

**Adriana
Villagra**

06 de Noviembre de 1978

[Ver Perfil Completo](#) ➤

Biografía

LO BELLO Y LO SIMPLE – ADRIANA VILLAGRA

CAMILA REVECO - Especial para Cultura

La reconocida artista plástica paraguaya Adriana Villagra charló en exclusiva con Cultura. La síntesis y simpleza de los temas que representa y la situación del realismo en su país y Latinoamérica. Una pintura que no se limita al despliegue técnico, sino que abarca además una búsqueda hacia “aspectos humanos, filosóficos y espirituales”.

El realismo simbólico de la artista plástica paraguaya Adriana Villagra está repleto de poesía. Para ella pintar significa comunicar lo espiritual y trascendente. Es sus palabras se manifiesta la inquietud filosófica que envuelve su trabajo, la búsqueda inquietante por la belleza. Para esta destacada pintora, el arte está en la madera vieja, en el alambre entrelazado, en las figuras de papel.

Pero estos objetos no están ubicados al azar en el lienzo: Villagra realiza un estudio meticuloso de cada elemento y le otorga un significado particular. Sus contrastes de luz y sombra, de equilibrio son su principio creativo. Cielos densos, quejosos e inmensos y luces que se filtran, forman una atmósfera única colmada de emociones y sentimientos.

Su obra se encuentra en colecciones privadas de Argentina, Paraguay, Estados Unidos, México y Suiza. Siempre concentra lo bello en la naturaleza, a la que le rinde homenaje a través del realismo, estilo que defiende con convicción. Una obra completa, con cuerpo y espíritu. Una obra tan bella como simple.

-Madera, papel y alambre... ¿Qué significan estos elementos para usted?

-Son elementos que forman parte de mi entorno cotidiano, nos rodean permanentemente y a veces pasan inadvertidos. La madera por ejemplo, cuando está resquebrajada o sufre el accionar de los fenómenos de la naturaleza deja entrever una infinidad de texturas, líneas, huecos y recovecos. El papel, mediante sucesivos dobleces, permite generar figuras o ser portadores de un mensaje. Mientras que el alambre despierta una especial fascinación en mí por esas figuras caprichosas que es capaz de adquirir. Es como si pudiera palpar la vida misma en esos trozos insignificantes porque siento que cada uno es poseedor de una belleza que invita a ser descubierta. Pero para ello es preciso detener la mirada y ver más allá de las apariencias.

-¿Por qué los cielos se ven tormentosos, pero la luz se filtra entre la nubes para iluminar los pocos objetos que componen sus pinturas?

-Una vez me dijeron que mis cielos eran “emocionales” y tal vez sea así porque siento que ellos representan el infinito y lo trascendente, aquello que no podemos abarcar y sin embargo a diario procuramos hacerlo. Esas nubes cargadas de agua, es la lluvia que se avecina, aquello “inevitable” pero con una luz de esperanza. Mi obra se trata mucho de esos contrastes que se relacionan con la esencia humana: donde hay oscuridad hay luz y donde aparentemente hay tristeza también hay lugar para la alegría.

-¿Qué significan esas aves de papel?

-Esas aves son figuras de “origami”. El origami es una técnica milenaria de origen japonés que consiste en hacer figuras a partir de papel plegado. Voy plegando sucesivamente el papel a partir de una forma simple como un cuadrado para dar lugar a una figura más compleja como las aves. Siempre estoy investigando. Hasta ahora, las figuras que más he utilizado son la grulla, la paloma y la mariposa. De tal manera que inviten a una reflexión sobre conceptos como la paz, el cambio, la búsqueda constante, la introspección.

-¿Su trabajo se encuadra dentro del realismo mágico?

-Yo suelo llamarlo realismo simbólico, porque los elementos que utilizo en mis pinturas pasan a convertirse en un símbolo. Son tomados de la realidad y son reconocibles en su forma, colores, texturas pero no se limitan a presentarse como algo literal, objetivo o puramente descriptivo, sino más bien como una ventana o vía de entrada hacia conceptos más trascendentes que se relacionan con el mundo de las ideas, las emociones, los sentimientos. Tal vez eso le confiera una dimensión “mágica” al realismo que planteo en mi obra. Cada obra es una invitación a mirar un poco más allá de la realidad material que nos rodea.

-¿Reconoce influencias?

-Sí, busco influencias. Las encuentro en el romanticismo alemán, la pintura flamenca, en los escenarios místicos de Caspar David Friedrich, el paisajismo, el surrealismo y muy especialmente en la pintura oriental. Soy una ferviente admiradora de la pintura japonesa y china tradicional por esa simplicidad de elementos y trazos presentes en la obra, ya que con poco logran decir mucho. Ese vacío que normalmente rodea a esos pocos elementos compositivos invita a una meditación y vaciamiento interior que nos conectan directamente con esa dimensión trascendente de la naturaleza. Por eso también me atrae la lectura del haiku.
Cuestión de géneros

-¿Qué opinión le merece la abstracción?

