atribuida a León Tolstoi, el gran escritor ruso. Giovanni Leal decidió pintar los pájaros de su aldea, en el sur de Chile. A través de su obra, colabora en dejar testimonio sobre la fauna del lugar. “Para mí retratar las aves es una especie de homenaje”, declara.

Nació en Valdivia, Chile el 29 de julio de 1989. Participó en sus inicios en el taller artístico Puelche del pintor valdiviano Jorge Navarro Giovanetti, incluyendo sus obras en exposiciones colectivas del taller en espacios valdivianos como Casa Prochelle. Cultiva, además, su interés por la escritura participando en El jardín de Ophelia, edición septiembre 2021, donde escribe un poema inédito para la obra “Caballo” de Patrizia Rizzo.

He was born in Valdivia, Chile on July 29, 1989. He participated in the beginning of the Puelche artistic workshop organized by the Valdivian painter Jorge Navarro Giovanetti, including his works in group exhibitions in Valdivian spaces such as Casa Prochelle. He also cultivates his interest in writing by participating in The Garden of Ophelia, September 2021 edition, where he wrote and published an original poem inspired by the art work “Caballo” by Patrizia Rizzo.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Web content: Darío Irusta. Social networks: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Graciela Arce

Dueña de un excelente uso de la armonía cromática, los motivos utilizados por esta artista argentina, dedicada al arte textil, son numerosos. Arce arma collages de textiles recuperados, cosidos y algunos calados; también aplica tejido al crochet y variaciones del bordado Sashiko para unir las piezas. Los recuerdos y la infancia son los temas que justifican su universo creativo: “Todo el tiempo estoy pensando en mis vínculos familiares, en mis abuelos, en el pasado de mi familia”, confiesa.

Owner of an excellent usage of chromatic harmony, the motifs used by this Argentine artist, dedicated to textile art, are numerous. Arce creates collages out of recovered textiles, some stitched and some others knitted. She also uses crochet and variations of Sashiko embroidery to join the pieces. Her creative universe is made of memories and childhood. “I am always thinking about my family ties, my grandparents, my family’s past,” she confesses.

“Mi obra es memoria genealógica; lo textil me lo marcó mi madre”

Jardín Genealógico III (textil)

¿De qué forma llega al arte textil?

Desde niña me siento atraída por las telas; sus diseños, sus tramas... Me gusta partir de soportes no convencionales para que el trabajo se encauce también por caminos distintos, creativos. Por eso busco lonas estampadas, catálogos de tela de tapicería, restos de tejidos, vestidos. Lo que caiga en mis manos y sienta que tiene algún potencial estético o artístico. En un primer momento las intervenía pintando sobre ellas, girando, ampliando o diseccionando los diseños. Creo que me siento bastante influenciada por Gustav Klimt, por Dalí, Frank Stella y –sobre todo- la alegría que tienen las obras de Beatriz Milhazes. Igualmente creo que hubo un punto muy marcado de inflexión; en una oportunidad hice un curso de bordado Sashiko, y la aguja se transformó en una suerte de varita mágica que me llevó a este cambio. De repente vi todo lo que no había visto.

Cuéntenos sobre su relación con el color

Creo que es muy intuitiva. El color me va disparando la composición. Hoy estoy más monocroma, trabajando con tonalidades de blancos. En parte, porque son las telas que más me han llegado en este momento, pero también implican algo muy valioso: me permiten jugar mucho más con las transparencias y con las luces y sombras.

Algunas de sus obras me recuerdan mucho a las arpilleras de Violeta Parra -ella igualmente tejía, no pegaba sobre la tela-...

Bueno, ¡qué honor esa comparación! La verdad es que no había visto en profundidad su obra textil, lo cual empecé a hacer gracias a esta pregunta, así que doblemente agradecida. Violeta demostró ser un artista integral. Algunas las veo similares, es cierto, aunque ella aprovechaba mucho la fuerza del color, de la mezcla de tonos disonantes –algo que también llevó a su obra pictórica-.

¿Qué relación existe entre su obra y su realidad?

Estimo que mucha. Mi obra es memoria genealógica; lo textil me lo marcó mi madre, es el signo de mi infancia. Ella nos hacía casi toda la ropa que vestíamos, a mí y a mi hermana, era muy diestra en ese sentido y también creativa: cosía unas muñecas de trapo increíbles que, yo creo, tenían mucho de intuición. Yo trato de situarme ahí. Quizás suplir o complementar lo que me falta en destreza tratando de poner una mirada que para mí tiene cierta profundidad personal. Todo el tiempo estoy pensando en mis vínculos familiares, en mis abuelos, en el pasado de mi familia. Es un lugar en el que me gusta ahondar –seguramente porque todavía quedan algunos misterios por ahí, ja-. Por eso, sí, es parte de mi realidad. Cuando trabajo con todas estas telas, retacitos, hilos, es para mí como un ritual un poco íntimo. Umbilical, te diría.

¿En qué etapa de su carrera se siente?

Disfruto mucho de lo que hago y me despojé completamente de la mirada ajena, de la aprobación -y desaprobación- de mi arte. Me costó mucho y siempre fue una carga para mí. Hoy me siento libre de eso.

“My work is genealogical memory, I got my interest in textile work from my mom.”

How did you become interested in textile art?

I have been attracted to fabrics since childhood. Their designs, the warp and weft, etc. I like to use unconventional supports as to make the work take a different, more creative path. That's why I like print canvas, upholstery fabric catalogues, fabric scraps, dresses, whatever I can find with some sort of artistic or aesthetic potential. At first I used to paint over them, twisting them, enlarging them or dissecting the designs. And when it comes to influences, I feel quite influenced by Gustav Klimt, Dalí, Frank Stella and –above it all - the joy of Beatriz Milhazes's works. However, I believe I went through a very decisive turning point when I took a Sashiko embroidery course, and the needle became some type of magic wand that led me to this change. Suddenly I saw everything that I had not seen.

Tell us about your relationship with colour

I think it is very intuitive. The colour is triggering the composition. Today I am more monochrome, working with different shades of white, mostly because these are the textiles I have been able to get at the moment, but they also gave me a valuable opportunity, since they allow me to play way more with transparencies, lights and shadows.

Some of your works remind me a lot of Violeta Parra's arpi-

lleras.

Well, that comparison is such an honour! The truth is that I had not seen in depth her textile work, which I began to do thanks to this question, so I am doubly grateful. Violeta proved to be a well-rounded artist. I see some of them as similar, it's true, although she took much advantage of the strength of the colour and the mixture of dissonant tones, a style also visible in her pictorial work.

What is the relationship between your work and your reality?

I believe that a lot. My work is genealogical memory. I got my interest in textile work from my mom, it's a sign from my childhood. She made all the clothes me and my sister used to wear, and she was very skilled in that sense and also very creative: she sewed some incredible rag dolls and I believe that there was something very intuitive about her process. I try to do the same. I try to make up for the skill I might lack by placing my attention on some personal depth. I am always thinking about my family ties, my grandparents, and my family's past. It's a place I like to delve into - probably because there are still some mysteries there, ha! So, yes, it is part of my reality. When I work with all these fabrics, these scraps, these threads, it's like a somewhat intimate ritual. Umbilical, I'd tell you.

El músico (textil - 22x33cm - 2021)

Regresando al nido (mixta - 22x33cm - 2021)

¿Piensa que el arte tiene un lado terapéutico?

Absolutamente sanador. Podría decir que es catártico, pero la verdad, encierra mucho más que eso. Es una medicina que está al alcance de todos.

Wikipedia dice que las artes textiles “son los procesos de artesanía o manufactura (que sirven) para construir objetos utilitarios o decorativos”.

Siento cierta descalificación...

Es cierto que muchas veces esto se descalifica o se menosprecia en relación a otras actividades. Pero siento que ha cambiado un poco. Lo decorativo ha alcanzado un estándar. Las corrientes contemporáneas entienden la valoración de esas labores mucho más de lo que se las entendía antes, se las pone en otro lugar. Alguien que hace una colcha tejida, para mí hace una obra de arte.

In what stage of your career do you feel?

I enjoy what I do a lot and I am no longer conditioned by people's opinions about my art, both their approval or disapproval. It was very difficult at first since it has always been such a burden, but today I do feel free from it.

Do you think art has a therapeutic side?

It is absolutely healing. I could say that it's cathartic, but truth be told, it's way more than that. It's a medicine available to everyone. Wikipedia says that textile arts “are the processes of craftsmanship or manufacturing (that serve) to build utilitarian or decorative objects.” I feel a certain disqualification ... It's true that many times this art has been disqualified or belittled in comparison to other activities. But I feel like that has changed a bit. The decorative has reached a standard. Contemporary trends understand the valuation of these works much more than before, they are being seen in a different light. To me, someone who makes a woven quilt is making art.

Fragmento - Paseando a la luna (textil - 22x33cm - 2021)

Graciela Arce

@graciela.arce22

La necesidad de “hacer memoria” es el punto de partida para la construcción de sus narrativas visuales. En el arte textil de Graciela Arce hay un lugar central y un perfecto punto de encuentro entre la creación, la vida y la memoria; la bidimensionalidad, la espacialidad y la presencia.

Nació en Mendoza, Argentina el 22 de mayo de 1968. Es artista visual de formación autodidacta. Desde 2002 asiste a talleres y seminarios. Eduardo González, Rodrigo Etem, Beatriz Goldzack y Juan Castillo, han sido sus maestros. Participa desde el 2008 en diferentes salones provinciales y nacionales. Algunas distinciones: Primer premio adquisición 4° Salón de Acuarela “Dardo Retamoza”. 2017. Mención de honor III Salón Acuarela “Dardo Retamoza” – Obra: “Tamiz de Luz”. Mención Obra “Mira lo que te digo” 36ª Salón de Ciencias Económicas 2016.

She was born in Mendoza, Argentina on May 22, 1968. She is a self-taught visual artist. Since 2002 she has been attending workshops and seminars. Eduardo González, Rodrigo Etem, Beatriz Goldzack and Juan Castillo have been some of her teachers. Since 2008, she has participated in different provincial and national salons. Some distinctions: First prize acquisition at the 4th Watercolor Salon “Dardo Retamoza” in 2017. Honourable mention at the Third Watercolour Salon “Dardo Retamoza” (Work: “Tamiz de Luz”). A special mention at the 36th Economic Sciences Room 2016 (Work: “Look what I tell you”).

