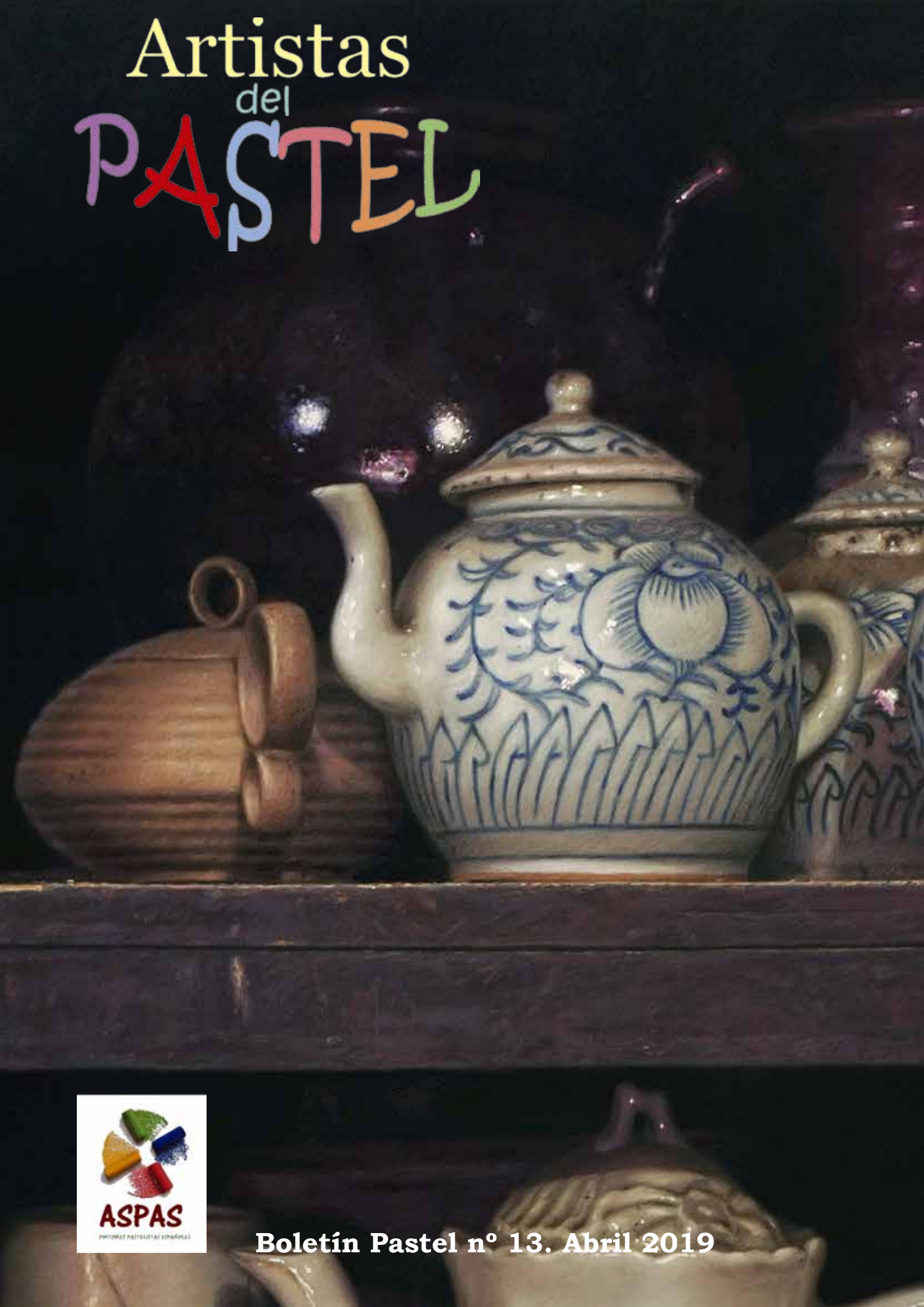
Artistas del PASTEL



ASPAS

Boletín Pastel nº 13. Abril 2019

El equipo redactor: Antonio Abad, Diana Sobrado, Alberto Piedra

Diseño y maquetación: Núria Pinel

Cuadro portada Aurelio Rodríguez - “Painting Old Chinese Pottery”

SUMARIO
abril 2019

4 EDITORIAL
Antonio Abad

6 ENTREVISTA A NUESTROS PINTORES:
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PICARDO
Antonio Abad

14 ENTREVISTA A NUESTROS PINTORES:
XÓCHITL ESPINOZA FLORES
Diana Sobrado

25 ENTREVISTA A NUESTROS PINTORES:
ARANTXA ORBEGOZO
Diana Sobrado

33 PREMIOS:
AURELIO RODRÍGUEZ
Antonio Abad

38 OTROS ARTISTAS INTERNACIONALES:
TONY ALLAIN
Antonio Abad

45 OTROS ARTISTAS INTERNACIONALES:
ABEL MÁRQUEZ
Alberto Piedra

61 LA COCINA DEL ARTISTA:
ESTUDIO Y ORDEN
Antonio Abad

EDITORIAL

Amigos pastelistas, tal y como es habitual llegamos sin retrasos a nuestra cita de primavera. Atrás va quedando el invierno que nos recluye en nuestros estudios y se acerca el buen tiempo que suele ser pródigo en encuentros artísticos, salidas a pintar al aire libre para aprovechar los colores de la primavera, concursos y un largo etcétera para todos aquellos que gustan de participar en actividades colectivas. Nuestros pintores han seguido con su trabajo, unos han hecho exposiciones, otros han seguido enseñando a sus alumnos y otros han participado en certámenes que les han deparado distinta suerte. Nosotros hemos seleccionado a algunos de ellos para conocerlos un poco mejor, más allá de sus obras, que habremos visto en las bienales pasadas. También nos haremos eco del algún otro que ha cosechado éxitos y de lo que nos enorgullecemos de él. Además traeremos a otros artistas, que aunque no nos sean tan cercanos, si son grandes maestros y deseamos acercar su arte y sus consejos para que, como siempre, todos ampliemos nuestros horizontes artísticos. Entre éstos y algún otro artículo, aquí os dejamos este número, y aprovechamos para desearos lo mejor hasta nuestro próximo encuentro.

Antonio Abad

ENTREVISTA A NUESTROS PINTORES

José Antonio López Picardo

Antonio Abad

Traemos hoy a uno de nuestros pintores más simbolistas y misteriosos, su pintura no nos deja indiferentes y nos invita a preguntarnos que nos quiere contar. Con una forma suave, ordenada, pulcra y contundente nos adentra en sus arcanos. Hoy hablamos con José Antonio López Picardo que desde su bella tierra, Canarias, nos va a ilustrar sobre lo que significa para él la pintura y la importancia que le concede a la técnica del pastel en su discurso artístico.

ASPAS - ¿Dónde están los orígenes de tu interés por la pintura?

Jose A.- Están en una casa de alquiler en la que vivía con mis padres siendo muy pequeño en Galicia un día de mucho frío. Es el primer recuerdo que tengo de empezar a dibujar. Mi padre estaba destinado allí, yo no tenía en ese momento iguales con quien jugar y pasaba horas escribiendo, jugando, creando historias con muñecos encima de una alfombra y sobre todo dibujando.

ASPAS - ¿Cómo descubriste la pintura al pastel y cómo te formaste?

Jose A.- Durante años desde pequeño, dibujaba con carboncillo y me encantada dar sombras y difuminar. Con el tiempo empecé a usar acrílicos, una experiencia diferente para mí por el color, pero o no me terminaba de sentir a gusto, o los resultados no eran suficientemente buenos, seguramente por los años usando carbón y el difuminado.
Un día, en una tienda de bellas artes, me fijé en unas barras de pastel, las probé y me di cuenta que había encontrado lo que estaba buscando. Era como dibujar con mis carboncillos pero con color. Y además con los acabados sentía que pintaba en lugar de dibujar, emocionante... Aunque al principio fue como pasar de escribir con lápiz a usar el bolígrafo, en relativamente poco tiempo vi unos resultados aceptables. Pensé en su momento tomar clases de pintura pero honestamente, vi que iba mejorando mucho en poco tiempo y decidí seguir prescindiendo de ello. Si bien es cierto, que si hubiese conocido o tenido en ese momento cerca algún pastelista reconocido, seguramente hubiera recurrido a su enseñanza. En su lugar **fui constantemente a museos o exposiciones itinerantes de grandes maestros apuntando en mi libreta las tonalidades, el tipo de sombras, de luces, escorzos...**e intentándolo todo, equivocándome, dando tres pasos atrás y dos adelante. Muchas horas de ensayo y error con el que seguimos trabajando, no hay otra.

"El Nigromante"

ASPAS - ¿Cuándo se puede decir que empezaste tu carrera artística y a exponer tu obra?

Jose A.- Siempre he pintado por la necesidad de hacerlo, de comunicarme conmigo mismo de alguna manera. Nunca he pintado para los demás y no me gustaba especialmente mostrar mis dibujos porque los consideraba demasiado personales. Sí recuerdo que en el colegio nos mandaban láminas de bodegones o figura humana. Cada lámina tenía de plazo para ser entregada tres días y yo terminaba dos en un día. Ésas no me importaba mostrarlas y me imagino que me reportaban energía para mi ego porque me las alaban, más cuando gané un concurso de niños de 6 a 14 años cuando yo tenía 6, pero las que disfrutaba era las que no copiaba, las que creaba libremente. Éstas últimas solo se las mostraba a mi madre. Y fue esta gran señora la que me animó muchos años después a exponerlas al público aproximadamente en 2011.

ASPAS - Tu pintura es inquietante y simbolista, ¿tiene que ver con alguna afición por el mundo de la ilustración gore o se debe a algún tipo de mensaje más profundo?

Jose A.- La ilustración gore está relacionada con vísceras y gusto por el morbo de la sangre normalmente. Esto es, nada que ver con lo que hago. Si te refieres al gusto por lo oculto, a lo que no se puede explicar, sí. Desde muy joven me han gustado las historias de suspense y de la buena literatura clásica de terror como **Lovecraft** o **Edgar Allan Poe**. Siempre por otro lado me ha desconcertado saber que hay cosas que existen pero no tienen explicación científica…

Como bien dices, es muy simbólica. Prácticamente todas las obras que he hecho hay que observarlas desde esa perspectiva, de otra manera pierde todo el sentido.

"No puedes volver "

Inquietante es una palabra que me comentan mucho cuando ven mi obra y me parece acertada, me gusta. Aunque no las hago con intención de provocar esto, el hecho de que mis obras seas capaces de remover la conciencia del espectador y hacerle pensar, imaginar la historia que puede rodearlas, me parece precioso. Y no hay una interpretación más acertada que otra, ni siquiera la mía, a fin de cuentas, **mis obras son humanistas y se ponen en juego sentimientos universales,** podríamos decir que arquetipos basados en símbolos y mitos bien arraigados en ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung.

ASPAS -¿Cómo te defines cómo pintor?

Jose A.- Constante, obsesivo cuando empiezo a pintar. He llegado, en más de una

ocasión, a dormirme en la silla desde donde observo de vez en cuando con distancia lo que voy haciendo, por estar muchas horas seguidas sin parar pintando.

ASPAS - ¿Dedicas mucho tiempo a meditar tus ideas antes de llevarlas al papel?

Jose A.- Nada, la idea llega, busco los recursos humanos y materiales adecuados para montar la sesión. Una vez hecho encuadro y a pintar.

ASPAS - ¿Cuál es tu proceso creativo?