-Me parece que hay obras abstractas (cuando están bien planteadas) que pueden lograr admiración, siempre y cuando estén sustentadas en un conocimiento acabado del oficio y no sea pura "improvisación" vacía. Sin embargo el realismo tiene esa capacidad de llegar a la gente de una manera más directa y despierta esa admiración por la capacidad del artista para crear la "ilusión" de realidad en el cuadro. Es muy común escuchar a la gente decir: "parece una foto", porque el objeto representado es tan parecido al objeto real que la gente enseguida relaciona la obra con lo fotográfico. En las pinturas realistas hay semanas e incluso meses de dedicación en la producción y requiere del artista mucha atención al detalle y no dejar nada al descuido.

-¿Intuye algún cambio? ¿Existen más pintores jóvenes que se atreven con el realismo?

-Yo creo que sí, y eso tal vez sea gracias al acceso a la información que hoy en día tenemos a través de Internet y las redes sociales. Uno puede acceder a información sobre pintores en otros países, conocer sus obras e incluso comunicarse con ellos, compartir experiencias y entonces uno ya no se siente tan solo como probablemente haya ocurrido con artistas que iniciaron sus carreras en los 80 y los 90.

Épocas en la que los circuitos tradicionales del arte dejaban a un lado la pintura realista tratándola de "arte copista" y privilegiando un arte más conceptual, pobre en oficio pero que respondía a las "tendencias" del arte en ese momento que la mayoría de las veces están marcadas por las bienales, ferias de arte, curadores o galeristas con poder. Creo que las acciones colectivas son muy importantes para lograr que un estilo logre afianzarse y generar nuevas oportunidades para que los jóvenes talentos encuentren un lugar donde mostrar sus trabajos.

-Son muy pocas las mujeres que pintan en relación a la cantidad de hombres ¿Por qué le parece?

-Creo que eso se debe a que históricamente las mujeres siempre han sido educadas en forma prioritaria para el matrimonio, el cuidado y el hogar. Si uno se pone a investigar, se da cuenta que las pocas mujeres que han logrado destacarse en el arte como creadoras lo hicieron con mucho esfuerzo y les costó el doble o triple en relación a sus colegas masculinos no porque les falte capacidad, sino porque las oportunidades eran limitadas.

Así como hay casos de mujeres artistas que postergaron su carrera por la maternidad o bien por las carreras de sus parejas, como el caso de la esposa de Jackson Pollock (Lee Krasner). Sin embargo, hoy en día, la mujer ha ganado espacios en diferentes áreas y va buscando la manera de equilibrar sus actividades, sin dejar de lado ninguna de ellas. Hay mujeres artísticas fantásticas en estos días y es bueno que cada vez tengan mayor visibilidad.

-En relación a lo que conoces de Argentina, ¿qué impresión le causa el ambiente artístico y cultural de nuestro país?

-En lo personal, siento una gran afinidad con Buenos Aires porque he podido ver una importante tradición de pintura realista. Hay excelentes artistas que están cultivando el estilo y eso pude verlo cuando participé en la feria Arteclásica en el 2007 y 2008. También me gustaría conocer más adelante otras ciudades. Es un país que admiro mucho y siempre es un gusto visitar. Tal vez el hecho de que mi abuela paterna haya sido argentina, de Córdoba, tiene que ver con ese lazo especial que siento me une a este país. Además de Buenos Aires, he tenido la oportunidad de conocer las provincias vecinas a Paraguay como Corrientes y Chaco.

-¿Proyectos? ¿Próximas muestras?

-Para el año que viene tengo proyectada una muestra grupal con un grupo de pintores realistas que conformamos cuatro pintores en Paraguay y lo denominamos Neo-Realistas.py. El grupo tiene un objetivo común: mantener viva la tradición de la pintura, el oficio, el dibujo frente a un escenario artístico donde dominan a veces propuestas de las más variadas y muchas veces vacías de contenido. Nosotros buscamos reivindicar la pintura realista, pero no sólo desde el punto de vista técnico, sino una pintura con contenido y oficio y demostrar que dentro del realismo, cada uno tiene una visión particular y única.

-¿De qué se trata la pintura que seleccionó para ilustrar esta entrevista?

-He elegido esta obra titulada "Camino a la Inmensidad" que formó parte de mi última muestra individual que fue en el 2012 en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Esa pintura la hice específicamente para mí, como algo que tenía dentro y necesitaba exteriorizar y supuso un reto en varios sentidos. En el aspecto técnico, empezando por el formato, ya que la obra mide 2 metros de alto. Era la primera vez que hacía una obra tan grande y tuve que usar escaleras para pintar la parte superior de la obra y desde lo temático, la utilización de las figuras de origami de colores, donde cada uno se relaciona con un nivel de ascenso que se proyecta al infinito. Es una imagen que tenía dando vueltas hacía tiempo en la cabeza.