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco, María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Camila Reveco. 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

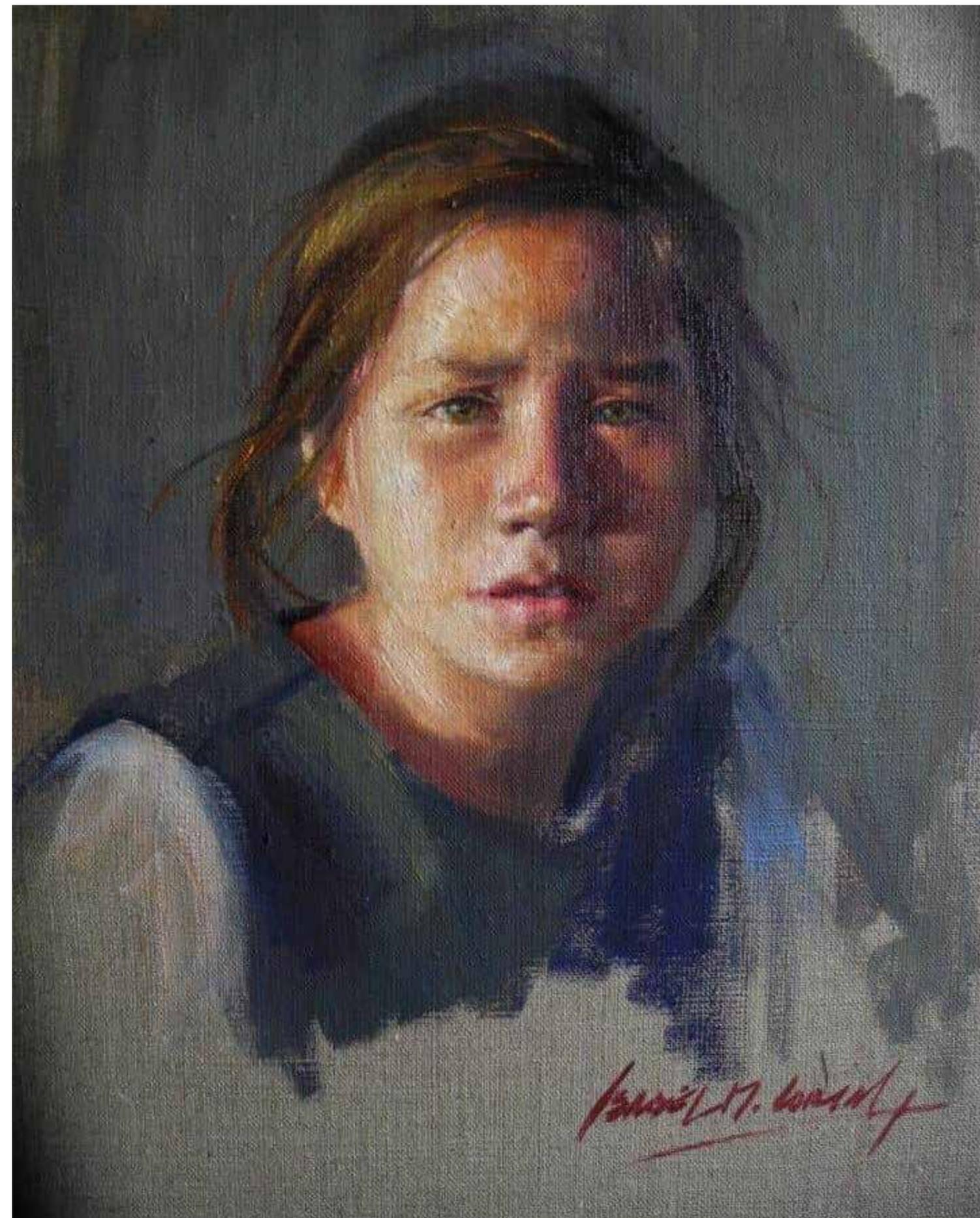
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Darío Irusta. Web content: Darío Irusta. Social Networks and YouTube: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @ophelia.revista

Isabel Lorca

Nacida en Berkeley, California, su gusto por el arte se vio influido por la tradición de pintores heredada de su familia paterna. Naturalmente su estilo encontró el camino del realismo el cual ha evolucionado a través de los años de lo clásico a “algo más que no sabría definir”. En esta entrevista nos cuenta sobre sus retratos, su visión del arte contemporáneo y sus planes para el 2022.

Born in Berkeley, California, her interest in art began due to the tradition of painters from the paternal side of her family. Naturally, her style found the path of realism, a style she has been working with over the years and has turned into “something else she cannot define”. In this interview she tells us about her portraits, her ideas about contemporary art and her plans for 2022.

Joven (óleo sobre tela, 55 x 60 cm.)

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

Bailarina (óleo sobre tela, 70 x 130 cm.)

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

Cuando era niña, en el colegio me gustaba hacer caricaturas de mis compañeras y profesores, si me pillaban haciéndolos en clases me los quitaban y luego se quedaban con ellos, eso me hizo dar cuenta que a pesar de que estaba mal utilizando mi tiempo, lo que hacía les gustaba a los profesores.

Por otro lado, vengo de una familia de artistas por el lado de mi papá que indudablemente influyó en mi gusto por el arte. Mi padre siendo arquitecto era muy dado a dibujar figuras humanas.

Sus retratos tienen mucho de psicología en su elaboración y planteamiento ¿es lo más difícil de representar?

No se si es lo más difícil, pero si lo más emocionante. Siempre he hecho retratos, siempre me fascinó la figura humana. Trato de interpretar a las personas que retrato, su mirada, siento que me conecto con el alma de la persona retratada y trato de darle vida a través de su mirada. Me voy enfocando cada vez más en captar la esencia, por eso puedes ver que voy dejando de lado los entornos que rodean a cada retrato.

¿Por qué eligió el realismo para expresarse?

En un principio el realismo se dio de forma natural ya que fue la forma más lógica de obtener un modelo para lograr el oficio que se requiere en la pintura, sin embargo, también naturalmente y sin quererlo, ahora me veo derivando hacia nuevas expresiones que sin dejar el modelo tomado de la realidad van dando paso a

una respuesta más profunda y personal.

¿Es difícil para los pintores figurativos diferenciarse entre sí sin caer en la repetición?

Creo que eso puede pasar cuando lo que se entrega no es más que la copia de lo que se ve, sin embargo mi trabajo una vez más de forma inconsciente es de alguna forma la expresión de lo que veo y me hace sentir el modelo que está frente a mí. Yo siento que hay un componente emocional más que racional en mi pintura y eso hace que aunque pinte dos cuadros del mismo modelo, el resultado dependerá de mi estado emocional. Es decir, los trabajos que hago ahora son más el reflejo de lo que te digo y difícilmente podrían verse repetidos.

Su trabajo oscila entre lo clásico y lo moderno ¿qué piensa usted sobre el arte contemporáneo?

Mi trabajo está en constante cambio y evolución, me he dado cuenta que a través de los años he pasado de lo clásico a algo más que no sabría definir. Mi pintura no es algo pensado, no es que yo busque un significado o lecturas de algo más complejo. Mi pintura nace desde mi visión de lo que está delante.

Hablar de arte contemporáneo es algo que dependería de quién lo hace, creo que está ligado profundamente a la experiencia del creador. Creo que debe haber un manejo previo y conocimientos de la pintura clásica para poder llegar a expresarse de formas más libres, de ahí que pocos artistas modernos son para mí realmente

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

What made you start painting and drawing?

When I was a child, I liked making cartoons of my classmates and teachers. Every time they caught me doing them they'd take them away, but I also noticed that they often kept them, which made me realize that even when I was using my time badly, my teachers liked the drawings. On the other hand, I come from a family of artists on my dad's side and that has undoubtedly influenced my taste for arts. My father, being an architect, liked to draw human figures.

Your portraits seem to have a lot of psychology in their composition and approach. Is it the most difficult aspect to represent?

I don't know if it's the most difficult part, but it's the most exciting one. I have always done portraits, I am fascinated by the human figure. I try to interpret the people I portray, their gaze, I feel like I connect with the soul of the person I am painting and I try to bring that to life through their gaze. I am focusing more and more on capturing the essence, so you can see that I am leaving aside the environments that surround each portrait.

Why did you choose realism to express yourself?

At first, my interest in realism came naturally since it was the most logical way to achieve the skill that is required in painting, but naturally as well and unintentionally, now I see myself drifting

towards new expressions to achieve a more profound and personal response without quitting the model taken from reality.

Is it difficult for figurative painters to differentiate each other without falling into repetition?

I think this can happen when what is being represented is nothing more than the copy of what it is seen, but my work is the unconscious expression of what I see and what the model in front of me makes me feel. When it comes to my painting, there is an emotional component more than a rational one, which means that even if I paint two pictures of the same model, the result will always be up to my emotional state. In other words, the works that I do now are more a reflection of this, so they could hardly be repeated.

Your work ranges from classic to modern.

What do you think about contemporary art?

My work is always changing and evolving, I have realized that over the years I've gone from a more classic style to something else I cannot define. My painting is not something that I have to 'think', I am not looking for a meaning or some complex reading. My painting is born from the vision of what is ahead of me. On the other hand, when it comes to contemporary art, it depends on who does it, since it's deeply linked to the experience of the creator. I think that there must always be a prior knowledge

Dedales de oro (óleo sobre tela, 80 x 110 cm.)

Isabel Lorca

Niña de Dalcahue (óleo sobre tela, 45 x 35 cm.)

sinceros con lo que hacen, vale decir, su arte y la lectura que hay que hacer de él se encuentran desamparados y para mí no dicen nada. A diferencia de otros pocos en los que se ve que han pasado por un proceso de experiencia, aprendizaje y desarrollo.

¿Qué planes tiene para este año?

Hace tiempo que no hago una exhibición de mis trabajos, por lo que estoy pensando en hacer algunas exposiciones, en lo cual ya estoy trabajando, no tengo nada definido aún, pero la fecha y el lugar están por definirse.

Viajar o conocer nuevos lugares es también una forma de buscar nuevos motivos para mi pintura.

of classical painting in order to be able to express ourselves in freer ways. That's the reason I believe few modern artists are really sincere with what they do, because their art and the reading of it is pretty helpless and isn't actually saying anything at all, unlike a few others who have actually gone through the process of experience, learning and development.

What plans do you have for next year?

