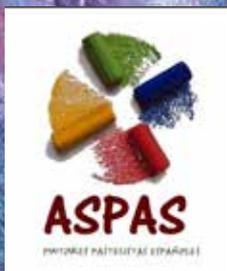

Artistas del PASTEL

Boletín Pastel nº 15. Edición especial Marzo 2020

F. Perrinot Pinton

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

Diseño y maquetación: Núria Pinel

Cuadro portada Frederique Perrenot Pinton - "La chapelle en vercos"

SUMARIO

marzo 2020

- 4 **EDITORIAL**
Antonio Abad
- 6 **CONCURSO VIRTUAL**
IV CERTAMEN
- ENTREVISTA:**
- 14 **LUÍS BASCUÑANA**
Diana Sobrado
- ENTREVISTA A NUESTROS PINTORES:**
- 20 **MELISSA HEFFERLIN**
Alberto Piedra
- 25 **ARANTXA ORBEGOZO**
Diana Sobrado
- 31 **XÓCHITL ESPINOZA FLORES**
Diana Sobrado
- 38 **NIEVES SALAS**
Diana Sobrado
- 40 **JOAN RASET**
Antonio Abad
- OTROS ARTISTAS INTERNACIONALES:**
- 43 **W. TRUMAN HOSNER**
Antonio Abad
- 48 **TONY ALLAIN**
Antonio Abad
- 56 **NUESTRA ASOCIACIÓN**

EDITORIAL

Queridos amigos, aquí estamos nuevamente con este boletín de **ASPAS** que está celebrando el **décimo aniversario** de su primera salida a la luz, allá por Febrero del 2010 y que se nos ha convertido en una revista con el sonoro título de **ARTISTAS DEL PASTEL**. Hoy se pone de largo con un número especial, y para celebrarlo, lo hace en formato de papel, una buena oportunidad para hacerlo coincidir además con la inauguración de nuestra **V BIENAL INTERNACIONAL**.

Para este número especial, hemos decidido hacer una selección de algunos de los artículos aparecidos en las revistas del año pasado. Desearíamos haberlos incluidos todos, pero las páginas no dan para tanto. Decidimos también incluir las imágenes de los ganadores de las distintas categorías del **IV Certamen Virtual** que se realizó el pasado año y también optamos por hacer una nueva portada con una de las obras ganadoras, con la intención de no crear una repetición de ninguna emitida anteriormente.

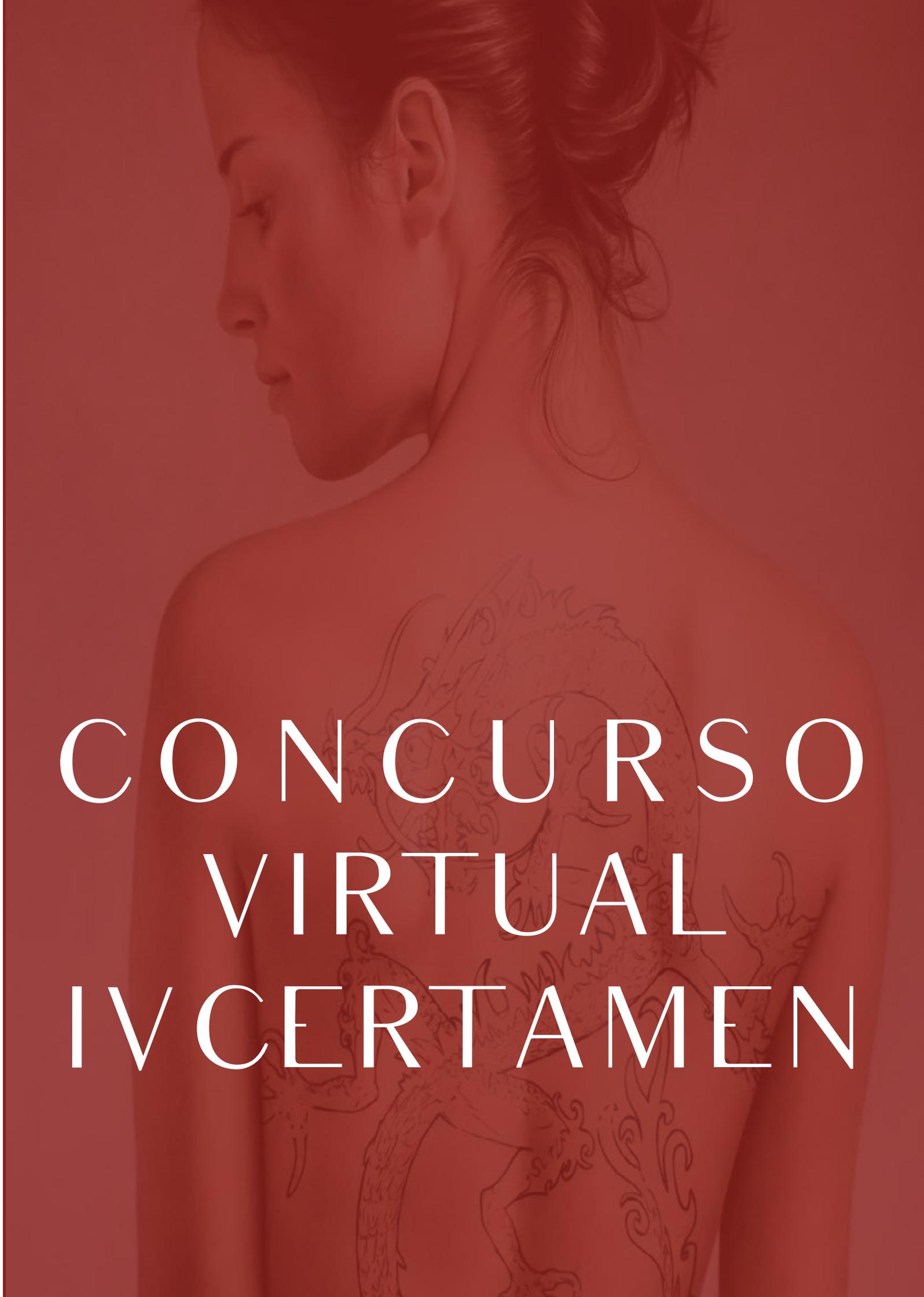
Hemos incluido un recuerdo entrañable a quien fue miembro de nuestra asociación y un maestro reconocido en el mundo de la pintura al pastel, hablo de **JOAN RASET** que nos ha dejado hace unos meses, después de una dilatada carrera artística.