Jose A.- Como decía antes una vez fijada la idea, contrato a una modelo, busco los materiales necesarios y hago una sesión de fotos. Este proceso a veces no es tan sencillo ya que me afano mucho en conseguir los objetos más próximos a lo que tengo en mente. Esto pasa por ir a anticuarios, al rastro, etc. Lo mismo sucede con las modelos, que deben ser lo más ajustadas al tema que voy a tratar. La escena que varía y puede darse en estudio o exteriores, se monta de forma teatral y las modelos deben interpretar un papel, algo que no siempre se consigue. Después de analizar unas trescientas fotos aproximadamente, elijo la que me parece más adecuada y la pinto. Normalmente es una interpretación de la foto, ya que ésta la considero una referencia. De hecho muchas de mis obras contienen muchos elementos que no están presentes en las fotos.

ASPAS - ¿Qué materiales usas normalmente?

Jose A.- Uso barras a pastel de diferentes marcas, normalmente **Rembrandt, Schmincke** y **Sennelier**. Uso para determinadas zonas **Pan Pastel**.

También uso lápices pastel de **Carbothelo**, **Faber Castell** y **Caran d´Ache**. En cuanto a papel uso normalmente **Pastelmat** aunque también he usado **Canson Touch**.

ASPAS - Se ve pulcritud en tus trabajos, ¿eres metódico?

Jose A.- Sí, lo hago de dos formas normalmente dependiendo de la imagen.

Una forma es pintar de arriba hacia abajo para las primeras manchas e ir haciendo esta operación varias veces en este sentido hasta ir definiendo poco a poco. Al final dejo un día para retoques y detalles.

Otra forma, que uso con figuras u objetos que sé que van a tener mucha dificultad, es centrarme en esos objetos o bien si la figura tiene un gesto complejo empezar por ahí.

ASPAS - ¿Qué pintores te han influido?

Jose A.- La mayoría clásicos, de alguna u otra manera **Caravaggio**, **Rembrandt**, **Velazquez**, **Boughereau**, **Goya**, **Vermeer**, **Federico Madrazo**, **Dalí**....

ASPAS - Y para terminar, ¿qué aconsejarías a los nuevos pintores que se inician?

Jose A.- Yo les diría que tengan paciencia y que disfruten aprendiendo, no importa que las primeras obras sean mediocres en cuanto a técnica. Que si quieren aprender a pintar **no imiten a pintores contemporáneos** porque al final es engañarse a sí mismos, es una trampa y cuando se den cuenta ya será demasiado tarde. Les diría que tomen clases de pintura o que

vayan directamente a la fuente que son los maestros clásicos. Ahí es donde está la clave de todo y que luego desarrollen su propio estilo sin miedo. La pintura habla de nosotros mismos de alguna manera y todo el mundo se da cuenta al final si eres auténtico o no eres más que una imitación del estilo de otra persona, parte en la forma pero en gran parte en el fondo.

Con ésta entrevista nos despedimos de José Antonio y esperamos que hayáis conocido un poco más sobre su obra y opiniones.

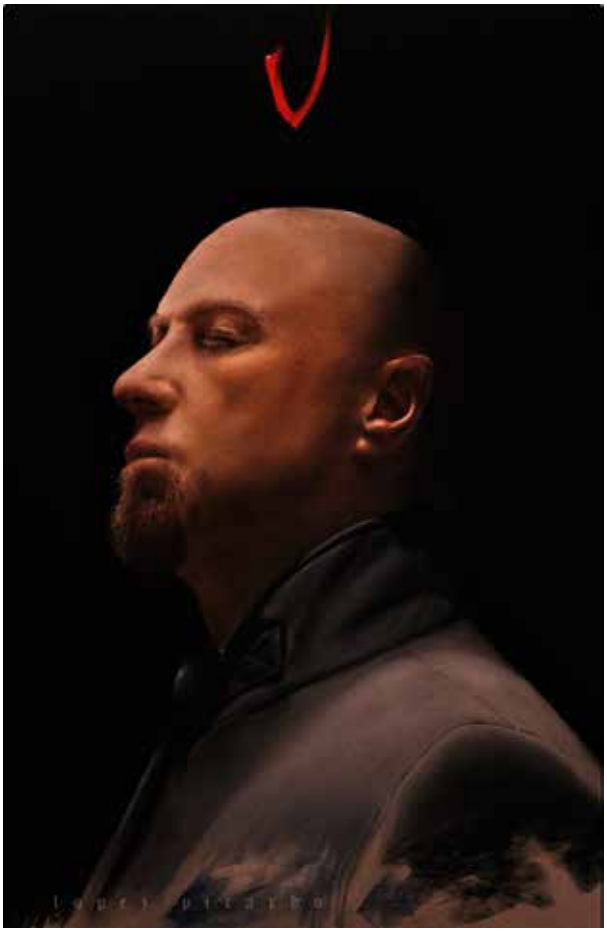
Un saludo.

"Las almas perdidas "

“Pride”

“El secreto”

“El cupido de los interesados“



“Resilencia”

“El ahorcado”

“Metamorfosis”

XÓCHITL ESPINOZA FLORES

Diana Sobrado

En esta ocasión hablamos con Xóchitl Espinoza Flores. Artista mexicana que nos muestra aquí un poco su esencia como expresión de su interior. Pintora realista, busca plasmar en sus obras la verdad que la rodea, matizada pero a la vez muy clara. Hace más de una década larga que vive en el sur de España. Afincada en Jaén, disfruta pintando, como se ve en sus acabados y en el tratamiento del motivo, tratados con sumo cariño. Es fiel a sus raíces y su curioso nombre que significa Flor en el mundo azteca de Náhuatl.

ASPAS - ¿Recuerdas cuando te dijiste y por qué: "voy a pintar"?

XÓCHITL - Si, parece que fue ayer. Tenía 6 años y me volvía loca dibujando las cosas que en ese entonces me llamaban la atención. En México había una especie de monedas de plástico dentro de las chuches que se llamaban "Tazos" y venían con personajes de los "Looney Tunes". Mi idea era poder reproducirlos en un folio y colocarlos en mi habitación, no tenía dinero para marcos así que pintaba cajas de cartón de negro y los colocaba con pegamento en barra. ¡Era mi mejor entretenimiento! Cuando no estudiaba, era el modo en que me divertía y me sentía contenta. Cuando llegué a España conocí a un galerista donde llevé a enmarcar los dibujos que había traído de México, y me dijo que porque no pintaba con óleo. Así que 2001 fue mi primer contacto con un pincel y el óleo, la mejor sensación de mi vida, pues venía de usar solamente lápices de colores. Jamás había utilizado los pinceles y en 2008 conocí la pintura al Pastel. Ésta técnica me apasionó más porque podía estar en contacto directo con el color, no tenía que pasar la información de lo que quería a través de un pincel, era algo más directo, llamémoslo kinestésico, y eso fue lo que me atrapó, me sentía una con la barrita o lápiz de pastel, sin intermediarios.

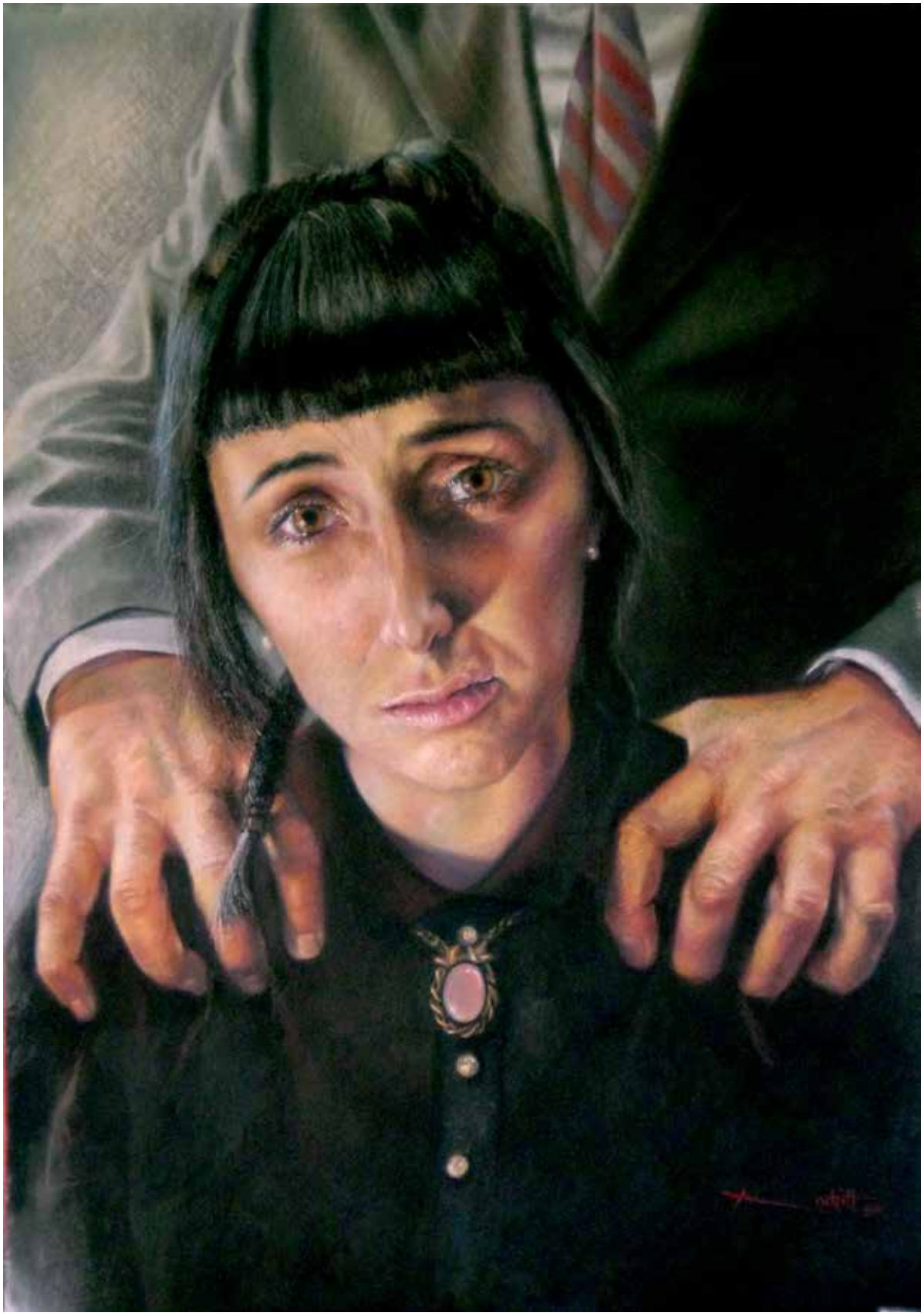
ASPAS - Tu obra está dentro de la corriente del Realismo. Con ella plasmas temas muy sugerentes, oníricos y en ocasiones de rabiosa actualidad como tu obra "Las reglas". ¿Es bueno ser uno mismo cuando se pinta y se quiere vivir de ello a la vez?

XÓCHITL - Esta es una pregunta complicada tomando en cuenta dos cosas muy distintas: una, lo que quiere plasmar el artista y dos, lo que quiere adquirir un comprador. Cuando pinto no pienso en esa segunda parte, quizás porque me compete menos, es algo que escapa a mi control y por ello no dejo que me influya o altere mis ideas a la hora de pintar.

Hay artistas que se preocupan mucho de pintar para vender y está bien si es lo que quieren, yo pinto para mí, ya que de momento mi medio de subsistencia es otro y quizás por eso me he dado el lujo de pintar en cada momento lo que he querido.

ASPAS - Centrándonos en el mundo del pastel, ¿cómo te planteas una nueva obra? ¿Cuál es tu proceso creativo?

XÓCHITL - **En mi nueva obra quiero plasmar el cómo me siento ahora**. No sé si haré reflexionar a alguien sobre lo que vea, pero seré nuevamente yo y eso me hará sentir muy bien. Mi proceso creativo es siempre el mismo, ser yo misma.



“Las Reglas”

ASPAS - Si tuvieras un encargo pictórico en el que se te pidiera plasmar el momento actual, ¿cuál y cómo lo representarías sobre papel?