I have not done an exhibition of my work for a long time, so I want to do some. I am currently working on it, but the date and place are yet to be defined. I also want to travel since seeing new places is also a way of looking for new motifs for my painting.

Descanso (óleo sobre tela, 60 x 110 cm)

@isabel.lorca

Si bien Isabel Lorca reconoce influencias en su interés por las pinturas al óleo de maestros impresionistas como Sargent, Monet o Renoir, su reconocimiento fundamental es al pintor y retratista Sergio Montero Van R. en cuyo taller se formó durante varios años y en el cual participó también como ayudante.

Nace en Berkeley, California . Estudió en la Facultad de Arte de la Universidad Católica de Chile, Santiago. Realizó cursos de pintura en el Instituto Cultural de Providencia y Talleres Libres de Pintura y Dibujo en el Instituto de Arte Contemporáneo. Participó en la exposición colectiva "Sinergia" en la Embajada de Chile en Roma, Italia en 2019. En 2013 organiza la exposición individual "Desde mi Mirada" en el Espacio de Arte del Centro Cívico, Vitacura. Desde 1987 a la fecha imparte clases de pintura al óleo en su taller.

She was born in Berkeley, California. She studied at the Faculty of Art of the Católica University of Chile, Santiago. She took painting courses at the Cultural Institute of Providencia and Free Painting and Drawing Workshops at the Institute of Contemporary Art. She participated in the group exhibition "Sinergia" at the Chilean Embassy in Rome, Italy in 2019. In 2013 she organized the solo exhibition "Desde mi Mirada" at the Centro Cívico Art Space, Vitacura. From 1987 to date she has taught oil painting classes in her workshop.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Darío Irusta. Web content: Darío Irusta. Social networks: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Miguel Rodríguez Nuñez

Dueño de una técnica impecable, la obra de Miguel Rodríguez Nuñez se encuentra atravesada por el misterio y el inconsciente e invita a cada espectador a sacar sus propias conclusiones. En esta entrevista, el artista no solo nos habla de sus inspiraciones, sino también de su experiencia como director de la galería Phtalo Azul, que abrió puertas este año.

Owner of an impeccable technique, the work of Miguel Rodríguez Nuñez is driven by mystery and the unconscious, so each viewer is allowed to draw their own conclusions from it. In this interview, the artist not only talks about his influences but also about his experience as the director of the Phtalo azul Art Gallery, which opened doors this year.

Anael (Óleo sobre lienzo)

“La pintura es un ejercicio de meditación”

¿Qué puede contarnos del ambiente artístico y cultural de Sevilla? ¿Hay lugar para la pintura figurativa?

El ambiente artístico siempre es bastante bueno en Sevilla. Las galerías son de índole diversa y puedes encontrar desde las más tradicionales hasta las más modernas. Y la respuesta es sí: hay lugar para la pintura figurativa en la galería Phtalo Azul, de la cual soy director artístico. Inauguramos con una exposición realista (Esencias de lo Real) con bastante éxito de público.

¿Cómo ha sido la experiencia de dirigir Phtalo azul?

Todo comenzó por una idea de Encarnación Vazquez (“Ita” para los amigos), que me lo planteó y acepté el reto. Mi experiencia de más de treinta y cinco años como pintor me ha dado mucho contacto con pintores, en especial del realismo (aunque la galería y yo estamos abiertos a otras ideas y tendencias que sean de calidad). Este año empezamos con una exposición de realismo de altísimo nivel con artistas como Eduardo Naranjo, Antonio López, Javier Arizabalo, Jaime Valero y un largo etc. Recibió un gran número de visitas desde muchos puntos de España, así que volveremos a repetirla el próximo año. Por otro lado, también tenemos pensado asistir a varias ferias, entre ellas Stampa (Madrid), Singapur, Japón

Soñando palabras (Óleo sobre lienzo)

y Rumania. Actualmente la galería alquila su espacio tanto para exposiciones colectivas e individuales. Esta temporada por suerte ya está completa.

¿Han sido años desafiantes para las galerías!

La verdad es que, debido a los tiempos que corren, hemos tenido mucho valor y entusiasmo a la hora de abrir esta galería, en particular Ita, a quien deseo agradecer públicamente, pero el arte siempre debe estar presente en el corazón de los seres humanos, pues somos seres creadores. Y ser pintor me acerca más a los artistas porque entiendo sus necesidades.

Con respecto a su obra, ¿qué es lo que más le seduce del “mundo onírico”? ¿Le permite desligarse de la realidad?

Me seduce el misterio. El preguntarme qué será eso, qué habrá del otro lado, y por supuesto el inconsciente consciente dentro de los sueños. ¿Y la “realidad”...? ¿Cuál es la realidad? Cada uno de nosotros vive su propia realidad, pues esta tiene diversos puntos de vista y varía según la situación en la que uno se encuentre. No obstante, siempre nos evadimos, o quizá entramos a la realidad cada noche al dormir.

“Painting is an exercise in meditation for me”

What can you tell us about the artistic and cultural environment of Seville? Is there room for figurative painting?

The artistic scene is always quite good in Seville. The galleries are diverse, some of them extremely traditional while others, extremely modern, so the answer is yes: there is a place for figurative painting in the Phtalo azul art gallery, of which I am the artistic director. We inaugurated our gallery with a realistic exhibition (“Esencias de lo Real”) with considerable success.

How did you become the director of Phtalo azul?

It all started with an idea from Encarnación Vazquez (“Ita” for friends). She proposed the idea to me and I accepted the challenge. Due to the fact I’ve been a painter for more than 35 years, I have had a lot of contact with painters, especially realist painters (but both the gallery and I are open to other ideas and trends if they are of quality). We opened doors this year with a realistic exhibition of the highest level with artists such as Eduardo Naranjo, Antonio López, Javier Arizabalo, Jaime Valero and a long etc. It received a large number of visits from many parts of Spain, so we will repeat it next year. On the other hand, we also plan to go to various fairs, including Stampa (Madrid), Singapore, Japan and Romania. Currently the gallery rents its space for both group and individual exhibitions. Fortunately, this season is already complete.

These last years have been challenging for galleries!

The truth is that, due to our current times, we have had a lot of courage and enthusiasm when it comes to opening this gallery, in particular Ita, whom I want to publicly thank, but art must always be present in the hearts of human beings, since we are creative beings. And being a painter brings me closer to artists because I understand their needs.

Regarding your work, what seduces you the most about the “dream world”? Does it allow you to escape from reality?

Mystery seduces me. Asking myself what it is, what it will be,

what exists on the other side, and of course the conscious unconscious within dreams. And to escape reality ...? What is the reality? Every single one of us lives their own reality, since it has different points of view and varies according to the situation in which we find ourselves. However, we are always escaping, or perhaps we enter reality each night when we sleep.

Tell us about your favourite techniques. In addition to oil, you also use pastel and watercolour. Right?

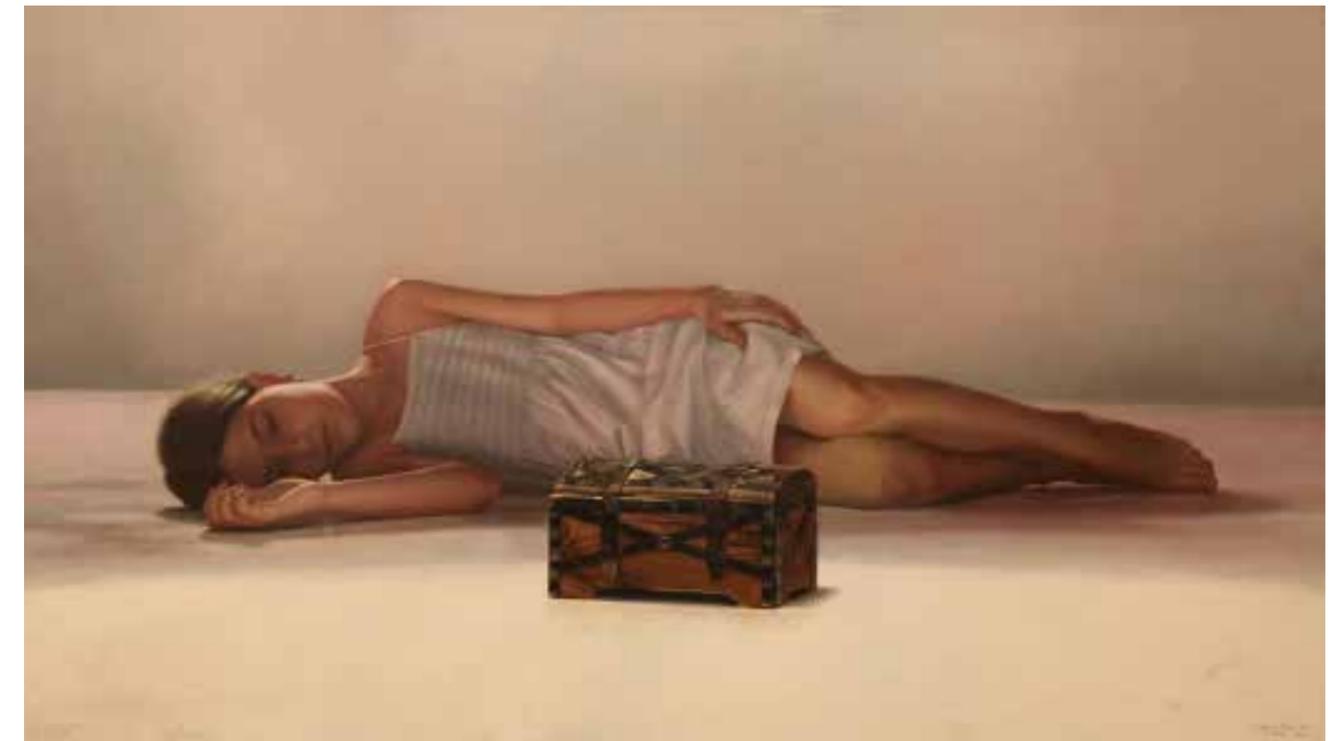
Yes, although drawing is what I enjoy the most. I love to bring out the contrasts and see how little by little the grays begin to shape the work. That’s when I put myself to the test and try to discover what I am capable of, because to me it is about being patient, being calm. It is a meditation exercise in itself.

What do you know about the art scene in Latin America?

Any painter from our continent that catches your attention? What I know about Latin American artists is through the magazine, because all of you do a commendable job. And I must mention Botero, but if we talk about current artists, Alejandro Rosemberg.