También deseamos daros la bienvenida a la Bienal en nombre del equipo directivo y llenaros durante un rato de pastel y de colores, que esperamos, sean como siempre de vuestro agrado.

Os deseamos a todos una Feliz Bienal y que sea otro éxito como las anteriores.

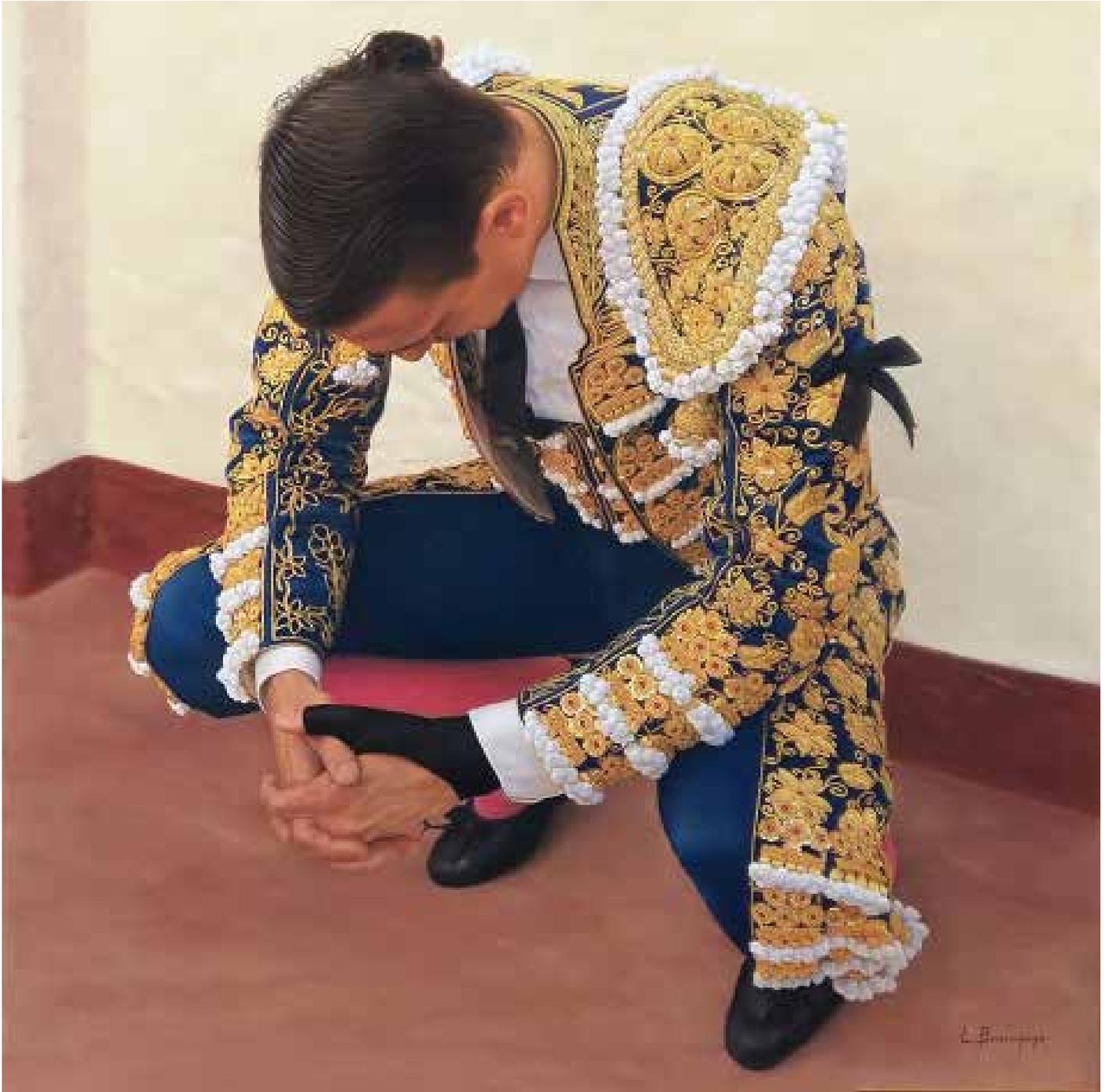
Antonio Abad

A woman's back and shoulder are visible, featuring a large, intricate tattoo of a dragon or mythical creature. The image is overlaid with a semi-transparent red filter. The text is centered over the lower half of the image.