XÓCHITL - Interesante pregunta y me encanta porque creo que lo plasmaría con elementos que pasan por "mi", una etapa en crecimiento mental, espiritual y físico. Creo que dejaría de ver lo negro que nos vende esta sociedad a través de los medios de comunicación masivos y hablaría sobre cómo me siento yo a pesar de todo ello, porque el mundo no depende de lo que nos dan para comer, sino de cómo decidimos alimentarnos (metafóricamente hablando).

Así que me pintaría a mí misma como la flor que soy (por lo de Xóchitl que es mi nombre y significa justamente flor) en crecimiento, grande, radiante, feliz, llena de vida, aprovechando y sonriendo por lo que tiene en el presente perfecto sin pensar en nada más. ¡Uff! Se me eriza la piel sólo de imaginarlo y estoy deseando de ponerme ya manos a la obra (risas).

ASPAS - A nivel de taller, ¿qué soportes y materiales de pintura al pastel son con los que más a gusto te sientes? ¿Alguna marca en especial?

XÓCHITL - Pues trabajo básicamente con la marca **Rembrandt** en lo referente a barritas y con **Stabilo** en cuanto a lápices. La primera la uso porque cuando gané el **Primer Premio de Pastel de Canson y Rembrandt** parte del premio era una gran dotación de barras de color, una gama muy amplia y de calidad me parece estupenda. De Stabilo sólo los lápices para entrar en pequeños detalles, pero siento que su fuerza se pierde muchísimo en comparación con las barras, por eso gasto poco los lápices y los empleo en sitios en los que me es más complicado maniobrar por su dimensión.

En cuanto a soportes uso básicamente **Canson en 50x65cm** o cualquier soporte que tenga buen gramaje, me siento muy cómoda sobre el papel a la hora de trabajar el pastel.

ASPAS -¿Te gusta pintar de fotografías o directamente del natural?

XÓCHITL - **Pinto siempre basándome en las fotografías**. Mis horarios de pintura cambian según mis horarios de trabajo y por esa razón es que no cuento con modelos del natural porque no sabría exactamente a qué hora citarlos para continuar una sesión de pintura, así que solo trabajo sesiones de fotos y en base a esas capturas suelo realizar mi trabajo.

A veces hago montajes en el móvil pero finalmente todo proviene de mí, la imaginación es mía, así que yo decido.

ASPAS -¿Qué planes artísticos tienes para este año? ¿Alguna exposición donde podamos ver tu obra en vivo y en directo?

XÓCHITL - Sí, este 30 de marzo inauguro una **Exposición individual** en Jaén, en la **Galería Espacio de Arte Azur**, regentada por un gran artista, Antonio del Moral, quien ha contado con grandes e interesantes artistas jiennenses y ha contado con mi trabajo para mostrarlo también. Después de esta exposición, me pondré a pintar inmediatamente para el concurso virtual que convoca **ASPAS.** Será nuevamente mi contacto con el pastel y lo estoy deseando. De momento esos son mis planes, no quiero estresarme en un futuro lejano, sólo procuro mantenerme centrada en objetivos inmediatos, lo que si es seguro es que continuaré con el arte en cualquiera de sus facetas.

ASPAS - Sin contar la obra por encargo, ¿qué razones te llevan a pintar tu obra más personal? ¿Qué te motiva?

XÓCHITL - **La crítica social es lo que siempre me ha motivado**. Cuando salgo a la calle y veo que mi entorno se derrumba o enciendo la tele y veo tristeza, desolación, destrucción acompañado de superficialidad, consumo y apariencias, me pone triste y siento que debo hacer algo, que debo gritar de algún modo y decir: "¡Para!, ¡Reflexiona!, ¿Qué estás haciéndote?". Para mí ser artista me ha caído en muchas ocasiones como una losa porque lo he visto como medio para hablar con el mundo, incluso he llegado a verlo como una obligación y reconozco que en muchas ocasiones me he olvidado de disfrutar de ello.

ASPAS - En el arte con mayúsculas ¿qué filosofía crees que debería imperar?

XÓCHITL -Creo que lo maravilloso del arte es que deja a su creador ser quien es en cada momento. El arte no te juzga, no te impone que hagas esto o lo otro, es tu mente quien lo hace, por tanto creo que más que imperar, **el arte debería coexistir con el autor, ir de la mano y compartir el viaje.** El resto lo hace el mercado del arte.

"Sara"

ASPAS - El sueño, la fantasía, lo etéreo, la denuncia… ¿Cuáles son tus temas preferidos?

XÓCHITL - Desde el 2.008 básicamente ha sido la denuncia, pero como te digo, estoy ahora mismo en un proceso de cambio y mi perspectiva de la vida está pasando por varias emociones que tienen que ver más conmigo que con mi entorno. Mi trabajo está acompañando este proceso como siempre, así que mi tema preferido será el que sienta en cada instante.

ASPAS - ¿Has visto muchas diferencias entre la forma de pintar de aquí de la de tu tierra natal? ¿Se pintan visiones distintas o al final todos los temas llevan al mismo fin?

XÓCHITL - En México hay una gran variedad de buenos y grandes artistas, algunos comprometidos con la sociedad, otros con los bodegones, otros con la cultura, algunos con el color. En realidad creo que el artista de aquí, de allá y de todo el mundo elige su por qué de lo que hace y eso es lo que le lleva a ser especial o no.

ASPAS - Entre tus temáticas pictóricas impera la figura humana, y con mayor hincapié en el modelo femenino. ¿Qué buscas en tus modelos?

XÓCHITL - Su fuerza, la mujer tiene belleza sí, pero lo que me ha llevado siempre a plasmarla en mis trabajos es su fuerza y no me refiero sólo a la física, sino a la mental. Soy hija de padres divorciados y mi madre ha sido siempre un referente y mi ejemplo para salir adelante. Me ha enseñado a crecer, a luchar, a llorar, a lavar mi cara y a levantarme, a progresar, por esa razón es que de manera, podría decirte que hasta inconsciente, **opto por pintar a la figura femenina con una mayor carga emocional** y aunque a veces el mensaje sea para ambos sexos siempre parto de cómo lo siente una mujer, pues México por desgracia también es un país muy machista y he crecido en un sistema en el que la mujer ha estado siempre relegada por los hombres en muchos aspectos. Mi madre no me enseñó a pelear o a discutir con ellos, me enseño a demostrarme a mi misma que a pesar de esa o cualquier circunstancia complicada tengo la capacidad de conseguir aquello que me proponga. Podría decirse entonces que en cada cuadro que reflejo un rostro femenino en parte revivo esas enseñanzas.

ASPAS - Viendo tu obra se puede apreciar que tus modelos están rodeados de una atmósfera de aliento mantenido, de momentos de intensas emociones cómplices con el espectador, ¿es bueno el silencio en los cuadros?

XÓCHITL - Mis obras están realizadas bajo mis "porqués", pero en realidad cada persona cuando las observa lo que verá son "sus por qués", con lo que algunos se impactaran, otros sólo verán la técnica y los fallos, otros se sentirán ofendidos, a otros les parecerá grotesco y doloroso, otros se sentirán identificados y reflexionaran, etc.

Creo que una obra, mía o de quien sea, siempre dice algo, pero sólo unos las escucharán y otros pasarán de largo, no siempre depende de la obra en sí sino de la curiosidad y pensamientos o creencias del espectador.

ASPAS - Has expuesto en distintos lugares del mundo. Hace unos años llevaste tu obra a Shangai ¿Cómo fue la experiencia?

XÓCHITL - Enriquecedora a nivel personal, si pudiese repetir la experiencia lo haría, pero en otro país (risas). Puedo resumir que como persona crecí muchísimo, mi capacidad de adaptación fue tremenda, que no sencilla, tuve que ir a pasos acelerados en muchos aspectos, comprender a la gente a través de sus gestos, pues ellos al no hablar inglés y yo al no hablar chino la comunicación era básicamente gestual y comprender un país de ese modo es harto complicado. Estuve con un compañero español que propuso una temática con la que yo no me sentía identificada e intenté llevármela lo más que pude a mi terreno, pintar día y noche cosas que no te convencen del todo es una tortura. Después tuve que pintar otra Expo individual en la que ya podía expresarme libremente, pero tener que desarrollar un realismo en un mes para cubrir una galería de 3 plantas era nuevamente demasiada presión para mí, sin duda el reto más grande que se me ha presentado, pasando además por un acoso de los

"Retrato"

dueños de la galería por el hecho de ser mujer…

No triunfé a nivel artístico, eran demasiados factores en contra, **pero triunfé como persona**, como mujer, porque no me rendí, por que lo intenté y no me volví a la primera de cambio, porque saqué adelante todo aquello, quizás no con la perfección deseada, pero cumplí los plazos. Y sobre todo, no entré por el aro de ninguno de los dos galeristas, uno me propuso ser su amante y sólo así avalaría mi pintura, el otro por su parte me propuso pintar copias de artistas famosos del país para forrarse con las copias en subastas a cambio de ofrecerme un piso, coche, trabajo y un sueldo. Era una mujer en otro de los países más machistas del mundo y tuve el valor de decir que no a los dos.

Me fui a China con la idea de cumplir un sueño, ser artista y vivir al fin de ello, pero por mi cabeza no pasaba la idea de tener que prostituir mi cuerpo o mi integridad para conseguir mi objetivo, no, yo no nací para esto, ni estaba dispuesta a pagar cualquier precio para conseguirlo.

Tengo un recuerdo intenso de China y me siento feliz por lo que logré, me siento muy feliz y no descarto la posibilidad de ir a cualquier otra parte del mundo porque lo que sería seguro en esa aventura sería el aprendizaje.

ASPAS - En la **III Bienal de ASPAS** trajiste dos obras tituladas "**Las reglas**" y "**La letra con sangre entra**", respectivamente. En ellos haces una denuncia de realidades que nos rodean de manera sangrante. ¿Cree que los artistas pictóricos actuales no se implican tanto como deberían en los temas que nos rodean?

XÓCHITL - La gente en general no se implica tanto como debería en los temas que nos rodean y los artistas son parte de la gente.

Creo que lo importante tanto en el mundo del arte como fuera de él es poder llegar a cobrar consciencia de nuestra propia existencia y poder así disfrutar de ella y de cada cosa que hagamos. Pero a esta conclusión no llega todo el mundo, por tanto unos se implicarán más y otros menos. Esto no es bueno, ni malo, sencillamente cada uno tiene un ideal o concepto diferente que le lleva a ser quien es y a elegir los temas que pinta.

ASPAS - ¿Cómo ves el tema de los concursos de pintura actual? ¿Algún problema a la hora de presentar una obra al pastel?

XÓCHITL - Llevo varios años sin presentarme a concursos, ni de pastel, ni de otras técnicas, con lo que no sé el valor que le da un jurado a ésta técnica.

En mi opinión el material es lo que menos debería importar a la hora de seleccionar una obra, debería basarse en el por qué y en el qué del artista, más que en el cómo. Pero, ¡claro!… yo no soy jurado de los certámenes, por lo tanto mis conocimientos al respecto son limitados. Yo enviaría una obra al pastel si así me apetece y ¡listo!, el resto ya no depende de mí.