Realmente la pinté en un intento por sacar afuera esa imagen de la escalera con los origamis de colores cargada de un simbolismo donde, los peldaños, la escalera un poco deteriorada deja entrever el paso del tiempo y simboliza el ser humano y sus imperfecciones que constantemente está buscando el camino a la inmensidad y la libertad absoluta. En un principio no la tenía a la venta, hasta que una coleccionista del exterior vino a mi taller de visita, la vio y quedó prendada de ella y así esta obra fue a parar a una colección privada en Estados Unidos.

PERFIL

Adriana Villagra nació el 6 de noviembre de 1978 en Ciudad del Este, Paraguay. Egresada de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Católica de Asunción con honores de "Alumna Distinguida".

GUSTOS

Un libro: "Demian" de Hermann Hesse

Un grupo de música: The Beatles, el favorito de mi papá.

Un disco: "Testimonio" del artista paraguayo Ismael Ledesma.

Una canción: "L'hyme a l'amour" de Edith Piaf. Maravillosa canción de amor.

Una película: "El Secretos de sus ojos" de Juan José Campanella.

Una frase: "Los ángeles vienen vestidos de diferentes formas", una frase que siempre utiliza mi mamá para referirse a aquellas personas que llegan a tu vida en el momento justo.

Publicado en fecha: Sábado, 27 de diciembre de 2014

Fuente en Internet: <http://www.losandes.com.ar/article/lo-bello-y-lo-simple>

ADRIANA VILLAGRA : Nacida el 6 de noviembre de 1978 en Ciudad del Este, Paraguay

Sitio web: www.adrianavillagra.com

E-mail: realismo.simbolico@gmail.com

Fue galardonada como JOVEN SOBRESALIENTE por la Cámara Junior de Asunción en la categoría LOGROS CULTURALES en el 2006 y ganó el Primer Premio en el 5to. Concurso Juvenil de Pintura organizado por el Centro Cultural Paraguayo Americano y Amigos del Arte en el 2005.

EXPOSICIONES INTERNACIONALES

Realismo simbólico: O Doce Vôo da Espiritualidade. (Individual) Museu de Arte de Santa Maria. Santa Maria, Brasil (2011)
El inigualable sentido de la vida. (Individual) Centro Cultural El Telégrafo, Buenos Aires, Argentina (2010). Curaduría: [Roberto Manzanal](#)

El alegre placer de ser parte..., (Individual) Banco Credicoop. Buenos Aires, Argentina (2009). Curaduría: [Roberto Manzanal](#)

Visiones del Paraguay 1811-2011. Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Embajada de Paraguay en Argentina. Asociación de Artistas Solidarios del Paraguay. Buenos Aires, Argentina. (2011)

El Azar, Museo del Papel, el Grabado y la Estampa. Buenos Aires, Argentina. (2011)

Culturar Habana (2009). Cuba.

Bienal de Arte Contemporáneo "Arte con raíz en la tierra". México (2008)

Arteclásica. Buenos Aires, Argentina (2007/2008)

Artexpo. New York, USA (2008)

New works from Adriana Villagra, Veronique Molinier and Judith Williams. Harris Gallery. Houston, TX. (2007)

Perceptions of Reality. Art Houston 2006. Harris Gallery. Houston, TX, USA. (2007)

EDUCACIÓN:

2004-2005 : Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Diploma de Postgrado en Didáctica Universitaria

1997-2003 : Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Licenciatura en Diseño Gráfico. Graduada con Mención de Honor de "Alumna Distinguida"

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

2009 Metáforas Visuales.Embajada de México en Paraguay.

2005 Alquimia. Centro Cultural Paraguayo Japonés. Asunción.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2011 Lanzamiento de la galería Artereunido. Club Unión. Asunción, Paraguay

2011 Primavera 2011: Edición Bicentenario. Asociación Amigos del Arte. Centro Cultural Paraguayo Americano. Asunción, Paraguay

2010 ViaArte/Flores Blancas. Asociación de Artistas Solidarios del Paraguay. Terminal de Omnibus de Asunción, Paraguay.

2010 GeoMetria. Asociación de Artistas Solidarios del Paraguay. Centro Cultural Citibank. Asunción, Paraguay

2009 Diseño y Sostenibilidad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Paraguay

2009 Imágenes y Pinceladas. Manzana de la Rivera. Paraguay.

2009 Aniversario de Casa Hassler. Casa Hassler. San Bernadino, Paraguay

2008 Inauguración del espacio "Las Helenas". Asunción

2008 "Homenaje a Stella Knoop de Pazos". Muestra anual de la asociación Amigos del Arte. Centro Cultural Paraguayo Americano. Asunción

2008 Arteclásica. Feria de Arte Moderno y Contemporáneo. Buenos Aires. Argentina.

2007 60 Años de la Asociación Amigos del Arte. Centro Cultural Paraguayo Americano. Asuncion.

2007 ArtHouston 2007. Harris Gallery. Houston, TX, USA.

2007 20º Aniversario. Galería Martha Manchini Arte Latinoamericano. Asunción.

