La mirada del otro

El retrato contemporáneo en la pintura alicantina

ROSALÍA BANET
OMAR ARRÁEZ
VÍCTOR CÁMARA
XAVI GARCÍA
UT WALDEN
CARLOS LLORENS
HUNTER87
SILVIA VIANA

15 enero al 15 de marzo 2021 MUSEU BOCA DEL CALVARI

LA MIRADA DEL OTRO

EL RETRATO CONTEMPORÁNEO EN LA PINTURA ALICANTINA

El retrato es un género pictórico que tiene una larga tradición en la historia del arte. Lo importante en el retrato, aquello que lo hace cumplir su función, ha sido, tradicionalmente, la representación realista de una persona.

Actualmente el retrato en la pintura se caracteriza por la diversidad en su tratamiento. Encontramos obras con una ausencia de reconocimiento físico, reconocimiento social o intelectual, donde el artista retrata de forma subjetiva.

Ahora, a través del rostro, el autor plasma sus inquietudes personales, las convicciones políticas o sociales, sus valores morales y preocupaciones existenciales.

No obstante, la disolución nunca es absoluta en el retrato contemporáneo, ni siquiera en su más alto grado de abstracción, pues por definición este género siempre exige un punto de verdad, bien sea a través de la indicación del título, bien a través de unos trazos básicos en los que se reconocen ojos, boca, nariz, o algún rasgo corporal, bien gracias a alguna referencia particular.

El tratamiento plástico en el retrato contemporáneo se caracteriza por el mestizaje de técnicas y soportes, los materiales se mezclan con naturalidad dando importancia al gesto más que al virtuosismo técnico. En algunos casos incluso la materia pictórica desaparece y son los soportes los que dan forma al rostro.

El espectador juega un papel fundamental en el retrato contemporáneo. El artista expresa sus emociones con una mirada abierta al espectador, a la mirada del otro y son las vivencias personales del que mira lo que da un nuevo sentido a cada obra.

ROSALÍA BANET

LAS SIAMESAS GOLOSAS

Las siamesas Golosas es un proyecto que a través de diferentes rituales sociales relacionados con la comida (cumpleaños, Navidad, meriendas, picnics o cenas con amigos) narra la vida de dos hermanas siamesas. Este personaje duplicado representa una identidad doble, simboliza la diferencia entre lo que la sociedad nos dice que debemos ser y lo que en realidad somos.

Sobre la mesa de estas celebraciones no encontramos fruta ni verdura, sino fragmentos humanos. Ojos, corazones, o lenguas que simbolizan la fractura, el conflicto que esta diferencia genera; el dolor y el miedo que produce; pero también funcionan como purga, sacando el interior al exterior, las vísceras se sitúan ante nosotros como forma de mostrar la herida, de curarla.

SILVIA VIANA

LA VIGILANTE DE AMAPOLAS

La vigilante de amapolas es una llamada a la lucha por lo que de verdad importa: la naturaleza. De esta manera Silvia Viana propone una reflexión al espectador sobre el uso desmedido de la fuerza para defender políticas o fronteras, mientras el mundo natural está desprotegido frente a la mano destructora del hombre.

La pintura de Silvia Viana es una búsqueda que ilumina esa conexión oculta entre las distintas problemáticas que nos encontramos en nuestra sociedad o en nuestras vidas y los simulacros que las visiones de prosperidad, satisfacción, bienestar, belleza, felicidad, metas, esfuerzo, objetivos, etc. se nos muestran desde todos los ámbitos.

VÍCTOR CÁMARA

DIME LO QUE ES TUYO Y LO QUE NO ES TUYO

A Víctor Cámara le gustan los artistas que describen la sociedad como la ven, y esto lo aplica en sus obras.

Él no critica, describe cómo percibe el siglo XXI, lo analiza y le da forma con su punto de vista, en el que tiene cabida un punto de humor.

Describe las cosas desde un respeto socarrón y no intenta concienciar. Deja siempre la obra abierta al espectador para que pueda aportar sus reflexiones.

Su obra se caracteriza también por el mestizaje en las técnicas que utiliza, donde el collage, la pintura o el grafito conviven con total armonía.

HUNTER87

MARINEROS

Marineros, son retratos psicológicos de los pescadores del puerto de la Vila Joiosa. El artista pretende mostrar en ellos no sólo sus rostros, sino también sus experiencias en el mar.

Hunter87 es un artista urbano que utiliza con naturalidad distintas técnicas y soportes para plasmar su arte. En esta serie encontramos fotografía impresa en tablones de madera, como referencia a los restos de un barco tras un naufragio. La pintura es la encargada de expresar el sentido psicológico de estos retratos, plasmando las vivencias personales de cada uno de los protagonistas.

XAVI GARCÍA

LAS NIÑAS TRISTES

Estos cuadros son una muestra de la visión social que el artista aplica a su obra.

Aquí, podemos apreciar que tras el retrato que aparece en la obra, se fusionan una serie de imágenes que nos obligan a ir mucho más allá.

La obra nos transporta a una serie de vivencias, inquietudes y valores que el artista quiere transmitir.

Xavi García nos sitúa ante un retrato social, donde el espectador se ve reflejado en diferentes aspectos. El medio ambiente, la identidad de género, la deshumanización de la sociedad y las redes sociales son algunas de los temas tratados por el autor en esta serie de retratos.