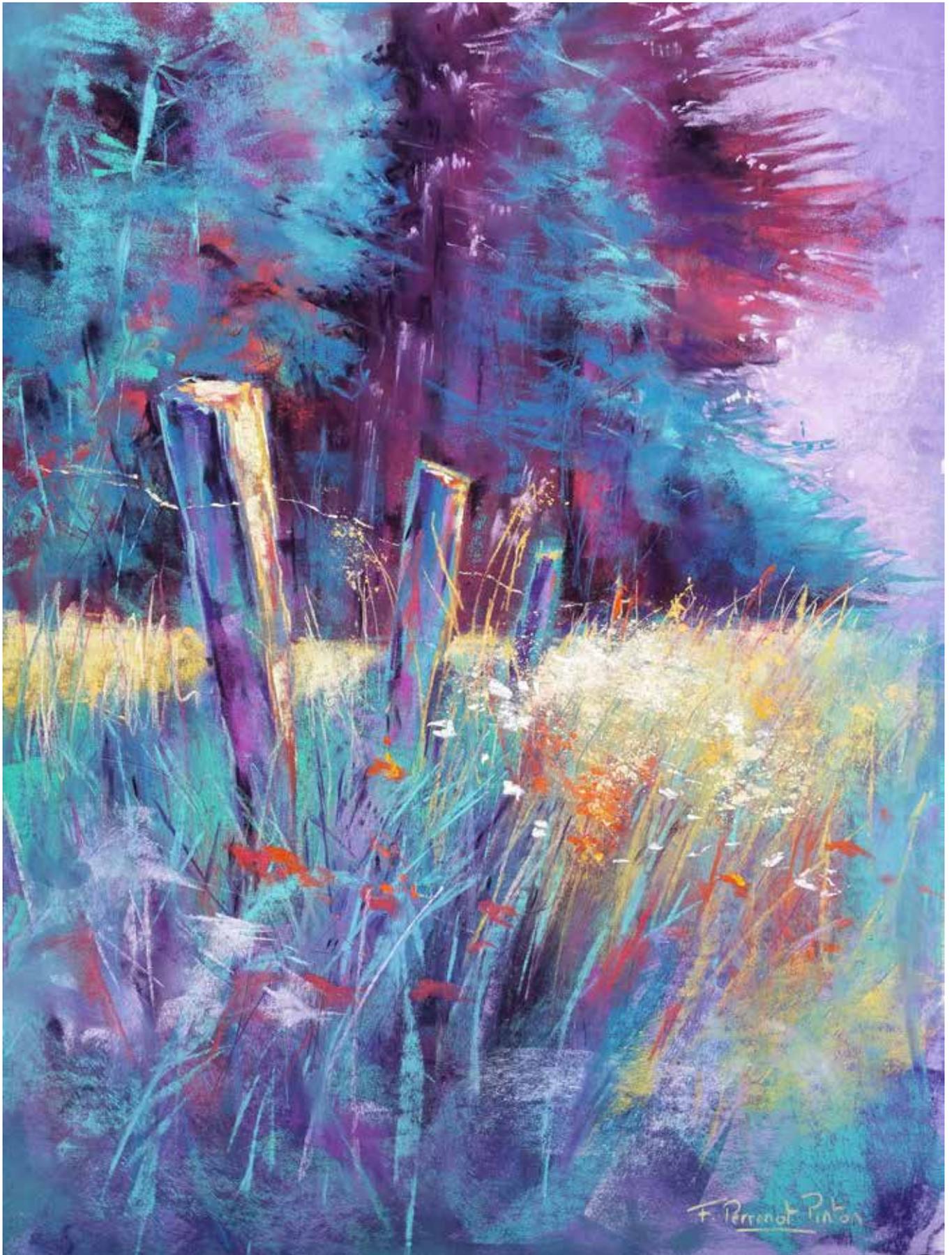
CONCURSO
VIRTUAL
IV CERTAMEN

El **IV certamen del Concurso Virtual** ha sido resuelto hace meses y en este número queremos repasar de forma visual, tanto el cuadro ganador absoluto, cómo a los dos premiados de cada apartado. Este año el ganador fue **Luis Bascuñana** con su obra **“DIÁLOGO CON EL MIEDO”**. En los demás apartados también hubo otros premiados de distintos países, lo que aportó variedad y calidad al certamen.

Luis Bascuñana - 1er. Premio
“Diálogo con el miedo” - 70 x 70 cm.