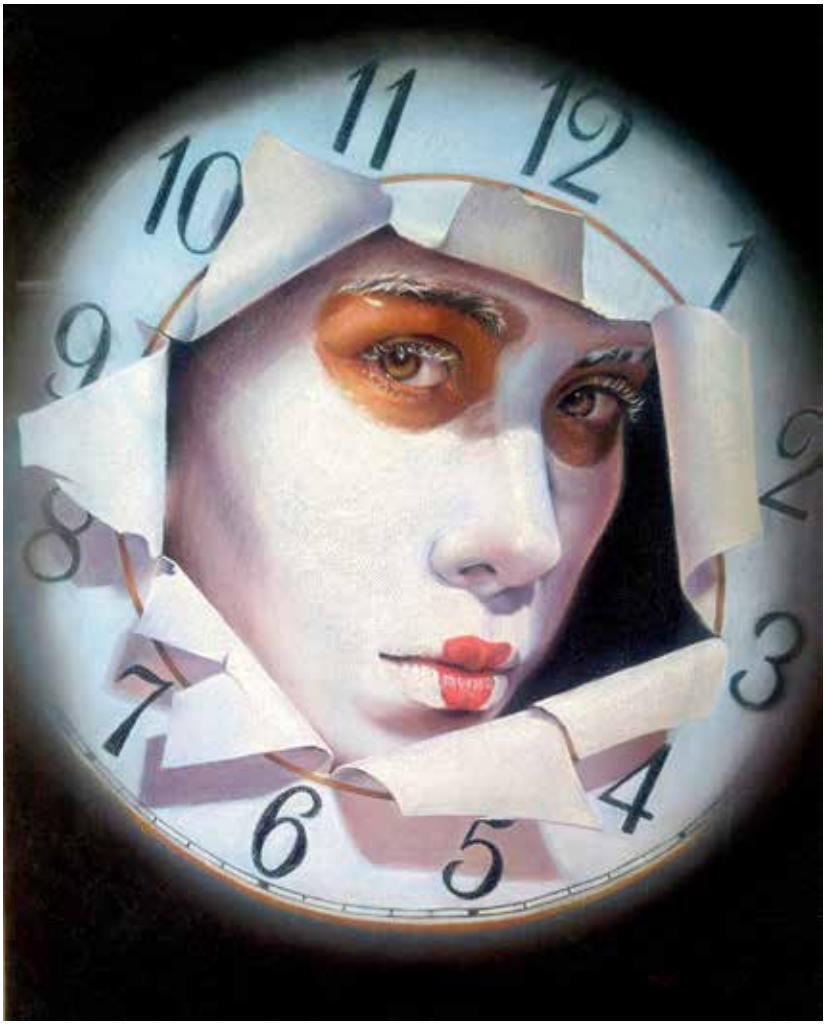
Para seguir la trayectoria de esta artista podéis pasar por la web www.xochitlespinozaf.jimdo.com o por su página de Facebook www.facebook.com/xochitl.espinozaf . Y si vivís cerca de Jaén pasaros por la exposición en Espacio de Arte Azur www.espaciodearteazur.com/

“La letra con sangre entra”

"I´m a boy trying to fly"

"Serie toros"

Recuerdos de libertad



Tiempo de actuar

ARANTXA ORBEGOZO

Artista a tiempo completo

Diana Sobrado

En esta entrevista nos vamos a adentrar en la vida artística de una pintora española muy versátil en el mundo del arte, el de **Arantxa Orbegozo "Txitxi"**. Retratista, pintora, muralista,.. Artista polifacética, ha expuesto en su **Pamplona** de origen hasta en **Italia** o en **Francia**. Su obra está presente en colecciones privadas como en la de la **Baronesa Thyssen** o la del director de cine **Imanol Uribe**. Ganadora del premio **UNISON** de la **I Bienal Internacional de Pintura al Pastel** con su obra "**Rezos**" y de la **Medalla de plata de Talent Seeker** (Buscadores de talentos) de 2009-2010.

En esta entrevista nos centraremos en su obra pastelista pero Arantxa es una artista a la que nada le da pereza: retratista al óleo o en técnicas mixtas además de en pastel, muralista usando acrílico…

ASPAS - Para empezar a romper el hielo una pregunta que muchos te habrán hecho, ¿cómo empezó tu andadura en el mundo del arte? ¿Hubo un antes y un después de un día X?

ARANTXA - Pues sí. Hasta los 28 años mi vida giraba completamente alrededor del deporte, viajes y aventuras. Era nuestra forma de vida, nuestro trabajo, tiempo con amigos, hobby…

Pero un buen día por casualidad termine en casa de un escultor, que me enseñó sus obras en madera y que me gustaron mucho. Recién llevaba dos meses que había empezado él a pintar, y me enseño una pequeña habitación llena de cuadros grandes, en mi opinión cada cual más feo, me hacían daño a los ojos…. Pero me hablo largo y con emoción sobre el **Color**, la **Textura**, la **Intención al pintar**... Entonces mi reflexión fue "**Semejante artista** (porque sus trabajos en madera me habían emocionado), **si pintando tan mal, puede disfrutar tanto, yo que soy mañosa… tanto ya pintare…. y con que disfrute la mitad que este hombre ya me conformo"** Y con esta reflexión a la mañana siguiente me compre mi primera caja de oleos y pinceles y empecé a pintar. Y para mi sorpresa en el primer cuadro me di cuenta que sabia pintar. Mejor dicho, **sabia observar y luego dejarme llevar.**

Le tengo que agradecer que me abrió los ojos, "**No hace falta ser bueno en algo para atre-**

verte a empezar, solo hace falta entusiasmo y ganas de disfrutar y aprender".

ASPAS - Una pregunta muy corta pero muy directa, ¿por qué el pastel? ¿Qué te llama la atención de esta técnica pictórica?

ARANTXA - Bueno, por un lado me gusta tocar la materia y directamente ensuciarme las manos. Además, siempre tengo el color que quiero a mano sin andar mezclando (la reflexión sobre esto es que cuando estoy pintando es como que estoy en Babia, sin pensar, ni hambre, ni frío, ni tiempo,.... pero si tengo que parar como con el oleo a mezclar los colores hasta conseguir el exacto.... ahí ya salgo de Babia, conseguir el color que quieres es Alquimia y eso requiere atención y en Babia no la hay). Y con el pastel tengo el puro pigmento, me gustan los colores del Pastel, y también sacarles textura.

ASPAS - Eres una persona muy activa. Te involucras en muchas actividades en el que el mundo del arte es tu eje central. Lo digo por ejemplo por la magnífica propuesta Kulturtruk del año 2016 o la obra que realizas para colaboraciones. ¿Cómo crees que estas propuestas y formas de vivir el arte son tratadas por los que se acercan al mundo del arte?

ARANTXA - La propuesta de **www.kulturtruk.com** es sencilla y ancestral. Simplemente hacer un Trueque: "**Mi tiempo y mi saber, por tu tiempo y tu saber, o alguna cosa que tu tengas que a mí me pueda convenir, y a cambio tú te llevas la obra, o haces un encargo**"

"Perfil del futuro"

Creo que en este tipo intercambio todos salimos ganando, y el arte llega a mucha más gente.

Hemos tenido trueques de lo más variopinto. Una cesta semanal de comida por 1 año, con el electricista, clases de idiomas en el extranjero, bicicleta, auto caravana por 1 mes,...

"Raimon Samsó"

ASPAS - Hace años participaste en la bienal de pintura ASPAS, ganando el premio **UNISON**. ¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo del pastel?

ARANTXA - Ante todo agradeceros a **ASPAS** todo lo que habéis trabajado para juntarnos a todos los pastelistas. Antes de llegar vosotros yo no conocía personalmente a nadie más que pintara al pastel y vosotros habéis construido una familia amplia y viajera. Exposiciones por aquí y por allí, el boletín, web, facebook, concursos... (Sois unos crack) Y ganar el premio ¡wow!.... grata sorpresa. Y qué decir de cómo me trataron en la Bienal de Oviedo, parecía una actriz por la alfombrara roja, todo atenciones del primer al último día. Así que graciasssss mil.

ASPAS - Normalmente todo artista tiene su vista puesta en otros autores o corrientes artísticas. En tu carrera artística, ¿te ha influido algún artista o alguna obra en especial?

ARANTXA - Me gustan **Norman Rockwell** (sus personajes y forma de contar historias), **Sorolla** (su trazo, color y luz), **Burton Silverman** (la fuerza de sus personajes), **Harley Brown** (su soltura de trazo), **Jose Luis Zumeta** (nuestras conversaciones sobre...). Nuestros amigos **Rubén Belloso** y **Aurelio Rodríguez**, un par de maestros... y muchos más realmente.

ASPAS - Nos gusta ser un poco "cotillas", por eso nos gustaría saber que tipos de papeles y de colores te gustan más emplear en tus obras al pastel. ¿Alguna preferencia por alguna superficie para realizar tus pasteles? ¿O marcas favoritas de soporte?

ARANTXA - A mí me gusta pintar con textura por lo que prefiero imprimir una tabla con acrílico, gesso, agua, polvo de piedra pómez.... y así agarra y sostiene mucha más carga de pintura y le puedo dar con toda mi alma.

ASPAS - ¿Cómo te planteas una nueva obra? Háblanos un poco de como es el día a día de un nuevo cuadro.

ARANTXA - Si lo pinto porque me sale del alma directamente me dejo llevar, empiezo sintiendo en que color, luego que sensación busco al observarlo, y luego entro ya en el personaje.

Y técnicamente hablando, le ataco de dos formas diferentes: cuando es un encargo, **primero hago el dibujo y luego lo voy pintando**. Y cuando es un personaje que no tiene que parecerse a nadie, **voy construyendo sin previamente dibujar por masas o formas de valores y/o colores,** una forma de pintar mas suelta.

ASPAS - Esta es una pregunta doble. Por un lado veo que te has especializado en el retrato. Tu obra refleja muchos rostros, desde niños a ancianos, ¿crees que las personas que la ven la valoran? Y en el tema de los encargos de retratos, ¿se lidia mucho para que se valore en su medida la obra que se realiza? ¿Te dejan reflejar lo que sientes? ¿Hay libertad de expresión cuando pintas?

ARANTXA - Lo que más me gusta es pintar gente. Si les conozco voy conversando en mis adentros con ellos, y si no los conozco directamente me voy inventando el personaje y nos vamos haciendo amigos, es como que trato de buscarles el alma.

Si es un encargo, tomo en consideración para quien es el cuadro y quien es el personaje a retratar y eso influye en la forma de resolver el cuadro. Y me suelen dejar expresarme a mi aire.

ASPAS - Desde el punto de vista del autor, ¿cómo ves el momento actual del mercado del arte? ¿Te parece que éste influye significativamente en el acabado y resolución de tu obra?

ARANTXA - De la mía en concreto no. Yo pinto lo que me gusta, lo que siento o me emociona, y si no es así.... es que hasta me sale mal.

"Gorrotxategi, pasteleros"

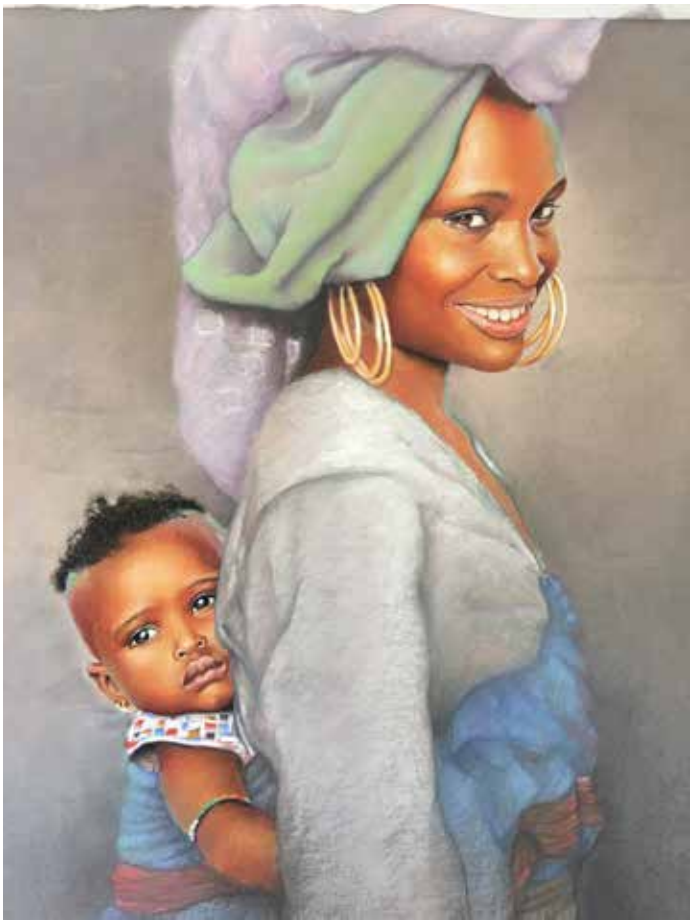
ASPAS - Al presentar proyectos y exposiciones se siente miedo y satisfacción, es un binomio muy claro en los artistas plásticos. Por eso te pregunto, ¿cómo sientes la crítica?