What do you think of 2021? What are your plans from now on?

It’s been a good one. The most important thing was to become the director of the Phtalo Azul Art Gallery in my city, Sevilla, which has allowed me to meet the artists’ needs and worries. Joining the dark side can have its benefits. And the plans...? Well, I want to make the gallery as known as possible in the art scene of Spain and make it renown through international art exhibitions and fairs. As a painter, I want to paint some works I’ve been thinking of in the last few months. Luckily, Ita -the owner of the gallery and a work partner- and my friend Juana are always pushing me to keep working so I can make these paintings come to life through the canvas.

Miguel Rodríguez Nuñez

Susurro (Óleo sobre lienzo)

Háblenos de sus técnicas predilectas. Además de óleo también usa pastel y acuarela. ¿O no?

Sí, aunque lo que más disfruto es dibujar. Me encanta ir sacando los contrastes y ver cómo poco a poco los grises van conformando la obra. Ahí es cuando me pongo a prueba e intento descubrir de lo que soy capaz, pues se trata de ser paciente, de tener calma. Es un ejercicio de meditación en sí.

¿Qué conoce del ámbito pictórico de Latinoamérica? ¿Algún pintor que siga de nuestro continente y le llame la atención?

Lo que conozco es a través de vuestra publicación, pues hacéis un trabajo realmente loable. Y quiero destacar a Botero, pero si hablamos de artistas actuales, a Alejandro Rosemberg.

¿Qué balance hace del año 2021? ¿Planes a futuro?

Un buen año. El más importante ha sido ser director de la galería Phtalo Azul, en mi ciudad, Sevilla que me ha permitido conocer las necesidades de los artistas, a veces pasarse al lado oscuro de la fuerza tiene sus beneficios. ¿Los planes?... pues, entre ellos hacer que la galería tome mucha relevancia en el mundo actual español y trascienda con varias exposiciones internacionales y ferias. Como pintor, pintar unas obras que tengo en mente desde hace varios meses y que a Ita, la dueña de la galería y socia mía, junto a mi amiga Juana, están ahí empujando para que las haga realidad y las plasme en lienzo.

@miguelrodriguezpintor

“Me encanta ir sacando los contrastes y ver cómo poco a poco los grises van conformando la obra”, destaca el español Miguel Rodríguez. Para él pintar significa comunicar lo espiritual y trascendente. Es sus palabras se manifiesta la inquietud filosófica que envuelve su obra, la búsqueda inquietante por la belleza.

Nació en Sevilla, España el 31 de enero de 1979. Estudió artes aplicadas en la rama de publicidad. Su primera exposición individual fue en el mítico Hotel Colón donde trabajaba su padre, Antonio. Desde entonces ha expuesto en Nueva York, Holanda, Edimburgo, París, entre otras ciudades. Es director artístico de Phtalo azul. Expone, desde el 17 de diciembre, en Ceuta, Museo de las Murallas Reales, junto a renombrados artistas hiperrealistas.

He was born in Seville, Spain on January 31, 1979. He studied applied arts in the advertising business. His first individual exhibition was at the mythical Hotel Colon where his father, Antonio used to work. Since then he has exhibited in New York, Holland, Edinburgh, Paris, among other cities. He is the artistic director of Phtalo azul. Since December 17 he's been showcasing his work with renowned hyper-realistic artists in Ceuta, Museum of the Royal Walls.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

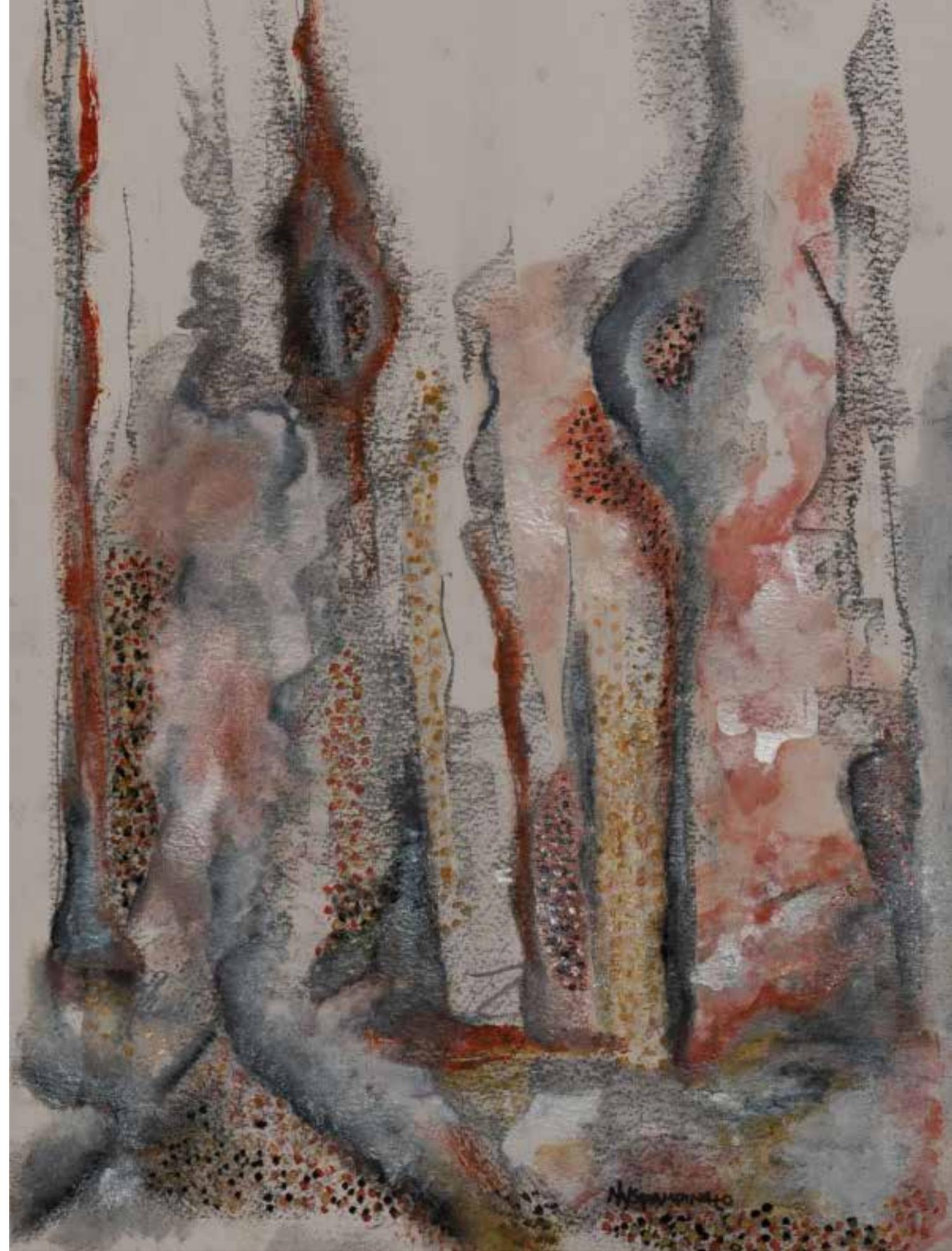
Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Web content: Darío Irusta. Social networks: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Nancy Spampinato

Nacida en Mendoza, Argentina, la artista actualmente trabaja desde Chacras de Coria. Su obra destaca por la presencia –casi microscópica– de la naturaleza, por la búsqueda de “llegar a donde nosotros no llegamos”. De formación autodidacta, resalta su experiencia con tres profesores específicos que la orientaron al momento de formar un mensaje propio, uno que coquetea mucho con la dualidad entre lo figurativo y lo abstracto.

Born in Mendoza, the artist currently works from Chacras de Coria. Her work stands out for the presence - almost microscopic - of nature, for the search to “go where we have not reached”. Self-taught, she highlights her experience with three specific teachers who helped her develop her own message, one that flirts a lot with the duality between the figurative and the abstract.

Fragmento - Lamina V (técnica mixta - 0,36x0,51 - 2020)

“Busco darle a la obra una mirada que pueda ver y vivir el mundo natural”

“I want to create a work that can see and experience the natural world”

Fragmento - Sin Título (Esmalte sintético, collage, grafito -1,80 x 0,70 cm - 2021)

Sus maestros fueron Martín Villalonga, Daniel Bernal y Lucas Marín. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de cada uno?

Tuve la suerte de aprender con grandes maestros, y con cada uno de ellos desarrollé una etapa diferente de mi evolución como artista. Mi camino inició con Martín Villalonga, quien me ayudó a vencer el miedo a un bastidor en blanco. Aprendí sobre composición y casi de manera orgánica, a manejar el color. Por otro lado, con Daniel Bernal nos centramos en la importancia de la técnica, de ser consciente de lo que expresaba en mis trabajos. Aprendí a eliminar el cliché, a trabajar con más libertad, sin seguir una tendencia, que muchas veces es la forma de pintar o trabajar del maestro, a la que imitamos inconscientemente. Actualmente -y a raíz de la pandemia- conocí a Lucas Marín en una muestra en Mendoza. Primero se limitaba a observar mis obras, y lo que empezó como pequeñas sugerencias se convirtió en clases virtuales personalizadas. El mayor logro fue encontrar una identidad propia, conseguir que, si alguien estaba frente a una de mis obras, pudiese reconocer que se trata de una obra de Nancy Spampinato. También me ayudó mucho escribir para ir conociéndome a través de palabras, prestar atención a lo que me gusta, a lo que me emociona, a lo que despierta mi inspiración. Así fuimos llegando poco

a poco a ese concepto.

En su obra hay un juego interesante entre lo abstracto y lo figurativo. ¿Cómo ha sido el desarrollo de estos conceptos? ¿Ha trabajado otros?

Desde mis inicios tuve cierto interés por la filosofía y la cultura oriental. Creo que se debe a una búsqueda interna, una que se manifiesta en mi obra en todo momento. Y quiero que esté presente esa dualidad. Y con respecto a mis obras anteriores, prevalecían conceptos más ligados a una pintura zen, oriental, en donde prevalecía el vacío, la reticencia (el mensaje no se da, se sugiere), la aparición de formas pequeñas, como si nos llevaran a querer ingresar al mundo interior de dicha obra.

“Cada elemento del paisaje entra en el plano físico desde un lugar íntimo, microscópico”. ¿Qué quiere decir?