2007 Gallery Nights Parlemo Viejo. Laura Lambré Studio. Buenos Aires, Argentina.

2007 Arteclásica. Feria de Arte Contemporáneo y Clásico. Buenos Aires. Argentina

2006 Homenaje a Hugo Pistilli de "Amigos del Arte" . Galería Agustín Barrios. Centro Cultural Paraguayo Americano

2006 Perceptions of Reality. Art Houston 2006. Harris Gallery. Houston, TX, USA.

2005 5to. Concurso Juvenil de Pintura. Centro Cultural Paraguayo Americano.

2005 Exposición de Primavera de Amigos del Arte. Centro Cultural Paraguayo Americano.

2005 Universidad y Cultura. Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Derecho. Asunción.

2005 Inauguración de la Temporada Cultural. Casa Hassler. San Bernardino. Paraguay

2004 Bienal de Pintura "Genaro Pindú". Centro Cultural Manzana de la Rivera. Asunción.

2004 Homenaje a Andrés Guevara. Amigos del Arte. Galería Agustín Barrios. Centro Cultural Paraguayo Americano.

2004 Exposición de Dibujo. Centro Cultural Citibank. Asunción.

2003 "Jóvenes Creadores 2003". Centro Cultural Manzana de la Rivera. Asunción.

2003 22º Aniversario del Club Internacional de Tenis. Asunción.

2002 2º Concurso Juvenil de Pintura. Galería Agustín Barrios. Centro Cultural Paraguayo Americano. Asunción.

2002 La Plástica Joven. Ciclo "Tradición e Innovación" organizado por el Viceministerio de Cultura. Shopping del Sol. Asunción.

2002 Inauguración del ciclo: Manzana Joven. Centro Cultural Manzana de la Rivera. Asunción.

PREMIOS Y GALARDONES:

2006 Joven Sobresaliente. Cámara Junior de Asunción (Paraguay). Categoría: Logros Culturales.

2005 1er. Premio. Centro Cultural Paraguayo Americano y Amigos del Arte. 5to. Concurso Juvenil de Pintura

2004 2º Premio. 3ra. Bienal de Pintura "Genaro Pindú". Fundación Genaro Pindú y el Viceministerio de Cultura.

2003 3er. Premio. Instituto Cultural Paraguayo Israelí. Concurso "Jóvenes Creadores 2003". Asunción.

2003 Mención de Honor por Alumna Distinguida. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

2002 Mención. Centro Cultural Paraguayo Americano y Amigos del Arte. 2o. Concurso Juvenil de Pintura.

EXPERIENCIA DOCENTE:

2004 Asistente de Cátedra. Universidad Nacional de Asunción. Instituto Superior de Arte. Asistió en la enseñanza del dibujo de la figura humana y dibujo técnico mediante la elección de poses, contribución de bibliografía complementaria y ayuda a los alumnos en el desarrollo de los trabajos en clase.

BIBLIOGRAFÍA SELECTA:

2008 Catálogo Oficial de la feria Arteclásica. Buenos Aires, Argentina.

2007 Catálogo Oficial de la feria "Arteclásica". Buenos Aires, Argentina.

2006 Diario ABC Color. Diciembre. "Protagonistas Paraguayas Premiadas este Año".

2006 Art Collector Magazine. Collectors' Opportunity to purchase world class art that Houston, Texas has to offer.

2005 Diario El Yacaré. Noviembre. "El Hiperrealismo de una Dama". Paraguay.

2005 Revista Vida. Octubre. "Adriana Villagra, una alquimista de óleos". Paraguay.

COLECCIONES:

Estudio Pindú (Paraguay)

Santuario de Schoenstatt (Paraguay)

Colecciones Privadas en Paraguay, Argentina, América y Estados Unidos.

AFILIACIONES PROFESIONALES:

2008 Integra la comisión directiva de la asociación cultural y artística "Amigos del Arte"

2004 - 2008 Miembro de la asociación "Amigos del Arte".

LENGUAS EXTRANJERAS:

Inglés (Avanzado), Francés (Intermedio avanzado), Italiano (Básico).

PRESENTACIÓN DE ARTISTA

Encuentro en el arte la manera de entablar un diálogo con mi entorno. Es alquimia pura, donde los elementos de la naturaleza son manipulados a través de la materia pictórica para crear una obra que trascienda la condición humana.

La sensibilidad hacia la naturaleza es para mí, un viaje a espacios íntimos donde la apreciación de las cosas simples se convierten en una nueva realidad, con la posibilidad de leerla de varias formas invitando a fascinarse con lo representado e incluso ir más allá de los conceptos que yacen detrás de cada elemento, convirtiendo cada instante en una oportunidad para la reflexión.-

Mi interés por la pintura realista, me ha llevado a realizar investigaciones en el campo de la ciencia, la filosofía y la historia; así como métodos y materiales empleados por los grandes Maestros de la pintura universal, pero en la medida que he madurado como artista, mi intención se fue tornando en algo más que crear obras que demuestren una detallada descripción de la realidad mediante una técnica depurada.