ARANTXA - Acepto la crítica constructiva, y la otra… pues no va conmigo. No todas las obras son para todos los gustos.

Pinto para mí y para todo aquel que le guste. **Si pintara lo que les gusta a otros y a mí no, ya no sería mi arte.**

ASPAS - La vida del artista, en plena actualización, exige estar todos los días aprendiendo, viendo, pintando, metiéndose de cabeza en proyectos, actualizando redes sociales,… ¿Cómo ves el mundo actual del mercado del arte? ¿Se nos valora bien?

ARANTXA - Para poder ser visible en esta época tecnológica hace falta muchos recursos externos al taller, las brochas y los colores.



"Maternidad"

Saberte posicionar en la web, conseguir clientes… Esto es otro contar. Hay quienes son artistas con las brochas y quienes son artistas con el marketing. Hay que saber distinguirlos.

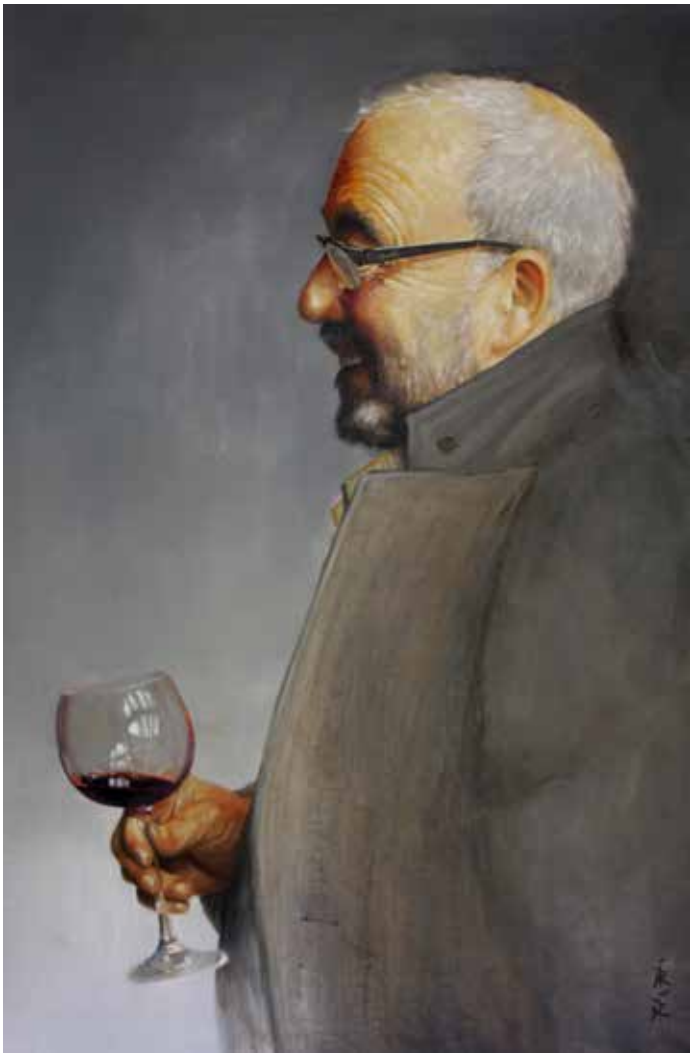
ASPAS - Este 2019 que acabamos de empezar seguro que está pleno de posibilidades artísticas. ¿Qué nuevos proyectos en el mundo del pastel tienes? Nos puedes dar un avance.

ARANTXA - Con el pastel, seguiré ensuciándome las manos con retratos y algún que otro encargo. Aunque los proyectos para este año son sobre todo murales, tanto privados como públicos. Con el Proyecto "**Entrañables**" el año pasado se colocó otro cuadro en las calles de Tolosa https://www.facebook.com/Proyecto-ENTRAÑABLES--118373461533153/ y seguimos haciéndolo crecer este año. Con el proyecto "**Murales para la convivencia**" realizaré con diferentes colectivos un nuevo mural. Y sigo pintando murales, con mi equipo (**D'Art**), que me chifla.

Además le he cogido mucha afición a viajar con dos tipos de pinturas: unas para pintar a los niños la cara, el cuerpo (esto me abre muchísimas puertas para conocer gente) y por otro lado viajo con unos botes de acrílicos y así puedo ir regalando pequeños murales aquí y allí (este año uno en Camboya y otro en Marruecos). Unido a lo anterior otro de mis objetivos para este año es el de volver a dar clases de dibujo y de pastel, enseñar es una de mis pasiones.

Bueno, una artista plena de vitalidad y repleta de ideas y de proyectos. Si queréis saber más de esta artista vasca podéis seguirla en su web http://www.arantxaorbegozo.com , en su cuenta de Facebook https://www.facebook.com/arantxaorbegozorezola o en Twitter en @orbegozoart.

"Mirando dentro"



"Zumeta, pintor"

"Rita Levi Montalceli"

"Retrato"

“Baño Tailandés”

“Retrato Pastor”

PREMIOS

AURELIO RODRÍGUEZ
El maestro internacional

Antonio Abad

Si en el número anterior hablábamos de Rubén Belloso, uno de nuestros pintores de **ASPAS,** cómo ganador de varios premios en Estados Unidos, hoy tenemos que hablar también de otro de nuestros pintores más destacados, **Aurelio Rodríguez**, galardonado en el mismo certamen del **13th INTERNACIONAL ARC SALON**, que como todo el mundo sabe es, con toda probabilidad, el concurso de arte realista más importante a nivel internacional.

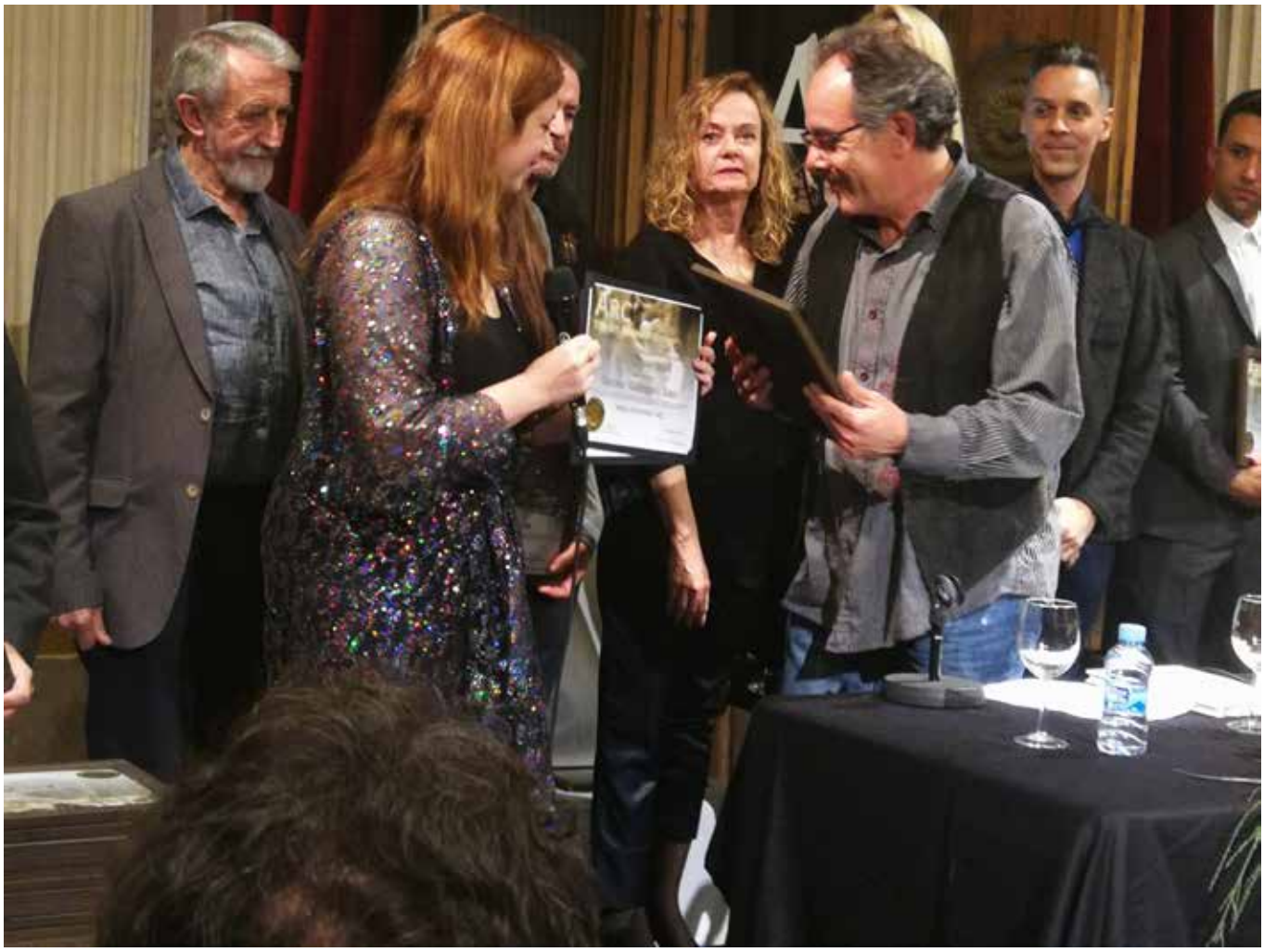
Aurelio presentó siete obras de las que cinco fueron finalistas y obtuvieron diferentes premios. Una de éstas obras y que se ha hecho famosa por figurar en portadas de revistas de arte "**PAINTING OLD CHINESE POTTERY**" consiguió tres premios, el **CHAIRMAN CHOICE AWARD**, el **BEST TROMPE L´OEIL** y el 2º premio en **STILL LIFE CATEGORY**.

Otras cuatro obras fueron finalistas en las categorías de FIGURATIVE, ANIMAL y PORTRAIT, todo un logro teniendo en cuenta que se competía entre 3750 obras de 69 países. Se organizó una exposición con las piezas premiadas que viajó desde el **Salgamundi Club** en **New York** a **Sotheb´ys** en **Los Ángeles** para finalizar en Europa donde se exhibió en el **MEAM** de **Barcelona**.

Un gran paso para Aurelio del que nos felicitamos y que le hace figurar con todo el derecho cómo uno de los artistas más reconocidos a nivel internacional en el mundo de la pintura al pastel.

Aquí os dejo unas fotografías de Aurelio recibiendo los galardones de sus obras premiadas junto con un detalle de las mismas.

13th ARC
INTERNATIONAL
SALON
M
Museu
E
Europeu



“Painting Old Chinese Pottery”
Pastel on Pastelmat
45 x 90 cm

Finalistas 2017

OTROS ARTISTAS INTERNACIONALES

TONY ALLAIN
La simplificación del pastel

Antonio Abad

Si algo caracteriza a este famoso maestro del pastel británico es la simplicidad y el color. **Su obra se resuelve después de observar y meditar largamente sobre un tema que descubre en la naturaleza.** Lo ejecuta en poco tiempo, con los mínimos trazos y el máximo de colorido, aplicando una fuerza, una simplicidad y una energía que apasiona al espectador desde el principio. Tony sabe convertir lo difícil en fácil, tanto que, cuando vemos sus obras, creemos que eso podría hacerlo uno mismo, pero nada más lejos de la realidad. Efectivamente, para llegar a ese nivel de maestría hay que tener mucho talento además de una gran experiencia, tener una visión de artista para abstraer lo esencial de la naturaleza y plasmarlo en unos trazos que lo digan todo. Nada queda al azar en sus obras y, cuando nos creemos que ya conocemos todos sus recursos artísticos, nos vuelve a sorprender con otras formas de atacar y otras combinaciones de color.