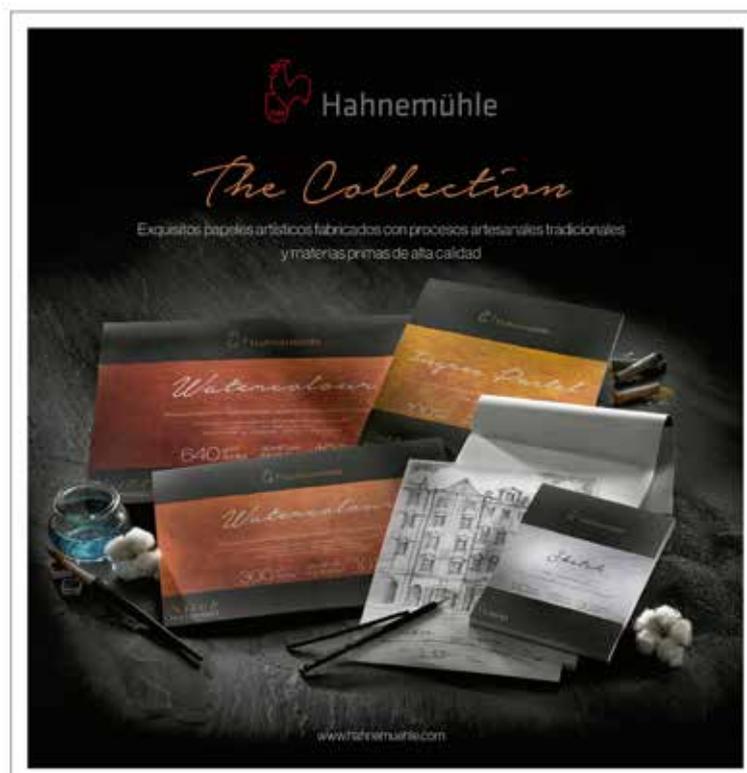
Paisaje

Frederique Perrenot Pinton - 1er. Premio
"La chapelle en vercos" - 30 x 40 cm.

Laurent Chantraine - 2° Premio
“Saint-Thibault sur Loire” - 90 x 70 cm.

Naturaleza muerta

Jian Wu - 1er. Premio
"Glowing" - 72 x 60 cm.

Jingjing Yang - 2° Premio
"The taste of the Hometown" - 27 x 35 cm.

Retrato

Di Hu - 1er. Premio
"Portrait with origami"
49 x 108 cm.

Alexander Granger - 2º Premio
"Redhead Bubble" - 40 x 60 cm.

Vida Natural

Teresa Soriano - 1er. Premio
"Maki" - 40 x 30 cm

Hsieh Kai Chen - 2º Premio
"Amarylis danza" - 54 x 38cm.

Otros

François Malnati - 1er. Premio
"After the rain" - 80 x 60 cm.

Andres Colao - 2º Premio
"Otra forma de agua" - 80 x 60 cm.

ENTREVISTA

LUÍS BASCUÑANA

Diana Sobrado

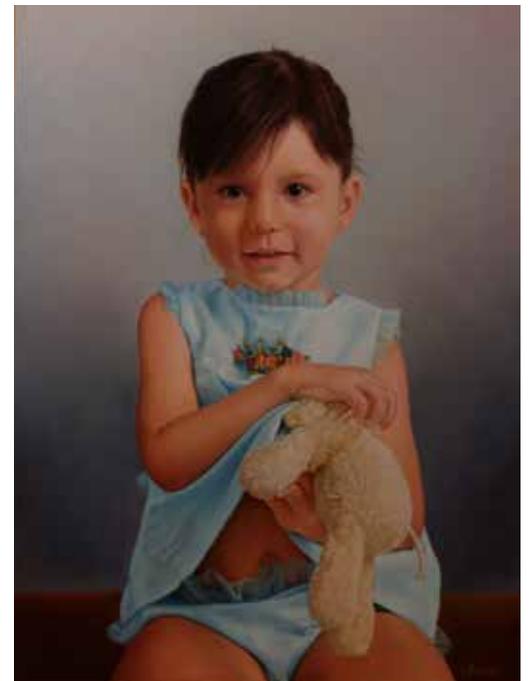
Este artista albaceteño que actualmente vive en Valencia nos habla de su visión del arte y de su gusto por el realismo. Pastelista pero también pintor de obra al óleo, nos ha concedido una entrevista para nuestro Boletín ASPAS

ASPAS - Apenas con 12 años comenzaste tu andadura pictórica de la mano del artista valenciano **Vicente Pallardó** en Torrent, ¿qué otros artistas te influyeron y te siguen influyendo actualmente?

LUÍS - Cuando se empieza la andadura en la pintura, creo que todos nos fijamos en los grandes maestros porque son los que, por decirlo de una forma llana, son los que más "nos suenan", porque hemos estudiado sus obras y los hemos copiado en repetidas veces. Luego cada uno hace como "su maestro" el que más se acerca a su preferencia de representar una obra. En mi caso **Da Vinci, Rubens**, etc. me han marcado, pero sobre todos ellos el Gran Maestro, **Velázquez**. Posteriormente hubo una época surrealista muy influenciado por **Dalí** y posteriormente por los grandes hiperrealistas, **Richard Estes**, Don Eddy, Ralph Goings y por supuesto por nuestro maestro Antonio López.

ASPAS - En alguna de las entrevistas que te han realizado comentas que siempre has querido ser artista famoso. ¿Cuándo tienes conciencia de esta premisa en tu vida? ¿Y por qué?