Y así, empecé a indagar en el mundo del simbolismo hacia la búsqueda de significados ocultos y universales en mi entorno. Tengo un profundo interés en como otras culturas construyen sus imaginarios simbólicos y cómo éstos se ven reflejados en su arte, religión y vida diaria. Encuentro conceptos universales que nutren mi creatividad y a partir de los cuales construyo mis propias ideas utilizando fuentes locales pero ricas en contenido universal. Técnica y concepto son

dos aspectos de igual importancia para mí, razón por la cual denomino a mi estilo como realismo simbólico, pues aspiro a obtener una correspondencia entre el mundo sensible y espiritual a través de la pintura.-

Y en esta vertiente del simbolismo, es donde encuentro el caudal más rico para mi producción pictórica y también me permite entrar en contacto profundo conmigo misma y con el mundo y en cierta forma recuperar ese lazo perdido con el lado misterioso de la naturaleza.

Fuente: La artista (Registro : 2009)

A.V. - Por Roberto Manzanal

[ADRIANA VILLAGRA : “A UN ARTISTA NO LE BASTA CON “EXISTIR”](#)

Por [ROBERTO MANZANAL](#)

Cielos, nubarrones, un alambre y una vida, encarnada en un clavel del aire. Vemos naturaleza y creación humana en tu obra. ¿Existe una espontaneidad o es producto de un refinado intercambio intelectual de figuras?

Mi obra es ante todo un resultado de un exhaustivo estudio del mundo que me rodea. Ese estudio implica observar detenidamente cada elemento, estudiarlo, investigar su historia, sus antecedentes, su simbología porque en la medida que más uno conoce de algo, más se enriquecen las posibilidades de interpretación y expresión en la obra. Y cuando digo el mundo que rodea, involucra todo, todo aquello con lo que interactúo a diario, lo natural, lo creado, lo material y lo inmaterial. Todos los elementos que aparecen en mi obra, son elementos con los que he tenido un contacto directo, los he visto, tocado; conozco sus colores, aromas, texturas, etc. Algunos elementos los selecciono de acuerdo a una idea preliminar que quiero plantear, pero también a veces los elementos sugieren la obra, es ahí donde puede tener lugar la espontaneidad que mencionas, en la posibilidad de dejar al elemento hablar por sí mismo y a partir de ahí plantear la creación de una obra.

[¿Crees en la posibilidad de la existencia de un áurea propia en tus trabajos?](#)

Yo creo que sí, es más, creo que toda obra de arte debería ser portadora de un áurea propia, porque cada obra yo la veo como un ente vivo con autonomía, que palpita, que respira, que dialoga con quien la observa. En ella uno vierte emociones, energía, creación y trabajo técnico que le proporcionan una configuración física y emocional. Yo no concibo una obra como el resultado de un proceso puramente técnico o puramente conceptual, sino de un adecuado equilibrio entre ambas partes para que sea portadora de esa áurea que la hace única, y así el espectador se involucre y sienta que es parte de ella y del mensaje y enriquecerla con su mirada. Yo creo que esas obras que portan esa “áurea” nunca son la respuesta acabada a un planteamiento, sino más bien una puerta de entrada a universos más profundos de nuestra propia humanidad.

[¿Cuál es la percepción que marca la diferencia entre uno y otro artista?](#)

Pienso que esa percepción puede estar dada por elementos tangibles como la composición, los colores, la idea que se plantea en la obra. Cada artista selecciona uno u otro elemento, colores, etc. a la hora de crear en base a experiencias, emociones, sentimientos, ideas y eso le confiere individualidad a la imagen que el artista presenta. Y esas emociones o sentimientos que se traslucen en ese proceso de selección le otorgan a la obra ese “no se qué” que la hace única. Así como los seres humanos somos cuerpo (tangible) y espíritu (Intangible) cuya armonización nos confiere una identidad propia, lo mismo sucede con la obra de arte, cuya adecuada combinación de elementos tangibles e intangibles hace que se constituya en una realidad única y un universo en sí mismo. Eso si, creo que para que se produzca esa armonización y por consiguiente la identidad personal, uno debe

[- ¿A que te refieres concretamente cuando manifiestas que el artista ....”debe partir de una base de honestidad”?](#)

Cuando digo, que uno “debe partir de una base de honestidad”, me refiero a adoptar una actitud de sinceridad y respeto a uno mismo y su obra. Uno debe ser consciente de sus capacidades y a partir de eso construir su identidad como artista

y por consiguiente de la obra. Esta debe ser consecuente y cuando digo “consecuente”, me refiero a que debe ser el resultado de un proceso interno y externo. Toda la información que provee la realidad es incorporada a través de nuestros canales de sensibilidad al mundo interior para luego ser reformuladas, reprocesadas y que luego se materializan. La obra debe ser el resultado de esta experiencia. Uno no puede reclamar como creación aquello que es copia o emulación de otras obras. Es cierto, que todo artista pasa por un proceso de maduración en el cual uno puede iniciarse en la copia de otras obras para aprender del estilo o la técnica de otro artista. Todos los grandes Maestros han pasado por esta etapa, pero de ahí a reclamar eso como creación personal ya es otra cosa. Eso sirve para alimentar ese proceso de incorporación de lo exterior a lo interno.