En cuanto a temáticas, es un pintor "plein air" que suele hacer marinas, paisajes y urbanos. Tiene una obra interesante de naturalezas muertas y toca puntualmente la figura humana encuadrada dentro de un paisaje, como parte del decorado, siempre con su forma esquemática tan particular.

Se defiende de maravilla con tamaños pequeños, casi estudios que son como joyas llenas de colorido.

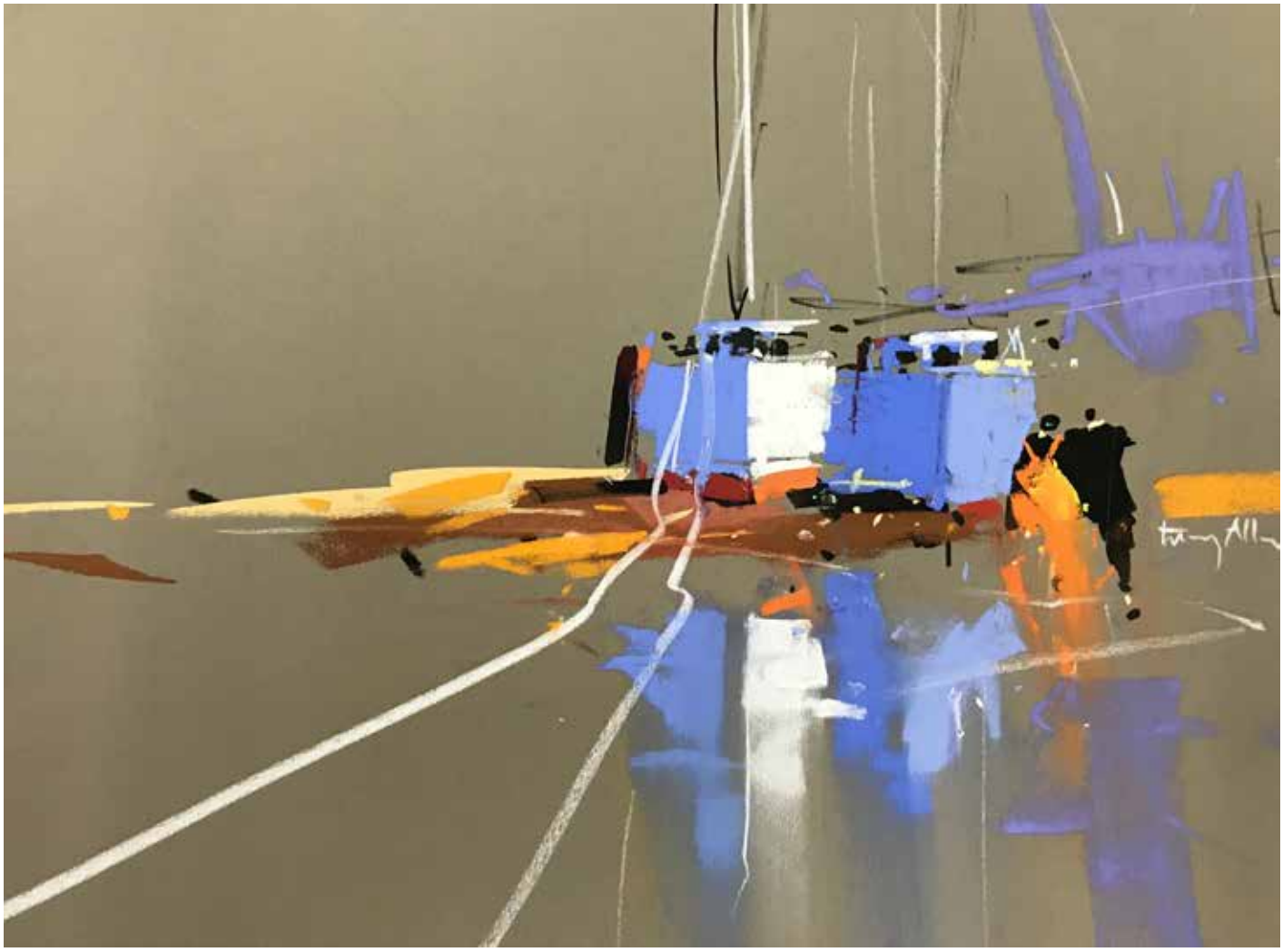
Cada serie de pinturas merece un estudio particular porque utiliza una forma única de tratarla que no se parece a otra. Por ejemplo, dentro de su obra de marinas, hay una parte dedicada a barcos varados con una técnica y un juego de colores propio que no tiene mucho que ver con otras obras de barcos atracados, con barcos en reparación, o bien los paisajes marinos con veleros que dan el punto focal a la escena, y así podríamos continuar con todas las variedades de temas distintos dedicados al mar.

Igualmente podemos hablar de sus paisajes, en los que abundan las distintas series, lo que nos llevaría a otro estudio pormenorizado, y así en todo lo demás. No obstante, y aceptando que es un pintor prolífico, tenemos claro que su estilo es muy personal y se reconoce a la primera. **Sus trazos enérgicos con la barra del pastel ladeada, sus colores fuertes y alegres,** con potencia y sin difuminados, tienen una variedad inabarcable, pero también con la misma sabiduría que se hace conocida al primer golpe de vista.

No cabe duda de que estamos ante un pintor colorista e impresionista que sabe equilibrar cualquier color y cualquier tono por muy extraños que parezcan. Un digno continuador de aquellos pastelistas que tanto dieron al arte a finales del siglo diecinueve, aplicando si acaso, un empuje y una actualización que lo hacen merecedor de los máximos puestos del arte actual, no sólo por su sabiduría, sino también por su dedicación desinteresada a la enseñanza de su saber.

Me he puesto en contacto con él y ha sido tan amable de enviar fotos de algunas de sus obras actuales junto con una entrevista que le han hecho hace tiempo pero que, según me explica, define bastante bien su forma de pintar para que lo puedan disfrutar los pastelistas de **ASPAS.**

Muchas gracias Tony Allain.



"Sketch for Beach"
16in x 20 in

EPS - ¿Qué te atrae del pastel como medio para tus pinturas?

TONY ALLAIN - Cuando comencé a pintar, hace cuarenta o más años, era un pintor tonal en acuarela y óleo, generalmente pegado a los colores más relajados de tierras y ocres. Hace veinticinco años, un amigo artista me introdujo en el pastel blando y me llevó al mundo del "pigmento puro en una barra". Como el color y la luz son la motivación para pintar en colores pastel, me dio el vehículo para satisfacer mi apetito de grabar el mundo como lo veo ahora en color, luz, forma y modelado. **El pastel es inmediato, transportable, y se puede hacer con éxito al aire libre o en el estudio.**

EPS - ¿Qué tipos de temas te resultan más interesantes para tus ideas creativas?

TONY ALLAIN - **El color y la luz son mi motivación para elegir un tema**. La luz que brilla en el agua, el color reflejado en el paisaje... Me mejora el humor la luz de la mañana o de la tarde. No hay mejor sentimiento que disponer de una gran cantidad de temas, literalmente en la puerta de casa.

EPS - ¿Cuál es más importante para ti, el tema de tu pintura o la forma en que se ejecuta?

TONY ALLAIN - Ambos son factores muy importantes para que haga una pintura. **Mi objetivo es tratar de simplificar la escena en unas cuantas formas grandes** (quizás media docena como máximo); esas formas no son simplemente bloques de un color, muy a menudo son áreas de colores rotos, a veces mezclando colores que son tonalmente muy cercanos, por lo que el efecto es bastante sutil. Simplifico la paleta que utilizo en cualquier pintura. Me alegra exagerar los colores para hacer una pintura, a menudo utilizo muchos colores neutros u oscuros, luego uso colores brillantes para llamar la atención sobre el punto focal de la imagen.

Mi objetivo es que sea sencillo en la mayoría de los procesos. Embloco en varias capas delgadas. Esto me permite pintar y mezclar el color deseado y entonar los tonos deseados que estoy buscando. Hago muy poco "mezclas con los dedos". Por ejemplo, **para calentar un área de campos en su mayoría verdes, haré un poco de "pincel" con un color naranja / dorado** (ver Richmond). Parece que funciona para mí.

EPS - Háblame de tu proceso de pintura.

TONY ALLAIN - Intento simplificar la escena inicialmente en unas pocas formas grandes, estas formas no son simplemente bloques de un color, muy a menudo son áreas de colores discontinuos, a veces mezclando colores que son tonalmente muy cercanos, por lo que el efecto es bastante sutil, incluso permitiendo el color roto. **Simplifico la paleta que utilizo en cualquier pintura.** A menudo utilizo una gran cantidad de colores oscuros o neutros y luego utilizo colores cromados brillantes para llamar la atención sobre el punto focal. Muchas veces

estos neutrales pueden incluir la superficie del papel o el soporte que se muestra a través. **Me esfuerzo con cada pintura para hacerla en una sesión y nunca la vuelvo a tocar.** Intento mantener los detalles al mínimo y completar los cuadros con la menor cantidad de trazos de "pincel" y nunca recrear más de lo que veo simplemente ante mí. El resto se lo dejo a los ilustradores. Como dijo una vez Degas;

"Dibujar y pintar no es lo que se ve. Se trata de lo que uno hace que otros vean".

EPS - ¿Qué papel y pasteles usas?

TONY ALLAIN - Durante muchos años pinté en el lado opaco de Canson Mi-Tientes, siempre en un papel de color azul oscuro o sepia. Sin embargo, desde la introducción del papel lijado ahora pinto principalmente en Art Spectrum Colourfix, Pastel Premier y Uart. Y para formatos grandes hago mi propio soporte utilizando una tabla DM de 2 mm a la que se le agrega gesso y Pastel Primer con grano. Luego entono este tablero según mis propias necesidades.

En pasteles solo uso pasteles blandos. Tengo una gran colección de estudios de Ludwig, Unison, Mount Vision, Blue Earth y algunos Schmincke muy suaves. Tengo tres cajas de viaje siempre cargadas y listas para trabajos al aire libre y talleres.

"Brass Pot"
20in x 16in

“Newport” 26in x 18in

“Lone Pine” 48 x 36in

"Sunset Cape Cod"
12 x 16 in

"Monument Valley"
16 x 20in

"Cannon Beach"
24 x 12 in

"Tin Cup"
16 x 20 in

ABEL MÁRQUEZ FADÓ
El arte como forma de vida

Alberto Piedra

En los tiempos actuales existen multitud de artistas y de todas las ramas del arte, más de los que ha habido jamás a lo largo de toda la historia de la humanidad. Artistas amateur, en nuestro caso pintores, que lo hacen por placer o entretenimiento; pintores aficionados o semi-profesionales que alcanzan un nivel superior; y profesionales con mayor o menor éxito. Pero lo que en absoluto abundan son los artistas que viven por y para el arte, artistas apasionados que entregan su vida a aquello que aman y ello independientemente del rendimiento económico que puedan obtener o de los sacrificios personales o de toda índole que puedan tener que afrontar.

Pues ese es Abel Márquez, un ARTISTA con mayúsculas, un enamorado, un apasionado de gran talento y enorme capacidad de trabajo, entregado por completo a la luz y al color. Nada está por encima de la obra. No se me ocurre mejor acercamiento a su persona que éste y quién lo conozca personalmente sabrá de lo que hablo.