Como se puede observar, en mi obra hay una gran atmósfera, es como un fragmento que continúa. Se trata de desarmar el paisaje con el objetivo de meternos en su interior, de ver lo que sucede en los lugares más íntimos de la planta, de la raíz, de la hoja debajo de la otra hoja. Es darle a la obra una mirada que pueda ver y vivir el mundo natural, allí donde nosotros no llegamos.

Your teachers were Martín Villalonga, Daniel Bernal and Lucas Marín. What is the most important thing that you've learned from each one?

I was lucky to learn from great teachers, and with each one of them I was able to develop a different stage of my evolution as an artist. My path began with Martín Villalonga, who helped me overcome the fear of a blank canvas. I learned about composition and almost organically, to handle colour. On the other hand, with Daniel Bernal we focused on the importance of technique, of being aware of what I want to express with my work and how to. I learned to eliminate the cliché, to work more freely, without following a trend, which is often the master's way of painting or working, which we unconsciously imitate. Currently -and as a result of the pandemic- I met Lucas Marín at an exhibition in Mendoza. At first he would only observe and comment on my works, but what started as small suggestions turned into personalized virtual classes. The greatest achievement was finding my own identity, to the point that if someone is in front of one of my works they can recognize that it was done by Nancy Spampinato. Writing helped me a lot to get to know myself through words, paying attention to what I like, what excites me, what awakens my inspiration, so we gradually arrived at that concept.

In your work there is an interesting game between the abstract and the figurative. How has the development of these concepts been? Have you worked on other concepts?

From the beginning I had a certain interest in oriental philosophy and culture. I think it is due to an internal search, one that manifests itself in my work at all times. And I want that duality to be present. And regarding my previous works, there were concepts more linked to a Zen, oriental painting, where emptiness and reluctance prevailed (the message is not said, only suggested), the appearance of small forms, as if they were trying to make us enter the inner world of said work.

“Each element of the landscape enters the physical plane from an intimate, microscopic place.” What does it mean?

As you can see, in my work there is a great atmosphere, like a fragment that continues. It is about dismantling the landscape in order to get inside it, to see what happens in the most intimate places of the plant, of the root, of the leaf under the other leaf. It is to give the work a look that can see and experience the natural world, where we do not reach.

This duality between abstraction and figuration reminds

Esta dualidad entre abstracción y figuración me recuerda la última etapa de Claude Monet...

Efectivamente, se puede encontrar una referencia en mi obra. La composición es la misma frecuencia y el hecho de que sigue un mismo modo de trabajar de punta a punta. También existen detalles que aparecen al observar con profundidad la obra, donde se observan capas superpuestas que brindan complejidad. Encontramos partes con más contraste y detalle o que insinúan de otras formas, movimiento por las diferentes direcciones que presentan las ramas o texturas enlazadas.

¿Qué balance hace de 2021?

Este año fue importante porque trabajé -de forma exclusiva y excluida del mundo- en mi laboratorio. Nací y me reconocí como artista. Me siento satisfecha, contenta y agradecida con mi trabajo, lo que no significa que no haya que seguir evolucionando, estudiando y experimentando.

¿Qué planes tiene para el próximo año?

Planeo trabajar en mi próxima muestra, en la cual expondré mi trabajo del 2021. También quisiera estudiar sobre gestión cultural y mercado del arte. Más que nada, seguir trabajando. En mis obras recientes ya empezaron a surgir nuevas características, de a poco comienzo a amigarme con ellas. Y darle más énfasis a esta dualidad entre lo figurativo y lo abstracto.

Fragmento - Lamina III (tecnica mixta - 0,36x0,52 - 2020)

Fragmento - Tríptico I (Técnicas mixtas - 200x100 cm - 2021)

me of the last stage of Claude Monet's work ...

Indeed, a reference can be found in my work. The composition is the same frequency and the fact that it follows the same way of working from end to end. There are also details that appear when observing the work in depth, where overlapping layers are observed that provide complexity. We find parts with more contrast and detail or that hint in other ways, movement through the different directions presented by the branches or linked textures.

What are your overall thoughts regarding this year?

This year was important because I worked - exclusively and excluded from the world - in my laboratory. I was born and recognized as an artist. I feel satisfied, happy and grateful with my work, which does not mean that I do not have to continue evolving, studying and experimenting.

What plans do you have for next year?

I plan to work on my next exhibition, in which I will showcase my work from 2021. I would also like to study cultural management and more about the art market. Keep working, more than anything. In my recent works, new characteristics have already begun to emerge, so little by little I begin to become friends with them. And to keep working with this duality between the figurative and the abstract.

Nancy Spampinato Torcivia

@nspampinato

Desde la intención del acto creativo, existe un interés en demostrar a través de su expresión una identidad y una postura frente a esta realidad donde lo social, lo político y lo ético se imbrican. En esta entrevista, la argentina nos habla de lo importante que ha sido el 2021 en el que, a través de mucho trabajo, pudo reconocerse a sí misma como una "artista".

Nació el 12 de abril de 1973 en Mendoza, Argentina. Vive en Chacras de Coria. Es Ingeniera Industrial y Artista Visual, de forma autodidacta. Ha estudiado con Martin Villalonga (2014) Daniel Bernal (2018) y actualmente con Lucas Marín (Bs.As). Últimas muestras: (2019) Megaplex - Espacio Le Parc. (2019) Legislatura de Mendoza. (2019) FAM Feria de Arte de Mendoza. Concursos: 2021 (Salón Regional Vendimia) / (2020) Seleccionada Pequeño Formato Scalco / Mendoza (2019) Seleccionada en Concurso de Pintura "Luján es Otoño". / (2018) Seleccionada en la III Bial de arte de Atuel. General Alvear, Mendoza.

Entrevista exclusiva de Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco, María Laura Blaqué. Corrección: Gonzalo Lorente. Edición: Julian Reveco. 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)

She was born on April 12, 1973 in Mendoza, Argentina, but lives in Chacras de Coria. She has studied with Martin Villalonga (2014) Daniel Bernal (2018) and currently with Lucas Marín (Bs.As). Latest exhibitions: (2019) Megaplex - Espacio Le Parc. (2019) Legislature of Mendoza. (2019) FAM Mendoza Art Fair. Contests: 2021 (Harvest Regional Hall) / (2020) Selected Small Format Scalco / Mendoza (2019) Selected in the "Luján is Autumn" Painting Contest. / (2018) Selected at the III Atuel Art Biennial. General Alvear, Mendoza.

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Julian Reveco. Web content: Darío Irusta. Social Networks and YouTube: Julián Reveco. Graphic design layout: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: [@ophelia.revista](https://www.instagram.com/ophelia.revista)

Renato Rosado

Artista multidisciplinario, en Renato Rosado conviven la pintura, la música y la publicidad. De formación autodidacta en cuanto a lo pictórico, crea oscuros personajes de inevitable color tétrico, aunque también, como él mismo considera, hay algo de surrealismo y tintes pop propios de la generación del '90. Si bien pueden hallarse elementos de estos estilos, a la hora de definir su pintura entiende que “el expresionismo es lo que más me ha alimentado desde que comencé a crear personajes”.

A multidisciplinary artist, within Renato Rosado there's painting, music and advertising. Self-taught when it comes to the pictorial, he creates dark characters with an inevitable gloomy colour, although, as he himself comments, there's also some surrealism and pop overtones that are typical of the '90s generation. However, even when elements of these styles can be found, if he has to define his painting, he claims that “expressionism is what has fed me the most since I began to create characters.”

Fragmento - Mundo enfermo (Óleo - 150x100cm - 2015)

“Abordar la figura humana es una decisión que tomé casi sin darme cuenta”

“I pay a lot of attention to the streak, I want the materiality and the image to be able to coexist in a balanced way”

Memorias Salvajes (Óleo - 120x120cm - 2018)

¿Qué puede contarnos del ambiente artístico de Lima?

Para iniciar, muchas gracias por la entrevista. Lima posee un gran estímulo creativo, pero al mismo tiempo puede ser muy castrante. Puedes encontrar todos los estilos confluyendo, desde lo underground hasta lo mainstream. Está evolucionando.

Hay algunas obras se ven mejor en la penumbra de la noche y creo que es su caso, ¿se lo han dicho? ¿Usted qué cree?

Sí, lo he percibido en algunos casos. Suelo pintar de noche también, eso influye. Al final, pienso que los límites los pone el espectador de alguna forma.

Su trabajo me recuerda al de Margaret Keane por los ojos grandes que generan una sensación parecida a la ternura, en cambio los suyos tienen una mirada más ligada al expresionismo.

Respeto el trabajo de Margaret Keane. Sin embargo, me siento más cerca de creadores como Oskar Kokoschka, Francis Bacon, Otto Dix, Goya, José Tola. El expresionismo es lo que más me ha alimentado desde que comencé a crear personajes.

Por otro lado, se me hace imposible no recordar a Nosferatu (1979) ...

Toda esa estética oscura, tenebrosa, me atrae demasiado. Es un gran referente, pero El Hombre Elefante, película que vi cuando tenía 7 u 8 años me marcó de manera rotunda. Esa imagen de la deformidad me sigue persiguiendo hoy en día.

Su propuesta sería como un “expresionismo figurativo terrorífico”. ¿Cómo la llamaría usted?

Uno siempre trata de ser lo más auténtico posible. Creo que esa es la base de todo concepto creativo. Abordar la figura humana es una decisión que tomé casi sin darme cuenta, fue lo primero que apareció cuando me enfrenté a la tela tratando de ser lo más honesto posible. Hay algunos tintes pop en lo que hago, crecí en la generación de los 90s, MTV, el rock subterráneo. Incluso veo algo de surrealismo también.

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

Siempre he sentido que el error juega un papel muy importante en mi proceso. Empiezo con una idea en la cabeza y al transportarla a la tela todo puede ir mutando, me equivoco muchas veces, ahí creo entra a jugar la intuición. Dejar que los elementos se sientan cómodos en el espacio. Al final, lo racional va alimentando la propuesta.

What can you tell us of Lima’s art scene?

First off, thank you for the interview. Lima is a huge creative force, but it can also be very castrating. You can find plenty of styles coexisting together, from the underground art scene to the mainstream one. It’s always evolving.

There’s some art that looks better when it’s getting darker, and I believe that’s your case. Do you think so? Has someone told you that?

Yeah, I have noticed that in some cases. I paint at night-time, which must have something to do with that. However, I think that’s up to the viewer.