Si no existe esa “base de honestidad” a la hora de crear, la obra no puede ser auténtica y al no ser auténtica el áurea, de la que hablábamos anteriormente, no puede proyectarse y por consiguiente no puede constituirse en un ente. Simplemente devendrá un producto artístico bien manufacturado.

- Ésta sería la eterna diferencia entre ser o no ser...

Y creo que si... y cuando mencionas lo de ser o no ser, me trae a la memoria una frase del pintor español Ramón Gaya, que decía que “uno es o no es un creador y si no lo es, mejor abstenerse”. Tal vez pueda resultar chocante este pensamiento e incluso hasta un poco excluyente y contradictorio con otros pensamientos que manifiestan que cualquiera puede ser artista y que solo hay que proponérselo, pero creo que la labor creativa si bien es posible manifestarse en cualquier persona, el artista es un ser que tiene esa “cualidad especial” para relacionarse con el mundo de una manera diferente. El artista ve, siente, oye, toca, huele el mundo de otra forma, ve la realidad como velos, como capas translúcidas que se superponen y en la medida que uno las atraviesa, va descubriendo realidades profundas y trascendentes que tal vez permanecen ocultas para la mayoría. El artista tiene en sus manos una misión muy elevada de hacer visible ante el mundo una porción de esa Realidad Trascendente que permanece oculta. Y para lograr esta Misión se necesita una gran sensibilidad y una capacidad que no se limita a una simple “pericia técnica”. Esa sensibilidad especial lo hace vulnerable al dolor, a la belleza, a la alegría o la tristeza, emociones, olores, colores que penetran su alma y después se materializan en una obra de arte. El artista es capaz de establecer un lazo íntimo con esa parte del mundo donde reside el origen y unidad de nuestra humanidad.

- Un lazo íntimo que implica desnudar el alma y proyectarse en vuelo profundo de eternidad

Así mismo, o al menos así es como lo veo yo. Yo siempre pienso que en todo ser humano está presente la necesidad de la “trascendencia”, que justamente se refiere a ese vuelo que mencionas hacia la eternidad. Esta trascendencia es algo muy humano... íntimamente humano !... que suele ser el motor que le da sentido a nuestra existencia. Pero en el Artista esta necesidad de trascendencia se presenta con más fuerza, más intensidad. A un artista no le basta con “existir” ni ajustar su vida a pautas o estructuras sociales, está por fuera de ellas, porque su alma necesita de libertad para establecer ese lazo íntimo que le permite elevarse a esa eternidad anhelada. La obra de arte traspasa las barreras del espacio-tiempo para inscribirse en un lugar (o tal vez no-lugar) donde sólo tienen cabida la Eternidad y la Atemporalidad.

- Ahora esa trascendencia ¿cómo va tomando forma en el espectador que se coloca frente a un cuadro de Adriana Villagra? ¿Qué sería lo distinto?

La mirada del espectador es muy importante para mí, incluso más importante que la mirada de un especialista o crítico de arte. Me ha tocado exponer en lugares muy variados, desde una terminal de ómnibus, donde circula gente de todos los niveles sociales, hasta lugares de envergadura en mi país y el extranjero como galerías, centros culturales, embajadas y ferias de arte. Y me hace muy feliz ver que gente diversa pueda establecer un vínculo con mi obra sin importar su nivel de estudios o condición socioeconómica. Si bien es cierto que sólo “algunos” pueden “comprar” una obra de arte, sin embargo “todos” pueden “apreciar” el arte.

Siento que es ahí, donde va tomando forma la trascendencia de la que hablamos, cuando el arte permea las diferencias y une a las personas. Puede que el espectador se sienta atraído por los elementos que utilizo, los colores, la forma de componer, pero sea cual fuere el motivo, por insignificante que pueda parecer, desde el momento que una obra es capaz de despertar ese interés por el acercamiento en el otro, yo ya considero mi exposición un éxito. No concibo pensar que el arte se trata solo de ganar cotización o prestigio, sino también de ganar afectos, experiencias, aprendizaje. Eso es lo que enriquece el alma del artista, es lo permanente, lo trascendente.

- El Artista en esta época ¿está condicionado por diversos factores extra-arte ?

Tal vez esos factores “extra-arte” siempre existieron en épocas pasadas, pero la diferencia crucial puede ser que en esta época que nos toca vivir, donde existe una hiper-conectividad, hiper-circulación de información, inmediatez en el disfrute, esos factores “extra-arte” parecen imponerse como el requisito obligado para que un artista trascienda o no. Se le da mucha importancia a los números, al impacto, al estrellato, a la inmediatez y se pierden de vista ese contenido “humano” que han hecho que muchas obras del pasado hoy sigan vigentes.