Dicho esto añadir que se trata de un artista argentino afincado en EEUU, gran maestro del realismo y del pastel, aunque domina todas las técnicas, y que a lo largo de su carrera ha cosechado incontables premios y reconocimientos de instituciones, concursos y organizaciones tan importantes como la PSA, California Art Club, Salmagundi Art Club, Richeson Gallery, Pastel 100.

Su obra ha sido publicada en revistas de renombre tales como The Artist Magazine, The Pastel Journal y otras. Y ha sido expuesta y premiada en varios países de todo el mundo, incluida España.

Desde hace años compagina toda su actividad creativa y artística con la docencia, ejerciendo la misma en Art Serve cuya dirección es 1350 E. Sunrise Boulevard - Fort Lauderdale (Florida-USA) y en Studio 18, donde tiene su estudio e imparte clases, con dirección en 1101 Poinciana Dr. Pembroke Pines , Florida (USA).

Pero toda esta información puede consultarse sin más en su página web:
http://www.abelmarquezart.com/

El objeto de este artículo es otro: analizar su obra y metodología, desde su gestación hasta su finalización, así como su estilo.

¿Cómo empieza una obra? Abel Márquez no empieza una obra con papel, ni con pasteles, ni con bocetos.... La comienza con una idea, con una inspiración. Y esa idea va desarrollándose y tomando forma en su cabeza... madurándola sin prisas... no hay plazos ni requisitos, sólo el deseo de lograr lo mejor que uno puede dar de sí. Todo este tiempo que se "pierde" aquí

no es tal. Es tiempo que uno invierte, ya está trabajando en la obra, "**creando**".

Una vez la idea le parece lo suficientemente buena llega el momento de materializarla, disponer los elementos y fotografiarlos para poder luego tener las referencias para trabajar durante semanas, meses o incluso años. Cómo he dicho antes **no importa el tiempo que haya que emplear, sólo la obra**. En ocasiones trabaja del natural y con gran maestría, pero lo más habitual es verle trabajar con referencia fotográfica.

Obtenidas las fotografías, muchísimas, del general y de todo tipo de acercamientos y detalles, suele hacer un boceto rápido... ¡¡¡muy rápido!!! Sorprende la soltura de estos primeros trazos para quienes conocen lo que es una obra suya finalizada y el nivel de detalle y calidad que alcanza.

Y comienza las obras de este modo porque las obras están vivas, se van corrigiendo y modificando constantemente durante todo el proceso de las mismas por lo que no tiene mucho sentido hacerlo de otro modo.

"The visitor"
17x24 cm
Boceto

"The visitor"
17x24 cm. Obra terminada

Llevado a cabo este rapidísimo boceto viene una segunda fase de trabajo igual de rápida y suelta donde trata de cubrir con pigmento toda la obra fijando las principales zonas de luces y sombras y tomando las primeras decisiones sobre las coloraciones que va a llevar la obra y que, pueden ser definitivas o cambiar muchas veces durante el transcurso del trabajo. Nunca hay decisiones tomadas de antemano, es la obra la que va "pidiendo" cosas y el artista quién debe ir solucionando problemas y tomando decisiones.

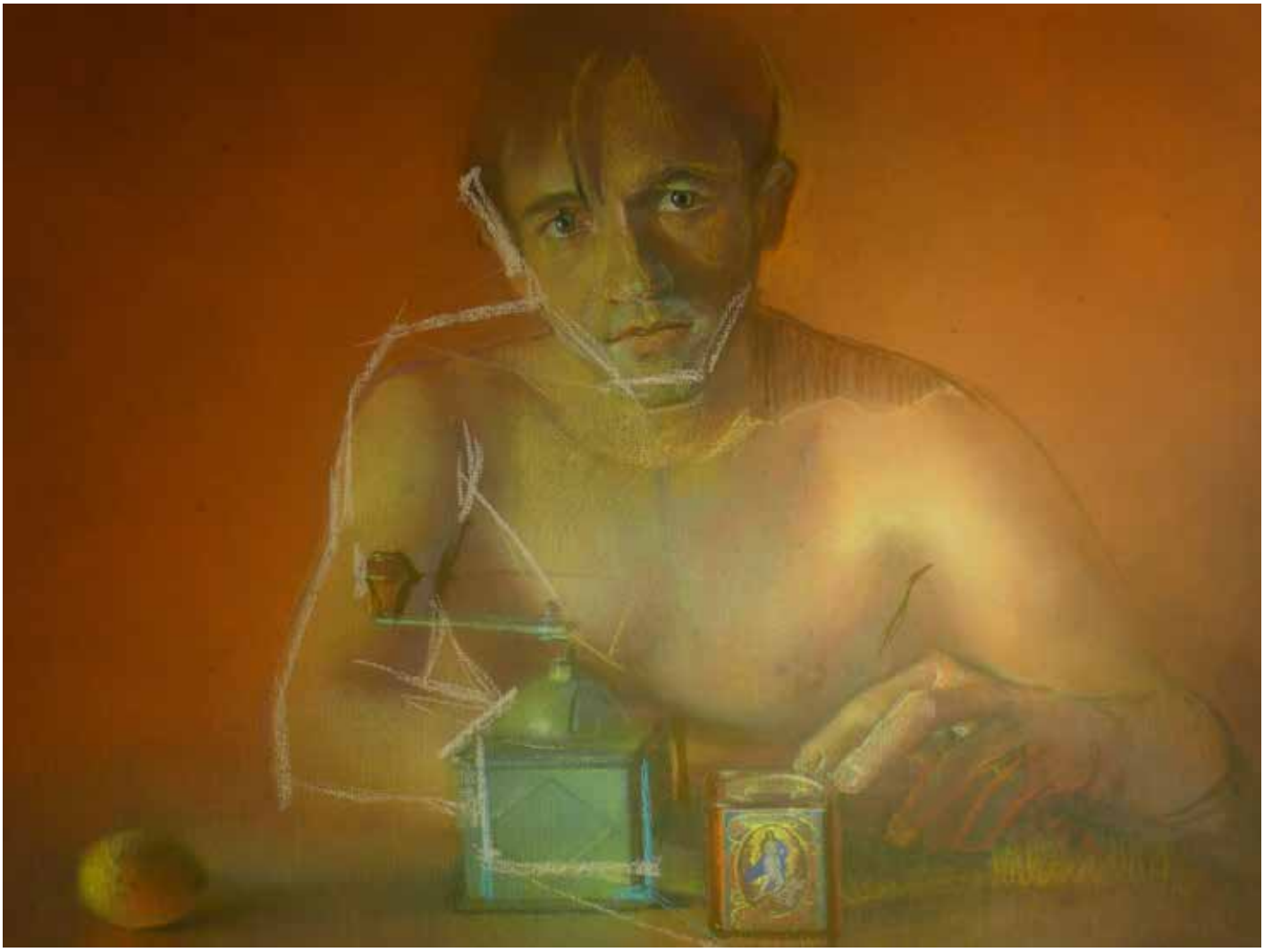
La foto es una mera referencia y no algo a copiar. Y esto es algo fundamental en su forma de crear pues este punto de variabilidad, de mutabilidad es lo que le lleva, en ocasiones, a lograr colores mucho más trabajados, inesperados e interesantes.

“La serenidad de un pensamiento”.
Pastel. 60x80 cm

“La serenidad de un pensamiento”.
Pastel. 60x80 cm. Obra terminada.

Y a continuación viene una nueva etapa (si es que se pudiesen distinguir tales, pero digámoslo así con el fin de ser más claros) que quizás sea la más complicada, la fase **donde la obra llegará a ser una gran obra o fracasará**. Una parte del proceso donde el dibujo se va perfeccionando, la composición y el color se van trabajando y corrigiendo, se van mejorando todos los aspectos técnicos tales como el espacio, volumen, ambiente, color, foco,... Puede ser que la obra se desarrolle rápidamente y todo encaje, o que haya que hacer multitud de correcciones de más o menos entidad que pueden hacer que la obra tarde en avanzar meses, años. O que simplemente haya que dejarla apartada durante un tiempo en espera de soluciones, o que éstas no lleguen nunca.

Y es aquí donde Abel Márquez brilla con luz propia. Como gran artista que es no duda en emplear meses de trabajo en una obra para, llegado el caso, cambiar todo de la noche a la mañana en busca de un resultado mejor sin dejarse condicionar por plazos, envíos de obras a concursos, necesidad de venta de obras... Como dije al principio **la obra es lo único que importa y no la búsqueda de reconocimientos o de resultados rápidos**.



"Entre el cielo y el infierno".
Pastel sobre lienzo.
Correcciones.

"Entre el cielo y el infierno".
Pastel sobre lienzo. Obra terminada.

Una vez encaminada la obra y sintiendo que ahora sí será una buena obra, lo que uno quiere y puede dar de sí mismo, llegaría el momento de dedicarse al detalle en aquellas partes donde deba llevarlo.

Y nuevamente demuestra aquí su grandísima calidad y dominio técnico logrando detalles increíbles.

Como último paso y no menos importante, pues todo forma parte de un conjunto que es la obra, vendría la firma de la obra y su enmarcado.

La firma es algo que suele descuidarse e incluso arruina algunos trabajos. Abel Márquez cuida con exquisitez su color, forma, tamaño y ubicación: la firma es parte integrante del todo que es la obra.

"Tropicana"
Pastel. 80x60 cm

Observemos por ejemplo su obra "Tropicana". El ambiente de la obra es predominantemente frío. Los azulados y verdes únicamente se rompen con los toques amarillentos y sobre todo anaranjados de la fruta y, especialmente de la etiqueta. Pues bien, el color azulado de la firma, su tamaño, su ubicación, forma... todo está estudiado para que no se rompa toda esta magia y no moleste. Una firma de color naranja o rojo intenso de un tamaño mayor podría llamar demasiado la atención, competir con alguno de los elementos integrantes de la composición y dar al traste con todo el trabajo.

Y otro tanto se podría decir de la coloración, anchura, calidad de marcos y paspartús. Todo, absolutamente todo, contribuye a cómo se va a ver y percibir la obra y debe cuidarse.

“Blue air”
Pastel. Enmarcada 10,5 x 12 cm

Hagamos finalmente algunos comentarios rápidos a alguna otra de sus obras:

"El guardián"
20 x 29 cm. Pastel sobre papel.

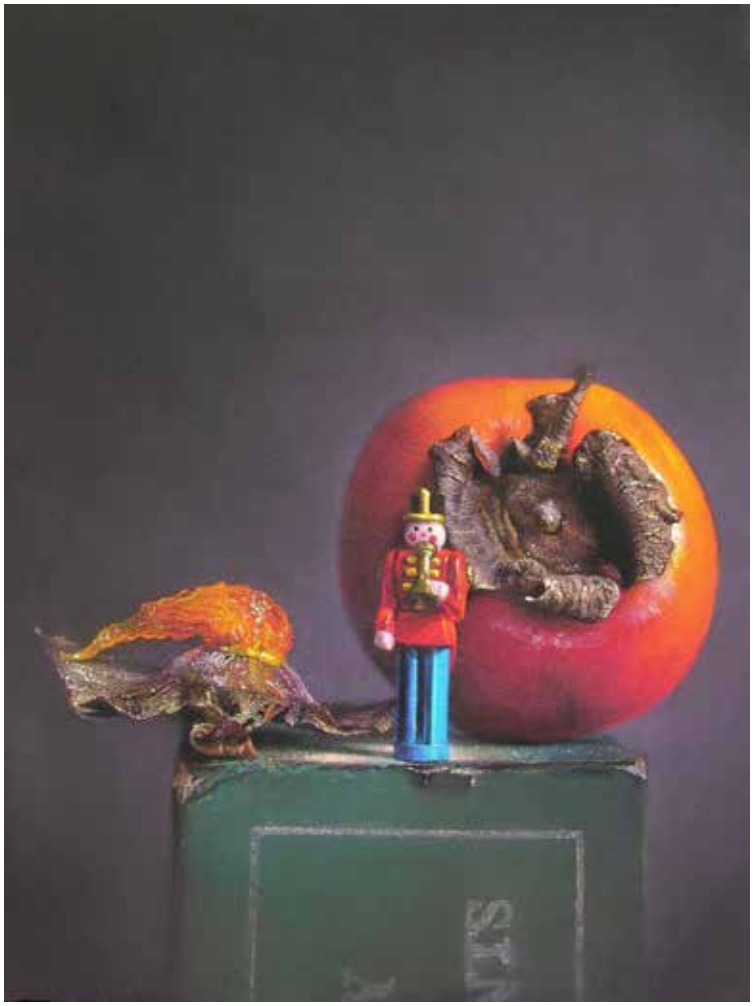
Obra figurativa y realista de pequeño formato. La composición destaca por su equilibrio y por la inclusión de un soldadito de plomo lo que, en cierto modo, añade interés a la obra, le da un toque personal y de cierta modernidad y además sirve de foco en la obra.