LUÍS - No es exactamente así. Lo que decía en alguna entrevista anterior es que siendo pequeño, hablo de 8 o 9 años, me preguntaban qué quería ser de mayor y mi respuesta siempre era "pintor de fama", podía haber elegido ser torero o futbolista o actor, pero no, mi respuesta siempre era "pintor de fama", como sueña. Esto se debe a que desde muy pequeño me sentía atraído por las obras de los grandes maestros. Mi padre siempre ha sido muy aficionado a la lectura y en mi casa nunca han faltado todo tipo de libros, entre los que se encontraban enciclopedias donde aparecían fotografías de dichas obras, por lo que las hojeaba muy a menudo. Luego de mayor, cuando ya se adquiere conciencia, evidentemente no te planteas esta premisa, sabedor de la gran dificultad que ello conlleva, pero si llega... De todos modos ya he conseguido el 50%, soy pintor, jejeje.

"Olivia" - 81 x 60 cm.

ASPAS - ¿Prefieres el Realismo o el Hiperrealismo?

LUÍS - Si entendemos que el hiperrealismo es el acabado fotográfico de una pintura elevado a su máximo exponente, me quedo en el realismo. Yo intento acercarme al máximo a la realidad pero sin que nadie tenga que hacer uso de una lupa para diferenciar si es pintura o fotografía. Luego también está la interpretación o la calificación que se le quiera dar una obra. Al maestro Antonio López se le califica de hiperrealista, cuando en sus obras se puede

“La presa (Indefensión)” - 100 x 50 cm.

apreciar claramente su pincelada. De hecho nada tiene que ver su obra con la del artista chino Leng Jun, por citar un ejemplo.

ASPAS - ¿Cómo estructuras, compones, una de tus obras?

LUÍS - Cuando me surge la idea de lo que quiero hacer, ya en mi cabeza le voy dando forma y como generalmente trabajo a

partir de una fotografía, dependiendo del tema que sea, hago la composición, sitúo al o la modelo, en el caso de que lo haya, en la posición adecuada, estudio la luz, etc.

ASPAS - Muchos artistas, de manera consciente o inconsciente, nos situamos en una u otra gama o color preferente. ¿Hay alguna gama pictórica preferente a la hora de pintar?

LUÍS - No, no tengo preferencia por ningún color en concreto. Evidentemente esto va en función de lo que la obra requiere, no es lo mismo una gama para un paisaje que para un retrato. Cuando se trata de un trabajo a pastel trabajo con una amplia gama de colores de distintas marcas, tanto en barra como en lápiz, ya que cada uno aporta algo que no se consigue con el otro. En cuanto al óleo, no trabajo con una extensa paleta de colores, generalmente utilizo 7 u 8 colores, ampliable a alguno más según la necesidad.

ASPAS - Tú temática es variada pero, ¿en cuál de ellas te sientes más a gusto y por qué?

LUÍS - Es cierto que tengo una temática variada, no me gusta trabajar un tema concreto, primero por la propia satisfacción y segundo porque en una exposición individual cuando la temática es la misma en todas las obras puede resultar monótona y el espectador cuando ha visto cuatro o cinco obras tiende a perder el interés por el resto. En cuanto a sentirme más a gusto o más identificado, posiblemente sea en la **figura humana, los desnudos**, donde me encuentre algo más a gusto, pero como he dicho antes no tengo una preferencia determinada. Si es cierto, que si en algo me prodigo muy poco, o casi nada, es en los bodegones florales, lo que no quiere decir que de vez en cuando, muy de vez en cuando, ejecute alguno.

ASPAS - Para pintar, ¿prefieres pintar tus modelos del natural, creas tu propia escenografía o usas exclusivamente fotografía?

LUÍS - Evidentemente la mejor manera es pintar del natural, pero esto sólo lo utilizo en obras de rápida ejecución. En la gran mayoría de mis obras debido a la composición y al largo proceso de trabajo no hay más remedio que recurrir a la fotografía.

ASPAS - ¿Qué materiales usas en tus obras?