No estoy en contra de propuestas vanguardistas ni tampoco en el uso de nuevas tecnologías en la producción artística, siempre y cuando estén asentadas en esa “base de honestidad” que mencioné al principio, porque si uno actúa con honestidad con uno mismo, uno se mantiene íntegro/a en su postura de artista y la obra no deviene una simple mercancía o espectáculo mediático.

- Hay una tendencia a solo intelectualizar el Arte más allá de las técnicas, lo estético y de la misma belleza. ¿Cuál es tu postura al respecto?

Y durante mucho tiempo he sentido que se le ha dado demasiada importancia a un arte “puramente conceptual”, donde la idea misma era la obra de arte haciendo a un lado a quienes optaban por medios o posiciones intermedias sin dejar de lado el oficio. Creo que esta excesiva intelectualización del arte vino de la mano del entronamiento de curadores y críticos de arte que hicieron imprescindible el discurso intelectual para entender una obra, haciendo a un lado la emoción. No considero bueno ningún extremo... ni la excesiva intelectualización ni tampoco el excesivo virtuosismo técnico. Tanto uno como lo otro vacían de contenido a la obra y sobretodo de “emoción”. En el arte siempre debe haber cabida para el sentimiento, porque la obra va dirigida a los sentidos, y por lo tanto uno se vincula primeramente con ella a través de la emoción. Pero últimamente he sentido como un pequeño cambio de viento al ver que se está valorando bastante el trabajo de artistas que han permanecido fieles a la creación donde el oficio cumple un rol importante. Y son aquellos artistas que han apostado siempre a un arte honesto, tal vez alejado de los “grandes circuitos del arte contemporáneo”, sin dejarse contaminar por modas u opiniones de curadores o críticos de turno.

- Mencionabas a Ramón Gaya a través de tus respuestas y me vinieron a la memoria aquellos versos de su autoría “...Pintura no es hacer: es sacrificio, es quitar, desnudar, y trazo a trazo, el alma irá acudiendo sin trabajo.”...

Gaya en su frase parece plantear una contradicción, porque habla de sacrificio por un lado y sin embargo menciona que el “alma acude sin trabajo”. Sin embargo, creo que cuando menciona el sacrificio se refiere a esa entrega incondicional, esa lucha diaria y a entender que este derrotero artístico no es un camino fácil, sino con obstáculos de los más diversos. Creo que el artista es un ser siempre insatisfecho, en permanente búsqueda de sí mismo a través de su obra, por eso el trabajo arduo y constante es una necesidad que algunas veces roza la compulsividad.

Mucha gente ve como algo negativo el “sacrificio”, y lo asocia con la infelicidad, el descontento o tristeza permanente. Pero creo que eso es porque vivimos un tiempo donde impera lo “light” y lo inmediato. Uno quiere ver resultados rápidos sin mucho esfuerzo, y sin embargo el arte, aquel que trasciende más allá del tiempo, ha sido fruto de una entrega incondicional y esfuerzo constante del Artista hacia la búsqueda de la perfección.

- El alma acude sin trabajo por su condición, pero el artista debe poner todo de sí, para lograr que ella se pose en la obra. ¿Qué sientes interiormente cuando ves a pintores que se dicen a sí mismos artistas por el solo hecho de llenar un bastidor?

Claro, hay que trabajar, esmerarse y ante todo amar lo que uno hace. Hay una necesidad misteriosa dentro del artista que lo lleva a tomar un lápiz, un pincel o cualquier instrumento que le permita sacar al exterior aquello que bulle con efervescencia en lo más profundo de su alma. Es una necesidad muy íntima, difícil de describir o tal vez comprender, incluso por el mismo artista. Entonces, la “técnica” u “oficio” es tan sólo un medio para dejar aflorar ese mundo interior que se gesta en lo más profundo del alma y busca poderosamente corporizarse.

La verdad, no sabría describir que siento interiormente, podría ser algo así como preocupación. Porque me preocupa que mucha gente pueda tener un concepto un poco confuso a la hora de identificar una “actividad mecánica” y una “actividad creadora”. Porque cuando hablamos de arte, nos referimos a “creación” donde la técnica pasa a un segundo plano y está supeditada a una labor superior que tiene que ver con proyectar en el lienzo o cualquiera sea el material utilizado, todo el caudal de la riqueza interior que uno tiene en el alma. No estoy en contra de que cualquier persona pueda utilizar el arte como una actividad terapéutica o de pasatiempo, como también lo hacen algunos con el deporte. Pero es importante hacer la diferencia con el artista profesional, con el artista creador, que no es aquel que pinta simplemente para demostrar sus dotes técnicas.

- ¿Por qué elegiste un realismo simbólico para expresarte en tu creatividad?

Tal vez el realismo simbólico sea la consecuencia natural de como fui evolucionando hasta ahora con el tema del dibujo y la pintura. Dibujé desde que tengo uso de razón y siempre me gustó el dibujo realista. Siempre fui una persona muy observadora, detallista y perfeccionista desde pequeña y por eso mis dibujos y posteriormente mi pintura siempre surgieron a partir de una observación muy analítica y detallada. Pero así también, en la medida que iba consiguiendo ese objetivo, digamos preliminar, de representar el mundo exterior en el lienzo, surgieron nuevas inquietudes que tienen que ver con necesidades internas y más profundas.