Nótese cómo el espacio está perfectamente logrado (tamaño de las uvas, color, nivel de detalle, trabajo de bordes...). En cuanto al color predominan los colores azulados-verdosos agrisados en la caja y el fondo, rojos y violetas de saturación media (entre otros, el color es rico y trabajado) en las frutas y colores mucho más vivos en el soldadito, reflejos y algunos puntos de luz, logrando así con éxito dirigir la mirada del espectador donde el artista quiere.

La luz de contra ayuda a centrar esa mirada. Obsérvese cómo el nivel de detalle y el contraste decae hacia los costados de la obra y hacia atrás. En definitiva, se nota cómo el artista ha manejado todas las variables de la obra con maestría y a su antojo.

En las obras de la misma serie "El guardián II y III" se puede hacer un análisis semejante.

“El guardián II”
Pastel sobre papel.



“El guardián III”

"Hidden love". Pastel sobre papel

Se trata de una obra compleja que requiere de gran habilidad y maestría para manejar los espacios que vienen dados por las rosas y los reflejos de las mismas en el espejo situado atrás, así como los pétalos caídos.

La luz centra la mirada sobre la rosa principal, separada del resto, centrada y con colores más puros así como con mayor detalle. El detalle, la luz, la saturación y el contraste se van perdiendo o variando cuanto más lejos nos vamos de la misma.

No debe pasar desapercibido cómo el artista destaca esa rosa principal a través, también, de la forma, al tener la misma un pétalo descolgado y rompiendo con la forma del resto de flores. Esa luz se irradia a la hoja cercana, de un verde amarillento que se transforma en un verde azulado en la hoja situada más atrás, perdiéndose color e intensidad en las del fondo, más cuanto más nos alejamos del foco. Esto se aprecia claramente en los tallos que, en la parte inferior del jarrón, están ya en una semi penumbra donde el color pasa a los terciarios y cuaternarios.

Obra excepcional, controlada de principio a fin por el autor demostrando su capacidad para manejar la luz y el color a su antojo, de darle una intención a su obra y de crear una atmósfera y un ambiente personales y casi mágicos.

"Radex Gem". Pastel sobre papel. 80 x 60 cm

Otra obra en pastel de composición "sencilla" que no fácil. Me refiero al gusto que tiene por incluir los elementos justos, sin saturar con un exceso de los mismos. Composición de aire clásico y atemporal si no fuese porque hábilmente introduce en la caja un elemento tecnológico que sitúa perfectamente la obra en un contexto histórico mucho más reciente.

Destaca el ambiente vaporoso del fondo y parte alejada del mantel fruto de un concienzudo trabajo del color y el espacio. El ambiente general, frío, contrasta con la calidez de algunas luces y de los elementos principales.

A destacar el foco que logra, magistralmente, en la granada situada sobre el plato a la derecha. Ninguna luz, ningún contraste y ningún color compiten con esa parte suficientemente como para restarle interés o que la mirada del espectador no se vaya inmediatamente a ella. Y a partir de ahí se va manejando toda una serie de recursos técnicos para que el detalle, saturación, contrastes.... vayan perdiendo fuerza a su alrededor conformando una guía para el ojo, un recorrido a seguir por la obra.

Un claro ejemplo de que el autor domina la obra y la moldea a su antojo e interés.

"Rudolph". Pastel sobre papel. 80x60 cm

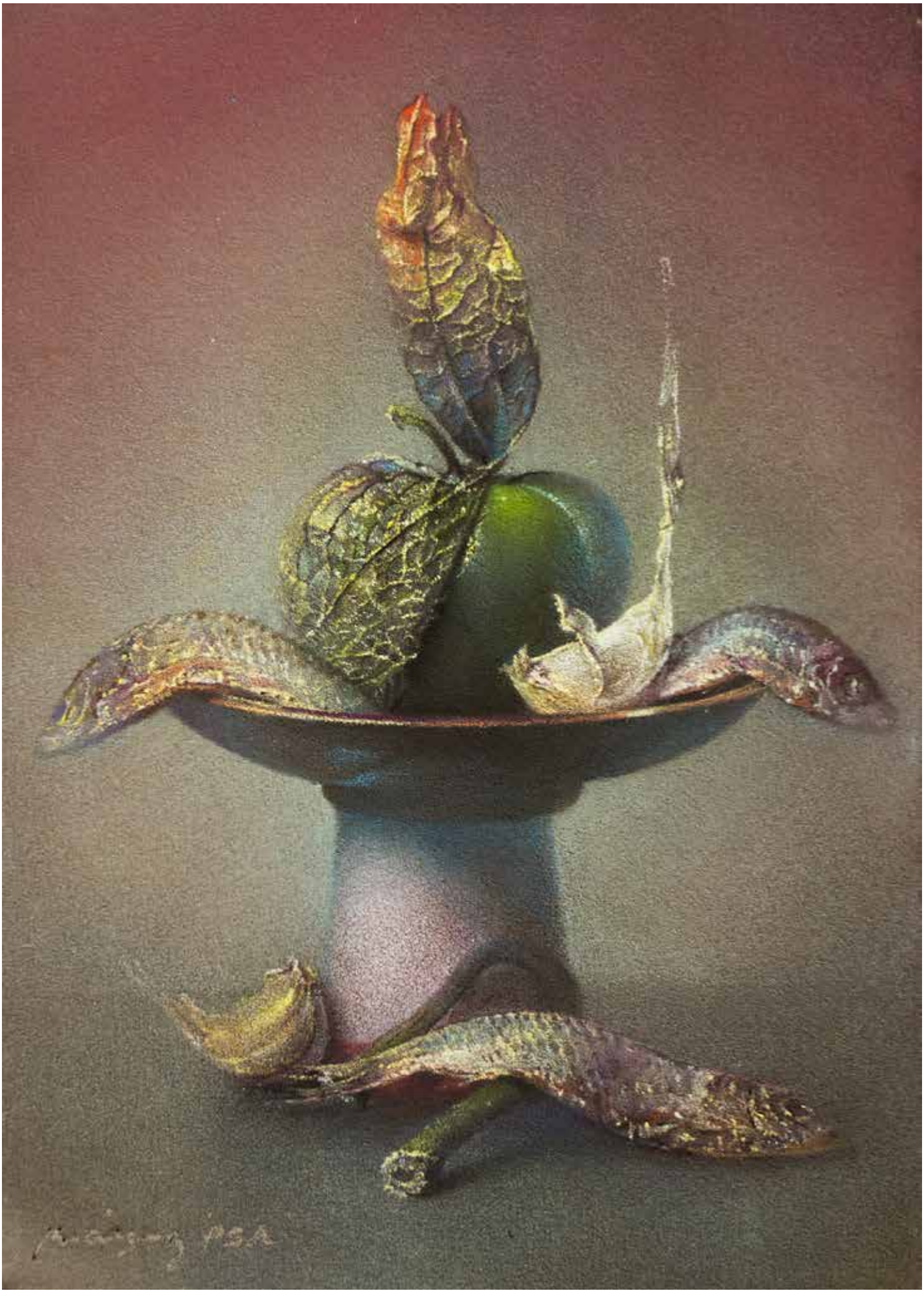
De nuevo una composición de no muchos elementos, equilibrada e inteligente jugando con los colores y con los conceptos: vida-muerte.

Quiero destacar cómo con el azul intenso de la lata centra con fuerza el interés al centro y luego focaliza la obra entorno a ese pensamiento amarillo, la taza y los pétalos delanteros del pensamiento blanco. Nada en la obra tiene ese nivel de contraste o detalle. Y no es que el resto de las partes queden sin trabajar sino que en todas ellas el detalle aparece con mayor sutileza para que no llamen la atención.

Basta fijarse por ejemplo en los pétalos del pensamiento rojo y en cómo pierden saturación y contraste cuanto más se alejan del foco. O en las letras de la lata que, distinguiéndose perfectamente, pierden presencia cuanto más abajo. Pero la obra es un todo que se comunica a nivel de luz o de color en su justa medida. Ese pequeño toque de amarillo puro en el pensamiento muerto lo comunica perfectamente con el pensamiento principal. En definitiva, existe un diálogo oculto en la obra, una intención, un dominio perfecto de toda la obra que sólo se consigue con maestría y una técnica perfecta.

En conclusión:

Se trata pues Abel Márquez de un artista figurativo y realista del más alto nivel. En sus obras se puede aprender composición, se puede estudiar técnica. Hay mucho donde fijarse y mucho que aprender, y más aún cuanto más uno va logrando asimilar y observar. Sus premios y reconocimientos le avalan aunque su mejor y mayor activo lo conforma su obra, extensa, de gran calidad, coherente, fruto de años de dedicación y esfuerzo, la obra de un verdadero creador.



“El altar”
Pastel sobre papel. 9x13 cm

LA COCINA DEL ARTISTA

ESTUDIO Y ORDEN

Antonio Abad

Normalmente el pastelista suele estar escaso de espacio a la hora de tener todas sus barras y lápices a la vista para poder pintar a gusto y siempre le queda la duda sobre si podría optimizar el espacio disponible en el lugar de trabajo o alguna idea nueva que no se le haya ocurrido. Personalmente confieso que para mí siempre ha sido un placer visitar estudios de colegas y cotillear cómo tienen definidos sus espacios y materiales, casi siempre he vuelto con alguna nueva idea que me anima a remodelar algo de mis desordenados estudios. Hoy he querido ofreceros ése pequeño placer para que podáis ver cómo trabaja alguno de nuestros amigos. Es curioso que hay pintores que no tienen problema y les gusta mostrar cómo es su estudio, en cambio otros son muy celosos de su intimidad y no quieren que se les vea nada de como es su espacio. Algunos más, permiten que se les vea , pero nada que no sea sus materiales y su orden, y no en cambio el lugar en el que trabajan.

Os muestro fotos facilitadas por miembros de Aspas así como otras seleccionadas al azar de pastelistas extranjeros. En todas se pueden apreciar el tipo de materiales que usan, las formas de almacenaje y la disponibilidad para el trabajo. También hay fotos de puro placer colorístico. Aunque a algunos no os aporten nada nuevo, no negareis que siempre es un placer contemplar nuestras maravillosas barritas de colores.

Artina

© Lana Ballot

REMBRANDT
PASTEL

FRONTIER

Maurice Quentin de La Tour.
"Autorretrato con chorrera de encaje"
Hacia1750. Pastel sobre papel
65 x 53 cm
Musée de Picardie, Amiens. Francia.

ASPAS - Pintores Pastelistas Españoles
Presidente: José del Riego
Secretaria: Sonia Montes
Tesorero: Rafael Cabo
Vocales: Sara Iglesias, Carmen Martín, Borja Lombardía
Colaboradores: Antonio Abad, Salvador Olmedo, Alberto Piedra, Diana Sobrado

C/Sánchez-Ocaña, nº 3, 1º E
33010 OVIEDO (Asturias-ESPAÑA)
aspas_pastel@yahoo.es