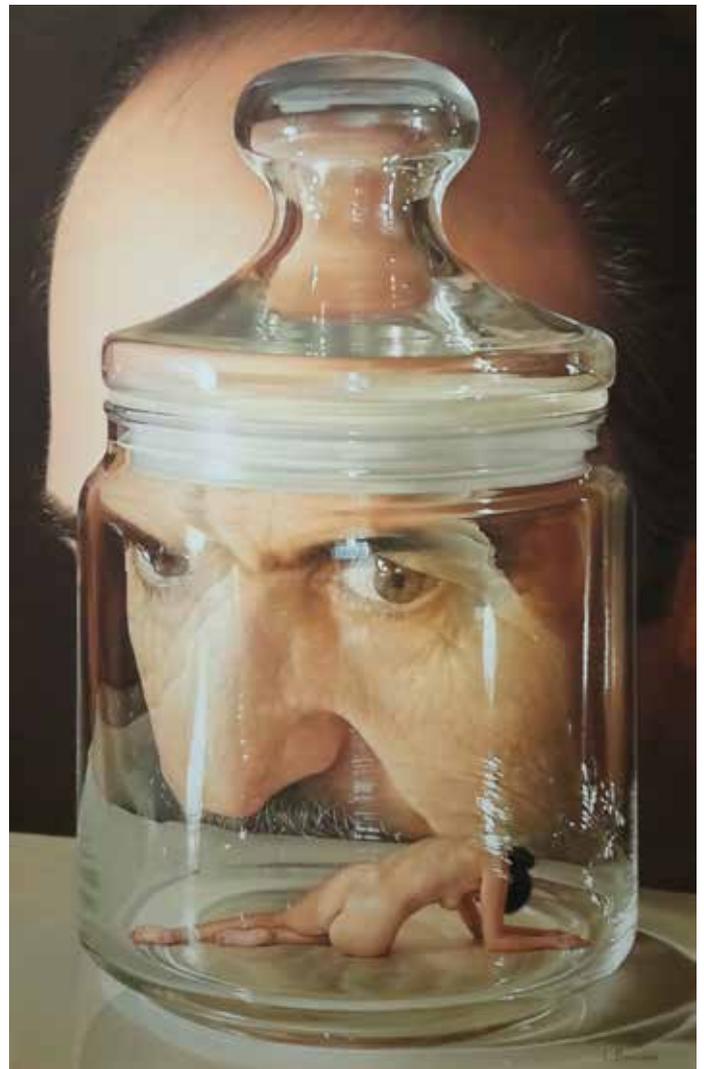
LUÍS - Generalmente mi trabajo lo baso principalmente en el óleo y en el pastel, también trabajo bastante con carboncillo y grafito y en menor medida la acuarela. Como soporte, para el óleo utilizo el lienzo, aunque también recurro mucho a la tabla preparada y para el pastel pues utilizo papel, principalmente **Pastelmat** y en algunas ocasiones también sobre tabla preparada. En cuanto a las marcas, suelo utilizar varias marcas, cada una aporta

algo que no lo hacen las otras. Para el óleo suelo usar Windsor & Newton, Old Holland, Rembrandt y Titán. También utilizo algunos colores que fabrican artesanalmente en una tienda de bellas artes de Madrid y que dan un buen resultado.

En cuanto al pastel utilizo principalmente barras de la marca **Sennelier** y también **Rembrandt** y para los lápices pastel utilizo prácticamente casi todas las marcas pero mayormente **Stabilo, Faber Castell** y sobre todo los de **Caran D'Ache** que para mí considero que son los de más calidad .

ASPAS - ¿Cómo ves el tema de las Galerías de Arte o el trato que se nos da para poder exponer nuestra obra?

LUÍS - Evidentemente hay que entender que las galerías de arte son un negocio y como tal actúan y con las condiciones que plantean es difícil exponer con ellos. Normalmente se ha de pagar por utilizar el espacio y la comisión que tienen estipulada ronda el 50% en la mayoría de ellas. De esta manera, salvo que se tenga un nombre reconocido y se tenga hecho un hueco en el panorama actual que te garantice la venta de obras, es difícil aceptar dichas condiciones. La forma más común de exponer es acudir a centros culturales tanto para exposiciones individuales como colectivas.

“Mirada lasciva” - 100 x 65 cm.

ASPAS - Se dice que llevamos más de una década con un mercado de arte muy parado y que se vende poca obra. Parte de tu obra es por encargo por eso ¿cómo ves el mercado del arte actualmente?

LUÍS - Tú lo has dicho, el mercado actual más que parado está muerto y aunque esto se deba en parte a la crisis que venimos arrastrando, creo que en este país falta cultura pictórica, la gente no acude a visitar las exposiciones salvo que sean de maestros reconocidamente consagrados y por lo tanto la venta de obras, cuando la hay, está focalizada en éstos.

ASPAS - Hace unos meses conocimos la preselección de tu obra “**Amigos**” en el prestigioso “**Figurativas 2019**”. Se observa una constancia de tu obra en la presentación a concursos pictóricos. ¿Aconsejas participar en los concursos o en los certámenes pictóricos? ¿Cómo ves los concursos de pintura rápida?

LUÍS - Pues esto es un poco engañoso, nunca he sido muy partidario de los concursos, pero en los últimos años he presentado obra y he tenido la suerte de ser seleccionado en varios de ellos y esto me da como una inyección de moral para seguir haciéndolo. De todos

modos no es una constancia como me dices, en realidad tampoco participo en muchos. Y sí, animo a los artistas a participar en los concursos en el caso de ser seleccionados. De esta forma participas en las exposiciones que se hacen con las obras y puede resultar un escape interesante.

En cuanto a los concursos de pintura rápida, aunque sólo he participado en uno y de esto hace muchos años, soy partidario de que se sigan potenciando.

ASPAS - Llevamos ya años con un maremágnum en el mundo del arte ¿Crees que el trabajo de los artistas actualmente se está perdiendo por el "todo vale"?

LUÍS - Sí, se ha alcanzado un punto en el que, efectivamente, todo vale. **Al carro del arte moderno se han subido "artistas" que pretenden que objetos cotidianos colocados de una manera u otra sea una obra de arte.** Hemos visto en ferias prestigiosas colocar un cenicero con colillas o unos ladrillos amontonados y eso en mi pueblo se le llama "basura" y "albañilería" respectivamente, pero no representa el arte. Pero hay que tener en cuenta que a eso está contribuyendo el público que lo apoya porque parecen que si no se va en esa dirección se les pueda tachar de incultos. Yo recomiendo ver el reportaje que se hizo de la feria de **Arco** sobre un cuadro pintado por unos niños con las manos llenas de pintura y que fue colgado clandestinamente en las paredes de ésta prestigiosa feria y que parece ser que era una obra rompedora. Creo que da la medida de lo que decía anteriormente.