CARLOS LLORENS

JUNTAR

Unir, pegar, añadir, agregar, coser como cosía mi abuela, como cosía mi madre, coser los hilos del cielo al suelo. Lo veía y crecía uniendo, juntando, creando, viviendo, añadiendo trozos de mi vida, vivida contigo, sin ti. Seguir anudando, acumulando, arrimando, pegando y ensamblando, creando una columna, desde ayer hasta hoy, de arriba a abajo y seguir aglutinando, incorporando, mezclando y seguir creando mi viaje de vida junto a ti, sin ti, volviendo a ti y añadiendo más. Todo es mi vida.

OMAR ARRÁEZ

RETRATOS DE PAPEL

El papel y el carbón son materiales cargados de simbología, fruto de la madera y conectados a su origen orgánico, a las cenizas y a la impermanencia de lo físico. El protagonismo de la luz y los trazos de sombras son metáforas y un modo de repensar el soporte y ampliar los límites del dibujo.

El rostro anciano no habla sólo de la vejez. En él se contienen los estados de vida anterior y una inminente cercanía a la muerte. Los ancianos son seres saturados de identidad, y tal vez socialmente apartados de ella. Al dirigir la mirada hacia ellos encuentro una piel que ponerme. Una piel vieja ya no podría aparentar lo que no es y supone un retorno al estado de naturaleza.

El retrato, EL ROSTRO HUMANO VISIBLE es un grito que clama por la singularidad en un tiempo en que el dogma del "igualitarismo" se dispone a arrasar con la libertad y soberaní individuales. Una colectividad digna solo puede construirse a través de individuos libres y conscientes. Solo puede construirse si colectivamente reconocemos los rasgos que nos diferencian y que a cada uno nos definen.

UT WALDEN

LA MIRADA INFINITA

Toda mirada implica cierto análisis, por ligero que sea. La mirada del otro, la mayor de las veces, lleva implícito el juicio ajeno, incluso su estado de ánimo. La percepción cambia como cambian las agujas del reloj, siempre avanzando para volver al punto de partida. La identidad se transforma.

Con este juego, más propio del expresionismo abstracto, se aborda esta obra en la que predomina la pintura de acción como contrapunto al retrato clásico.

LA MIRADA DEL OTRO

FICHA TÉCNICA DE LAS OBRAS

ROSALÍA BANET. "Siamesas"

El banquete hambriento 02 Técnica: Óleo sobre lienzo Medidas: 180x130 cm

Año: 2010

Siamesas locas

Técnica: Óleo sobre lienzo Medidas: 180x130 cm

Año: 2010

El banquete hambriento 03 Técnica: Óleo sobre lienzo Medidas: 180x220 cm

Año: 2010

Siamesas golpeadas Técnica: Óleo sobre lienzo

Medidas: 180x130 cm

Año: 2010

El banquete hambriento 04 Técnica: Óleo sobre lienzo Medidas: 180x220 cm

Año: 2010

Bicéfalo llorón

Técnica: Óleo sobre lienzo

Medidas: 180x130 cm

OMAR ARRÁEZ

Retrato de papel nº1

Técnica: Carbón sobre papel.

Medidas: 193x135 cm

Año: 2014

Retrato de papel nº2

Técnica: Carbón sobre papel.

Medidas: 200x140 cm

Año: 2014

XAVI GARCÍA

Face con Frankenstein Técnica: Collage, espray, acríñico, vinílico y óleo sobre

enzo.

Medidas: 190x190 cm

Año: 2018

Face

Técnica: Collage, espray, acríñico, vinílico y óleo sobre

ienzo.

Medidas: 200x200 cm

VÍCTOR CÁMARA

Me too

Técnica: acrílico, collage sobre

papel

Medidas: 65x50 cm

Año: 2020

This is the way! n°1

Técnica: acrílico, collage sobre

papel

papel

Año: 2020

Medidas: 65x50 cm

This is the way! n°2

Medidas: 65x50 cm

Técnica: acrílico, collage sobre

Año: 2020

Where are you when I need

you!!!

Técnica: acrílico, collage sobre

papel

Medidas: 65x50 cm

Año: 2020

Plurality of beings

Técnica: acrílico, collage sobre

papel.

Medidas: 60x100 cm

HUNTER 87 "Marineros"

Marinero nº1

Técnica: impresión digital y esmalte sobre madera. Medidas: 100x100 cm

Año: 2020

Marinero nº2

Técnica: impresión digital y esmalte sobre madera.
Medidas: 100x100 cm

Año: 2020

Marinero nº3

Técnica: impresión digital y esmalte sobre madera.

Medidas: 100x100 cm

Año: 2020

Marinero nº4

Técnica: impresión digital y esmalte sobre madera.
Medidas: 100x100 cm

Año: 2020

SILVIA VIANA

La vigilante de amapolas Técnica: Óleo sobre lienzo Medidas: 146x195 cm

Año: 2017

CARLOS LLORENS

Gentleman caníbal

Técnica: Collage sobre tabla Medidas: 100 cm diámetro

Año: 2018

Esperando la invasión

Técnica: Collage sobre tabla

Medidas: 194x160 cm

UT WALDEN

Man project

Técnica: Óleo sobre lienzo Medidas: 200x200 cm

Año: 2017 Valor:1.300€

He lives with her

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Medidas: 92x73 cm

Año: 2021

Men don't cry

Técnica: Acrílico sobre tabla

Medidas: 81x62 cm

Año: 2018 Valor:550€

She loves with him

Técnica: Acrílico sobre lienzo

Medidas: 73x60 cm