Es decir, en la medida que conocía mejor mi oficio, y podía recrear en forma realista un objeto, surgía en mi la necesidad de ir más allá de ese objeto representado. Y esa inquietud me fue llevando de una manera casi sin darme cuenta a indagar en el “simbolismo”, en una búsqueda por entender que hay más allá de la realidad visible. Es difícil para mí explicar en que momento mis pinturas surgieron como lo que hoy llamo realismo simbólico, pero creo que tiene que ver con esa necesidad natural de ir más allá de lo representado y de la realidad objetiva. Tiene que ver con esa búsqueda de trascendencia, de creer que la realidad es mucho más que aquello que tenemos frente a los ojos.

- Hay una búsqueda en tu Arte de elementos desdeñados o fuera de la vista humana que sorprenden e invitan a un encuentro más cercano e intimista...

Si, la mayoría de los elementos que aparecen en mi obra son aquellos que en la vida diaria tal vez permanecen inadvertidos. Por ejemplo, el clavel del aire, tan común en esta región, es una planta que normalmente crece en los cables o agarrada a los árboles que la gente no se detiene a observar, sino más bien la trata de plaga y que sin embargo cuando uno la observa de cerca tiene una belleza tan especial. Lo mismo pasa con otros elementos como los alambres o las paredes derruidas. Cada elemento tiene su belleza, tal vez oculta que requiere atravesar esa capa superficial de realidad para poder verla y encontrar el "alma de las cosas". Lo que para uno es una pared vieja, llena de moho y nada atractiva, para mi es una paleta de colores, texturas creadas por el accionar de la naturaleza sobre la materia, que me produce una fascinación especial, como si una fuerza misteriosa estuviera ahí presente. He recibido comentarios de personas que me han manifestado que no se había percatado de la belleza de tal o cual objeto hasta que lo vieron en mi cuadro. Y es gratificante cuando me dicen algo así, porque quiere decir que mi obra le está brindando la oportunidad de renovar su mirada hacia el mundo que le rodea.

- En tus últimas creaciones se observan escaleras al cielo. Ese vacío, que acompaña el ascenso por los peldaños, algunos de ellos quebrados y que sirven de reposo para algún trabajador origami, te da vértigo?

Honestamente no me había planteado el tema de vértigo cuando pinté las escaleras, pero ahora que lo mencionas, puede ser un concepto que se trasluce a través de la escalera. El vértigo suele ser esa sensación que uno experimenta cuando asciende a cierta altura y va acompañado de mareos, inestabilidad, falta de equilibrio.

Tal vez la escalera sea un elemento que al estar suspendida en el vacío acrecienta esa experiencia. Tanto el vacío como el vértigo, producen una sensación extraña de inestabilidad, desequilibrio y por qué no, miedo. La escalera es un elemento que se está haciendo bastante recurrente en mis últimas obras, tal vez asociada a una necesidad interior de autosuperación. Pero si te fijas, la escalera está llena de imperfecciones, escalones rotos, inclinados que acrecientan todavía más esa inestabilidad. Y eso lo relaciono con el ser humano; que asciende, desciende, lleno de imperfecciones, que aspira constantemente a la perfección. Refleja esa búsqueda de perfección y trascendencia que mencioné anteriormente. Y en esta búsqueda (interna) claro que uno puede experimentar vértigo, ¿por que, no?

- Para finalizar, ¿deseas que aquel que se detiene en tus obras sienta esa misma sensación espacial?

Si bien, uno como artista puede tener una intención inicial a la hora de crear una obra y esperar una determinada respuesta en el espectador, cuando la obra adquiere esa autonomía como ente de la que hablábamos al inicio, y se produce la interacción con el espectador, esa intencionalidad inicial puede verse enriquecida de mil maneras porque el espectador también aporta lo suyo en ese proceso de intercambio y deseo que encuentre aquello que su alma desea encontrar.

Yo no creo mi obra pensando en un tipo de público específico, tan solo trato de poner una parte de mi en el lienzo.

El arte es mi manera de entablar un vínculo con el mundo que me rodea. Y cada espectador que se acerca a mi obra es también una experiencia de aprendizaje, puede que sienta lo mismo que sentí yo al crear la obra o puede que experimente emociones diferentes que yo no había notado, le puede gustar o no, pero sea cual fuere aquello que sienta, tan sólo espero que encuentre en mi obra un momento para la contemplación.

© 2011

Adriana Villagra, "A un artista no le basta con existir" ... De Roberto Manzanal para Arte Fénix on PhotoPeach

<http://photopeach.com/album/xc5c48?ref=esp#spiral>

Fuente digital: <http://www.artefenix.net/?s=Adriana+Villagra>

Actualizado a Febrero 2012

Ingresar al Perfil Completo en PortalGuarani.com ➤