ASPAS - Actualmente impartes cursos de dibujo y pintura en Universidades Populares. ¿Cómo ves la enseñanza artística? ¿Ves actitudes de aprendizaje por parte de los alumnos o solo quieren un cuadro y ya está?

LUÍS - Hay casos de todos, hay alumn@s (muy importante colocar la @, jeje) que se aprecia claramente que tienen un gran interés en aprender y como bien dices hay otr@s que solo buscan acabar el curso con 2 ó 3 cuadros para poder regalar a algún compromiso, sin prestar la atención necesaria para poder ejecutar una obra por sí solos.

ASPAS - ¿Cuáles son tus futuros planes, exposiciones, concursos,... para lo que queda de año y el próximo?

LUÍS - No me suelo marcar objetivos concretos. Mi único objetivo es seguir pintando en la medida que pueda y luego en función de la obra pues ya decido si participo en un concurso o no. Nunca he pintado un cuadro pensando en un certamen, cuando surge alguno compruebo que mi obra se adapte tanto en medidas o temática a las bases y si lo considero oportuno lo envío. En cuanto a exposiciones, generalmente participo en varias colectivas a lo largo del año. Ahora mismo tengo que concretar una exposición a cuatro que se celebrará el próximo año en Córdoba y también estoy barajando la posibilidad de realizar una individual.

ASPAS - Nos puedes dar tus datos de contacto, web o alguna red social donde podamos seguir tu obra.

LUÍS - Ahora mismo no dispongo de página web, espero en breve disponer de una que sea dinámica y agradable de visionar.

De momento se puede ver parte de mi obra en: <https://www.artelibre.net>

También se me puede seguir en: <https://www.facebook.com/luis.bascunanaramirez>

Y para contactar conmigo en mi correo: lubascu@gmail.com

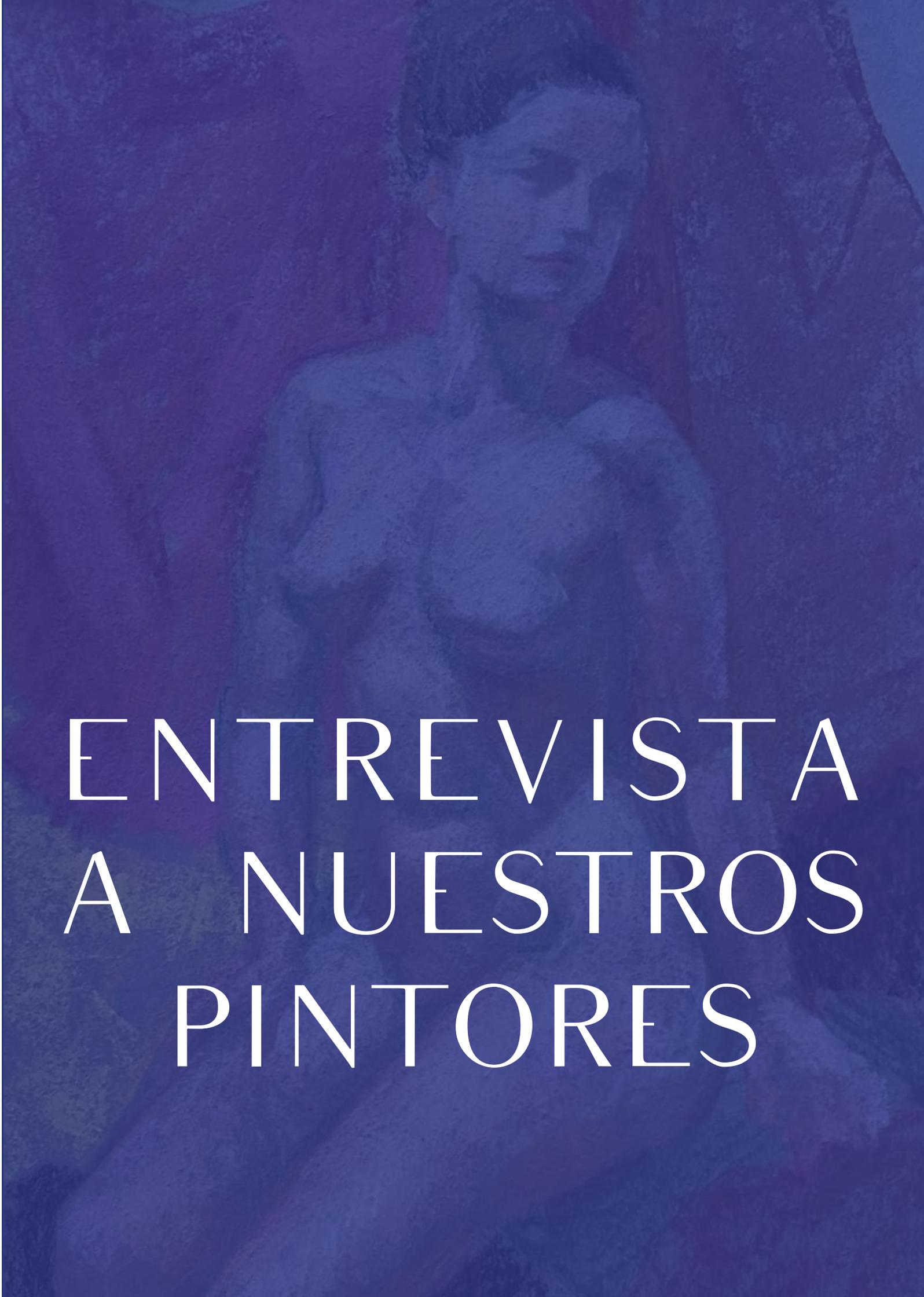
UNE SUPERFICIE ÚNICA E INNOVADORA PARA LOS PASTELISTAS