Your work reminds me of Margaret Keane’s work because of these large eyes that somehow create a sensation of some sort of tenderness. However, the eyes in your work seem to be more linked to expressionism.

I respect Margaret Keane’s work. However, I feel closer to creators like Oskar Kokoschka, Francis Bacon, Otto Dix, Goya, José Tola. Expressionism is what has fed me the most since I started creating characters.

On the other hand, it’s impossible for me not to remember Nosferatu the Vampire...

I feel very attracted to that dark, tenebrous aesthetic. And while that movie is a great referent, The Elephant Man, a movie I saw when I was 7 or 8, has impacted me deeply. That image of deformity still haunts me to this day.

Your proposal could be understood as some sort of “tenebrous figurative expressionism.” How would you call it?

One must always try to be as authentic as possible. I think that’s the basis behind every creative process. To represent the human figure is a decision I took without realizing, it was the first thing that appeared on the canvas while trying to be as honest as possible. There’s some pop undertones in what I do as well, since I grew up in the 90’s generation with MTV and underground rock. I even notice some surrealism too.

How rational or how intuitive is your painting?

I have always believed that error plays a very important role in my process. I start with an idea in my head and while I try to capture it in the canvas, it starts to shift, I get it wrong a lot of times, and that’s when intuition begins. I try to let the elements get comfortable in the space. Finally, the rational is what feeds the proposal.

Fragmento - El Ministerio de la Abundancia (Óleo - 150x150cm - 2021)

Pintor, músico y publicista. ¿De qué forman conviven estas actividades en una persona?

La música fue el primer medio por el cual pude tener una especie de discurso propio. Es un estímulo necesario. La publicidad fue el medio por el cual encontré la forma de mantener esos dos grandes sueños unidos, me ha dado la mano en momentos complicados. Hoy en día siento que he logrado la estabilidad para que esos tres oficios convivan en armonía.

¿Cuáles serían, para usted, las características de una buena pintura?

La honestidad. La pintura que no necesita mayor discurso, la que te hace sentir al creador. Si bien lo figurativo llama más mi atención, el arte es tan amplio que uno no puede simplemente cerrar los ojos a nuevas visiones.

¿Qué cree que tiene que tener en cuenta un pintor que decide dedicarse de lleno a la figuración?

Valentía, paciencia, buen humor de alguna forma. Tomarse las cosas con mucha calma, para algunos el camino es complicadísimo, para otros se hace más accesible. Lo importante es no traicionarse.

¿Qué balance hace del año 2021?

Siguen siendo tiempos difíciles, combustionados. Rescato la capacidad que uno puede tener para transformar la tragedia en algo creativo.

¿Qué planes tiene para este año?

Los dos últimos años me han dado una lección, a veces es mejor no planear las cosas o esperanzarse. Si bien tengo muchos proyectos en mente, trato de tomarme las cosas con calma. Una mezcla de optimismo y melancolía.

Mueran Humanos
(Óleo - 60x50cm - 2016)

You're a painter, a musician and a publicist. How do all the activities co-exist within the same person?

Music was the first channel by which I was able to develop some sort of speech of my own. It is a necessary encouragement. Advertising was the means by which I found a way to keep those two big dreams together, it has given me a hand during difficult moments. Today I feel that I have achieved enough stability to keep these three offices coexisting in harmony.

What are the characteristics of a good painting?

The honesty. The painting that does not need a discourse, the one that makes you feel its creator. While the figurative draws my attention more, art is so broad that one cannot simply close their eyes to new visions.

What do you think a painter who decides to dedicate fully to figuration has to take into account?

Courage, patience, and a good sense of humour somehow. Take things very calmly, since the road can get very complicated for some, while simultaneously being more accessible for others. What matters the most is not to betray yourself.

What balance do you make of the year 2021?

Times are still tough; I feel burned out. I take the ability one can have to transform tragedy into something creative.

What plans do you have for next year?

If the last two years have taught me a lesson, it's that sometimes it is better not to plan things or to hope for anything. Although I have many projects in mind, I try to take things slowly. A mixture of optimism and melancholy.

Flamingo (Óleo - 150x120cm - 2015)

Renato Rosado

@renato.rosado

Desde Lima Rosado reconoce como grandes influencias de lo pictórico a Oskar Kokoschka, Francis Bacon, Otto Dix, Goya y José Tola. Cada disciplina que lo atraviesa ha contribuido a convertirlo en el artista que es hoy, "la música fue el primer medio por el cual pude tener una especie de discurso propio" y "la publicidad fue el medio por el cual encontré la forma de mantener esos dos grandes sueños unidos".

Nació en Lima, Perú, el 02 de octubre de 1984. Pintor, músico y publicista. Estudió en el Instituto Peruano de Publicidad y luego en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, cursa un año de formación académica y se retira para dedicarse a la pintura de forma autodidacta. Ha realizado tres muestras individuales: *Alrededor de la piel*, *La Resistencia*, *Absolución* y participado en más de treinta colectivas en Perú y el extranjero. Edita en el 2019 "Vacío", primer disco de su banda de rock *Lesión*.

He was born in Lima, Peru, on October 2, 1984. Painter, musician and publicist. He studied at the Instituto Peruano de Publicidad and then at the National Autonomous School of Fine Arts of Peru. He completed a year of academic training and then retired to dedicate himself to painting in a self-taught way. He has made three individual exhibitions: *Alrededor de la Piel*, *La Resistencia* and *Absolución*, and has participated in more than thirty collective exhibitions in Peru and abroad. He also released, in 2019, "Vacío", the first album of his rock band *Lesión*.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Darío Irusta. Web content: Darío Irusta. Social Networks and YouTube: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the whole issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Rodrigo Martínez Cisternas

Rodrigo Martínez nació en La Serena y desde 2010 se encuentra radicado en la Región de Antofagasta. Su proceso creativo con la acuarela comenzó al inicio de la pandemia, en 2020, aunque siempre existió en él la pasión por pintar y la facilidad para el dibujo. Sus trabajos retratan los contrastantes paisajes que van desde la costa a las áridas tierras desérticas del norte chileno.

Rodrigo Martínez was born in La Serena but has been living in the Antofagasta Region since 2010. His creative process with watercolour began at the beginning of the pandemic, although he always had a passion for painting and a natural ability for drawing. His works portray the contrasting landscapes that range from the coast to the arid desert lands of Northern Chile.

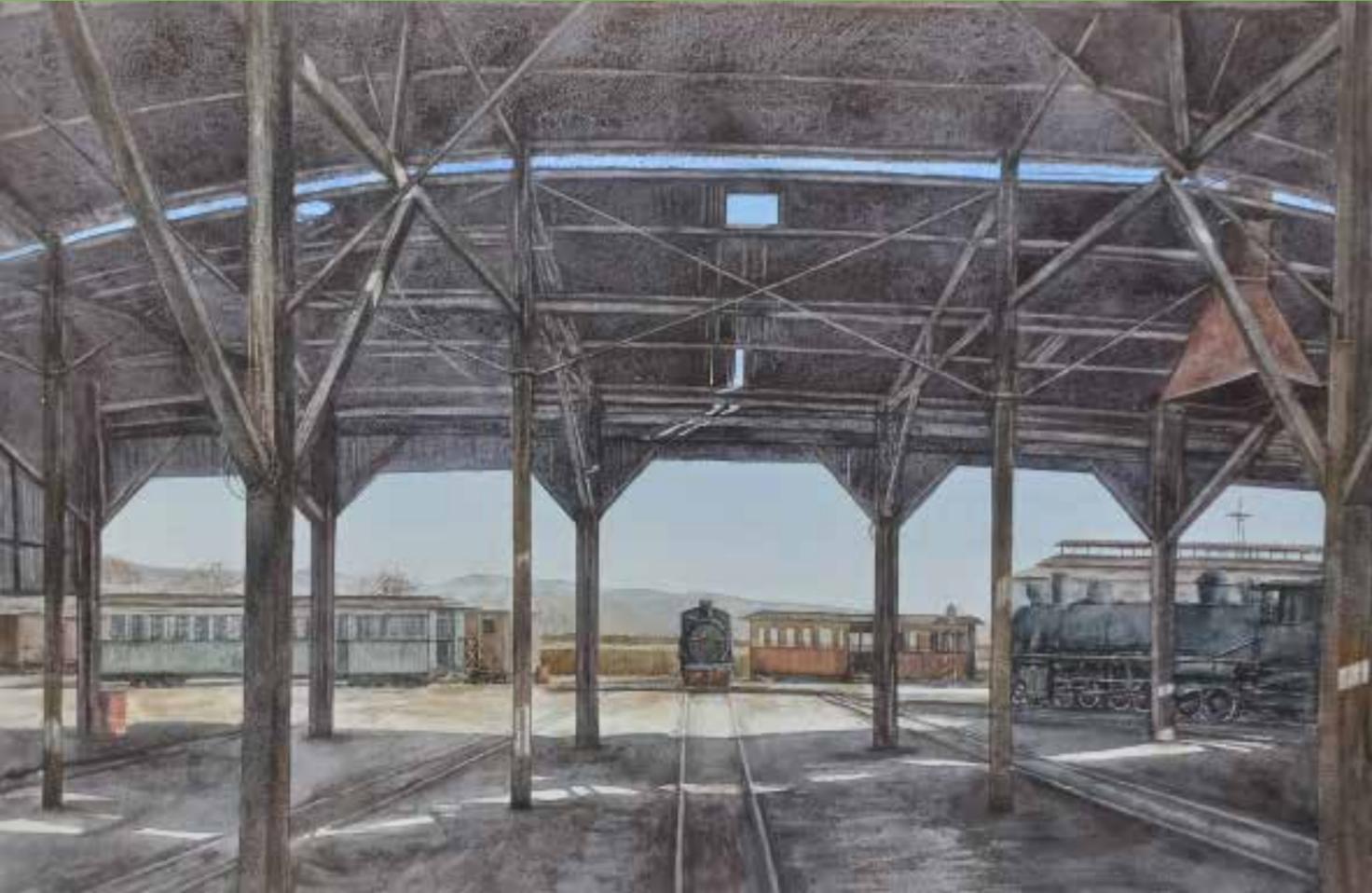

Mercado Antofagasta (Técnica acuarela - 36×26cm - 2020)

Marejadas Antofagasta (Técnica acuarela - 51×36 cm - 2021)

“Estoy en un constante aprendizaje y experimentación con la acuarela”

Estacion Baquedano I (Técnica acuarela - 61x41cm - 2021)

¿Qué puede contarnos del ambiente cultural de Antofagasta?

Si bien en este momento se están abriendo los espacios culturales en la ciudad, son muy pocos donde los artistas puedan exponer sus trabajos. En Antofagasta existe un variado grupo de artistas que se desempeñan en diferentes técnicas. En lo particular creo ser uno de los pocos acuarelistas, si no el único, que en este momento está exponiendo obras en una galería, en este caso en Enjoy Antofagasta.

Podemos suponer al ver su obra que le interesa el tema patrimonial

Más que el tema patrimonial en este momento me interesa rescatar las texturas y luces naturales que me entregan estas estructuras y lugares que evocan el pasado de esta Región.

¿Cuál es la historia de su obra Las Ruinas de Huanchaca y sus detalles técnicos?

Es una edificación que nos habla del pasado industrial de la ciudad, una edificación imponente que justamente se encuentra al frente de mi lugar de trabajo, por lo mismo siempre que salgo de turno es una imagen recurrente. Cuando empecé con el proceso de pintado siempre tuve claro que quería conseguir esas texturas logradas y el ángulo de esta imagen imponente.

El color de toda su obra representa, sin duda, el norte de Chile ¿es así?

Claro, en este momento me encuentro en una ciudad que si bien está al frente del Océano Pacífico, en su lado opuesto, o sea al este de la ciudad, está el desierto más árido del mundo y esos colores, texturas, luces naturales, pueblos salitreros antiguos en pleno desierto me entregan un abanico de opciones al momento de pintar.

Marrones, ocre, tierras... mucho sol, pocos contrastes ¿es intencional?

Sí, es así. En esta etapa estoy aprovechando todo lo que veo a mi alrededor en estos bellos paisajes desérticos.

De formación autodidacta ¿Cómo es que comienza a pintar?

Comencé a pintar en acuarela desde que empezó la pandemia. Siempre tuve la inquietud de pintar, pero en óleo lo hice muy poco, esporádicamente. No conocía la acuarela para nada, cuando la descubrí y empecé a practicar esta técnica me enamoré de ella. Nunca me imaginé ser acuarelista o pintor, solo disfrutaba desde niño dibujar y se me hacía fácil.

“I am constantly learning and experimenting with watercolour”

What can you tell us about the cultural environment of Antofagasta?

Even when there are cultural spaces opening up in the city, there are still very few where artists can actually exhibit their work. In Antofagasta there is a varied group of artists who work with different techniques. In particular, I believe I am one of the few watercolourists -if not the only one- who is currently exhibiting works in a gallery, in this case at Enjoy Antofagasta.

When we see your work one can assume you're interested in national topics.

More than national topics, at the moment I am more interested in representing how the textures and natural lights of these structures and places evoke the past of this Region.

What is the history of your work “Las Ruinas de Huanchaca” (Huanchaca Ruins) and the technical details of it?

It is a building that tells us about the industrial past of the city, an imposing building that is right in front of my workplace, so it's a recurring image since I see it single time I go to work. When I started with the painting process it became clear that my goal would be to achieve these particular textures and showcase it as an imposing image from a specific angle.

The colour of all your work undoubtedly represents the North of Chile, is that correct?

Of course! At this moment I am in a city that, although it is located in front of the Pacific Ocean, towards its opposite side (the East of the city) you can find the driest place in the world and these colours, textures, natural lights, these old mining communities in the middle of the desert give me a wide range of options when it comes to painting.

Brown, ochre, earth ... a lot of sun, few contrasts, is it intentional?

Yes, that's how it is. At this stage I am taking advantage of everything I see around me in these beautiful desert landscapes.

You're self-taught. How did you start painting?

I started painting watercolours when the pandemic began. I always had the desire to paint, so I would paint in oil but only sporadically. I did not know watercolour at all, so when I discovered it and began to work with this technique, I fell in love with it. I never imagined myself as a watercolourist or a painter, I only enjoyed drawing because I was good at it when I was a child.

Jardin Botanico viña del mar (Técnica acuarela - 41x31cm - 2021)

¿Sintió en algún momento el rechazo o la frustración? Por el contrario, ¿qué lo haría sentirse un acuarelista exitoso?

Rechazo no y frustración tampoco. Solo disfruto lo que hago, siento que encontré mi pasión, estoy en un constante aprendizaje y experimentación con la acuarela. Aunque, en este momento me escapo de los acuarelistas tradicionales que con sus manchas sugieren más en esta técnica. En este momento me llama más la atención las texturas que puedo conseguir y las luces naturales y sombras. Si bien en este poco tiempo he conseguido importantes reconocimientos, siento que aún estoy descubriendo cosas en la acuarela. Es una técnica difícil, a diferencia de otras, en la acuarela tienes que manejar muchos factores, el papel, tiempo secado, pigmentos, temperatura, etc.

Más que exitoso me siento bien con el reconocimiento de acuarelistas con mucha experiencia y con años de oficio. Hay comentarios positivos tanto de acuarelistas nacionales como extranjeros.

¿Qué aspectos marcan la diferencia de una buena pintura?

Creo que si la pintura provoca emociones tanto al creador como al espectador es una buena pintura más allá de la técnica.

¿Qué balance hace del 2021?

Un balance extraordinario, con muchas cosas positivas. Seleccionado en varios concursos nacionales e internacionales, con obras en Europa y Chile, en contacto permanente con destacados acuarelistas nacionales. En la actualidad con doce obras en exposición, con una obra en exposición en Limache.

¿Qué planes tiene para este año?

Mi prioridad es estudiar Arte y seguir pintando dando clases de acuarela y dibujo. Seguir investigando esta técnica que es de nunca acabar.

Do you ever feel rejection or frustration? On the contrary, what would make you feel like a successful watercolourist?

I haven't felt rejected or frustrated. I just enjoy what I do. I like I have found my passion. I am constantly learning and experimenting with watercolour. However, at this moment I am escaping from the traditional watercolourists who, with their stains, suggest more in this technique. Right now what calls my attention are the textures, the natural lights and the shadows I can get. And even when I have achieved important recognitions, I feel that I am still discovering things in watercolour. It is a difficult technique, unlike others, since in watercolour you have to handle many factors at the same time: the paper, the drying time, the pigments, the temperature, etc. More than successful, I feel good with the recognition from watercolourists with a lot of experience and years of work. I have received positive comments from both national and foreign watercolourists.

What makes the difference in a good painting?

I think that if the painting evokes emotions both in the creator and the viewer, it is a good painting beyond technique.

What do you think of 2021?

An extraordinary year with many positive things. I've been selected in several national and international competitions with works in Europe and Chile, and in constant contact with prominent national watercolourists. I currently have twelve works on display, with one work on display in Limache.

What are your plans for next year?

My priority is to study Art and keep painting while teaching watercolour and drawing, and to keep learning about this never-ending technique.

Rodrigo Martínez Cisternas

@romartinez_watercolor

Además de los paisajes que le ofrece la geografía chilena, Rodrigo Martínez no deja de ser sensible a la historia del lugar, así lo atestigua su obra **Las ruinas de Huanchaca**, un imponente edificio vestigio de una antigua fundición de plata, declarado en 1974 Monumento Histórico Nacional.

Ruinas de huanchaca (Técnica acuarela - 51x36cm - 2021)

Nació el 23 de agosto de 1977 en La Serena, Chile. Está radicado en Antofagasta desde 2010. Es egresado de Asistente de Arquitectura y está cursando Construcción Civil. Con dos obras seleccionadas en Eslovenia y Ucrania. Fue seleccionado en concursos de Acuarela de Viña del Mar y en la Exposición Nacional de la ciudad de Limache. Fue maestro instructor de acuarela en el Evento Organizado por IWS Chile en Jardín Botánico de Viña del Mar (2021). Actualmente con doce obras en exposición en la Galería de Enjoy Antofagasta.

He was born on August 23, 1977 in La Serena, Chile, but has been living in Antofagasta since 2010. He has graduated from Architecture Assistant and is studying Civil Construction. He has two works selected in Slovenia and Ukraine. He was selected in Viña del Mar watercolor competitions and in the National Exhibition of the city of Limache. He was a watercolor master instructor at the Event Organized by IWS Chile at the Viña del Mar Botanical Garden (2021). He currently has twelve works on display at the Enjoy Gallery of Antofagasta.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Darío Irusta. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Darío Irusta. Web content: Darío Irusta. Social Networks and Youtube: Julián Reveco. Design and layout: Alexia Delonc. Download the whole issue in revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Tomás Molina

Joven artista del sur de Chile. Tomás Molina, con gran dominio del dibujo, trabaja en torno a una “narrativa gráfica del cotidiano” y a partir de allí intenta explorar temas sociales desde una visión subjetiva. De sólida formación intelectual, nos habla aquí de sus influencias y de lo que implica ser un artista realista contemporáneo retomando y adaptando muchos de los procesos clásicos que conoce.

Young artist from Southern Chile, Tomás Molina -with a lot of knowledge when it comes to drawing- works around the “graphic narrative of everyday life” and from there, he attempts to explore different social issues from a subjective perspective. With a solid intellectual formation, he talks about his influences and what it means to be a contemporary realist artist, taking up and adapting many of the classical techniques that he knows.

“Me fijo mucho en que el trazo, la materialidad y la imagen puedan coexistir de forma equilibrada”

Sin título (Lápices grafito y carbón sobre papel - 45,5x60cm - 2021)

¿Dibujante o pintor?

Soy ambos, por separado y a veces simultáneamente. Ahora mismo me siento más dispuesto a desarrollar el dibujo, no vislumbro límites aún y eso me impulsa a seguir. En la pintura siento que ya encontré algo con lo que me puedo quedar tranquilo y trabajar desde ahí. A medida que me quede corto de recursos para abordar las problemáticas que vayan surgiendo seguramente tendré que seguir profundizando para estar a la altura de las preguntas que haya que plantear.

¿En base a qué criterios elige la técnica y los materiales?

Para mí el dibujo ha ido cobrando una función analítica donde puedo quedarme a indagar procesos. En cambio, la pintura la ocupo para imágenes que requieren más frontalidad, porque el color y los materiales tienen otro peso y los procesos son más largos. Aparte soy un poco nihilista y no tengo demasiadas certezas, por eso la única forma de enfrentarme a los tiempos de la pintura es con una convicción casi total en la obra que haré.

Algunos de sus trabajos parecen, de forma intencional, ser ejercicios, bocetos...

Algunos lo son y otros los hice así intencionalmente. Me interesa mucho trabajar el concepto de memoria en relación a lo orgánico y utilizar elementos del cotidiano que parecen estar en proceso o formar parte de uno, congelándolos a través de dibujos rápidos o un apunte de texto.

Algunas de sus pinturas me recuerdan a Toulouse Lautrec ¿reconoce influencias?

Junto con Guillermo Lorca, Toulouse Lautrec es el artista que más ha influido en mi trabajo. En el caso de Lorca, la primera vez que vi su trabajo fue en una revista, y desde entonces quedé maravillado con su técnica, pero también con la forma en que vive sus procesos artísticos. Pareciera que no tiene miedo de equivocarse y sabe integrar el “error” técnico de una manera que su pintura no pierde frescura, al menos en sus primeros años. De Toulouse Lautrec me interesaba mucho la soltura que tenían sus trazos y cómo a través de ellos daba la sensación de movimiento. Aprendí mucho de su propuesta gráfica, observando cómo simplificaba los rostros al máximo sin perder la expresión ni el peso del personaje en las composiciones de sus pinturas y afiches.

“I pay a lot of attention to the streak, I want the materiality and the image to be able to coexist in a balanced way”

Drawer or painter?

I am both, separately and sometimes simultaneously. Right now I feel more willing to develop my drawing skills, I do not see limits yet and that prompts me to continue. In painting I feel that I have already found something with which I can stay calm and work from there. As I run out of resources to address the issues that arise, I will surely have to keep digging deeper to meet the questions that need to be asked.

Which criteria do you use to choose the technique and materials?

To me, drawing has been an analytical function that I can use to investigate processes. On the other hand, I use painting for images that require more frontality, because the colour and the materials have a different weight and the processes are longer. Besides, I'm a bit nihilistic and I don't have too many certainties, that's why the only way to face the times of painting is with an almost total conviction in the work that I will do.

Some of your works seem to be –intentionally– exercises, sketches ...

Some of them are, and others are purposefully made to look like that. I am very interested in working on the concept of memory

in relation to the organic and using everyday elements that seem to be in process or form part of one, freezing them through quick drawings or a text note.

Some of your paintings remind me of Toulouse Lautrec. Do you recognize influences?

Right next to Guillermo Lorca, Toulouse Lautrec is the artist who has influenced my work the most. In the case of Lorca, the first time I saw his work was in a magazine, and since then I have been amazed by his technique, but also by the way he lives his artistic processes. It seems that he is not afraid of being wrong and he knows how to integrate technical “error” in a way that his painting does not lose freshness, at least in his early years. About Toulouse Lautrec, I was very interested in the ease that his strokes had and how through said ease, he gave them the sensation of movement. I learned a lot from his graphic proposal, observing how he simplified the faces to the maximum without losing the expression or the weight of the character in the compositions of his paintings and posters.

What are the elements of a good painting, from your point of view?

Sin título (Óleo y lápiz grafito sobre papel - 42X29,7 cm - 2019)

¿Qué elementos debe reunir, desde su punto de vista, una buena pintura?

Debería proponer o insinuar algo distinto a los trabajos anteriores del propio artista, algo que sume, que signifique dar un paso y no quedarse donde mismo. También considero que debe ser transparente y dar cuenta de las verdaderas inquietudes del artista. Y un último punto sería que no tenga adornos, o sea, que los elementos que han sido puestos dentro de la composición deben cumplir un rol, ya sea compositivo o conceptual, dependiendo de a lo que tienda la pintura. La idea es que la pintura esté equilibrada, y si uno retira o suma un elemento aporte y no se resienta la imagen ni la idea.

¿Cuál será el aporte del realismo en el siglo XXI?

Creo que la pintura realista es un recurso artístico más al que tenemos que darle un propósito en base a las necesidades sociales, políticas y culturales de una sociedad, cultura o territorio. Considero que la mayor necesidad que sacia este tipo de pintura es la belleza, por la experiencia que genera verla. Pero no todo está en lo que logra entrar de forma espectacular por nuestros ojos. Algo debería quedarse y ser factor de cambio. En este sentido, siento que como pintor realista contemporáneo tengo una deuda con el espectador, que está acostumbrado a consumir belleza como si de comida se tratase, y no advierte necesidades que uno como artista no ha sido capaz de señalar.

El acto de vestirse (Lápices grafito sobre papel - 29x37,5 cm - 2021)

Momento a solas en el baño (Lápices grafito y carboncillo sobre papel - 52x101 cm - 2021)

What are the elements of a good painting, from your point of view?

It should propose or suggest something different from the artist's own previous works, something that adds, that means taking a step and not staying where he is. I also believe that it must be transparent and account for the true concerns of the artist. And a last point would be that it does not have ornaments, that is, that the elements that have been placed within the composition must fulfil a role, be it compositional or conceptual, depending on what the painting tends to be. The idea is that the painting is balanced, and if one removes or adds an element, contributes and the image or the idea does not suffer.

What will be the contribution of realism in the XXI century?

I believe that realistic painting is an artistic resource that we must use in relation to the social, political and cultural needs of a society, culture or territory. I believe that the greatest need that this type of painting satisfies is beauty, due to the experience that seeing it generates. But not everything lies in what it manages to transmit through a spectacular fashion. Something should stay and that something should be a factor of change. In this sense, I feel that, as a contemporary realist painter, I have a debt to the viewer, who is used to consuming beauty as if it were food, and does not see the needs that one, as an artist, has not been able to point out.

Tomás Israel Molina González

@tomasmolina.art

La idea que va a ser fundamental en todo el desarrollo de la teoría del dibujo desde los inicios del Renacimiento hasta la actualidad, es que "dibujar corresponde a pensar". La postura analítica que nos comparte aquí el artista chileno acerca de su propio oficio lo confirma.

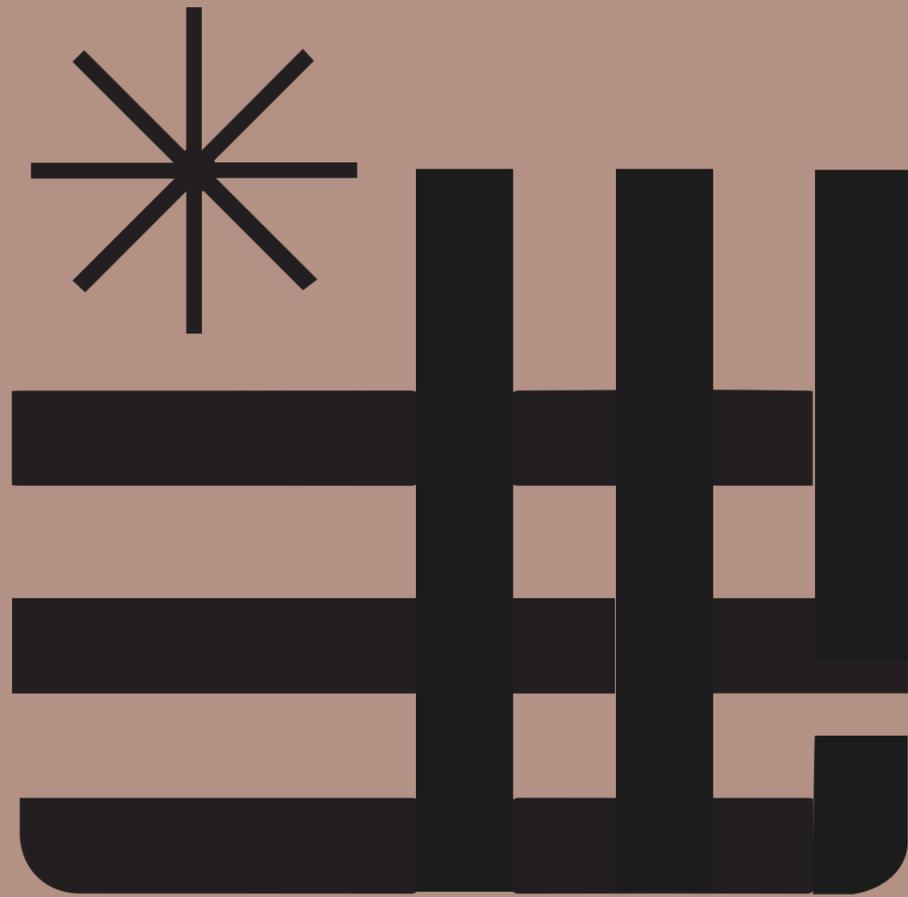
Nació en Santiago, Chile, el 3 de febrero de 1997. Pintor y dibujante figurativo radicado en la ciudad de Paillaco desde el 2014. En 2015 ingresa a estudiar Artes Visuales en la Universidad Austral de Chile, titulándose en 2019 con mención en pintura. Desde el 2018 ha participado en diversos concursos a nivel nacional e internacional, teniendo destacadas participaciones en varios de ellos, siendo las más recientes un primer lugar en la XXXIX versión del concurso "Valdivia y su río", y la selección en el concurso "Figurativas 2021", en Barcelona, España.

He was born in Santiago, Chile, on February 3, 1997. Figurative painter and draftsman based in the city of Paillaco since 2014. In 2015 he entered Visual Arts at the Austral University of Chile, graduating in 2019 with a major in painting. Since 2018 he has participated in various competitions at national and international level, having outstanding participations in several of them, the most recent being the first place at the XXXIX version of the contest "Valdivia and its river", and the selection in the contest "Figuratives 2021", in Barcelona, Spain.

Entrevista exclusiva para Revista Ophelia Nro. 14 - enero de 2022. Producción: Rubén Reveco y María Laura Blaqué. Edición: Camila Reveco. Contenidos web: Darío Irusta. Redes sociales y Youtube: Julián Reveco. Diseño y diagramación: Alexia Delonc. Descarga el ejemplar completo desde revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Exclusive interview for Ophelia Magazine No. 14 - January 22. Production: Rubén Reveco and María Laura Blaqué. Edition: Camila Reveco. Web content: Darío Irusta. Social networks: Julián Reveco. Design: Alexia Delonc. Download the complete issue from revistaophelia.com - Instagram: @opheliarevista

Patrocina

Universidad
Católica

**Silva
Henríquez**

Acompañan

Art House & Auctions

FCPyS

FACULTAD
DE CIENCIAS POLITICAS
Y SOCIALES

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE
**ARTES
Y DISEÑO**

OPHELIA

Megan Read