PASTELMAT®

360G, SIN ÁCIDO. CARTULINA PARA PASTEL SECO

EXISTE EN 14 COLORES.
EN BLOCS, EN HOJAS Y EN CONTRACOLADOS

Clairefontaine
www.clairefontaine.com

ENTREVISTA
A NUESTROS
PINTORES

En el apartado de **Nuestros Artistas** entrevistamos hoy a una pastelista norteamericana que además de miembro de nuestra asociación, también tiene una vinculación especial con nuestro país ya que durante varios meses al año vive en su casa en Andalucía pintando y disfrutando de nuestra tierra, lo que le hace tener un fuerte apego a nuestras costumbres y que influye en alguna de sus temáticas, hoy con nosotros **Melissa Hefferlin**.

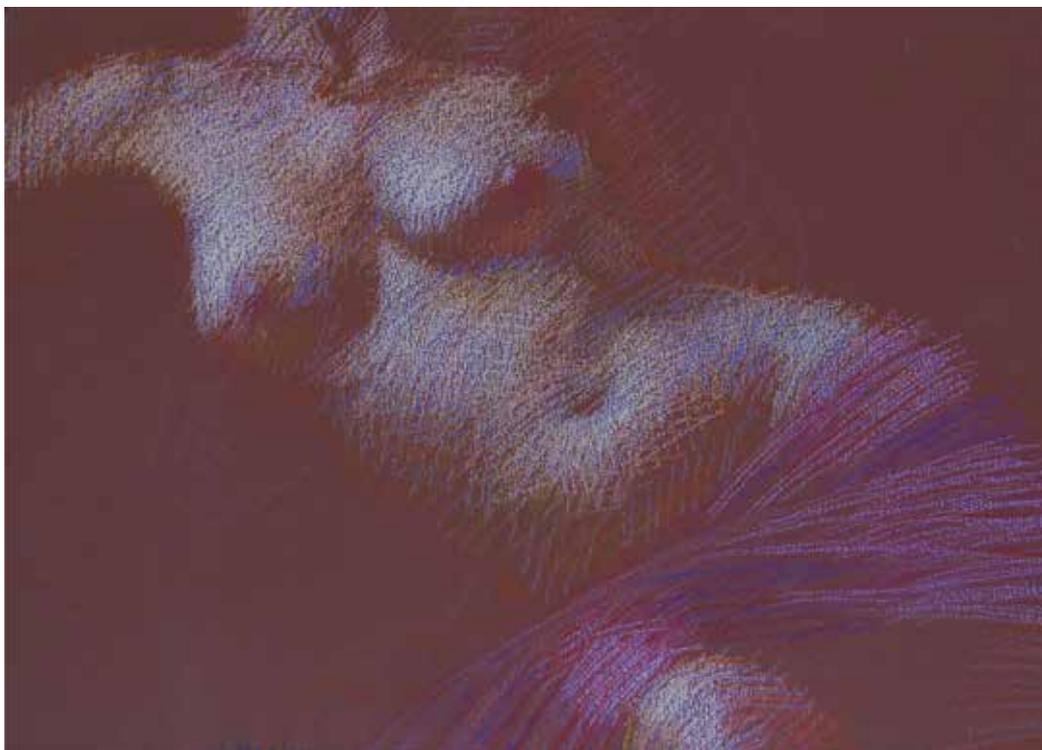
MELISSA HEFFERLIN

Alberto Piedra

ASPAS - Buenos días Melissa. En primer lugar resulta obligado preguntarte quién es Melissa Hefferlin, cómo conoció el mundo del pastel y cuáles han sido tus primeros pasos.

MELISA - Mi carrera en el arte comenzó en el año 1986 cuando entro en el programa de Bellas Artes de la Universidad de Tennessee, en EEUU.

Muy pronto entendí que debía ampliar horizontes y opté por el **Otis Art Institute** en los Ángeles, California. El programa en dicho centro iba mucho por el lado del conceptualismo pero tuve clases de dibujo de la figura humana, de desnudo y me gustaron mucho. Una de las modelos me animó y pude conocer al artista **Michel Newberry**, un pintor realista que trabajaba en el barrio japonés de Los Ángeles. Éste me invitó a ser su aprendiz por las noches y los fines de semana. Aprendí muchísimo con Michel, me enseñó el pastel como medio pictórico. Fue un amor a primera vista.

“TorsoII”

ASPAS - Si hablamos de inspiraciones, influencias y referentes, ¿cuáles serían las tuyas?

MELISSA - Aún hoy me inspira muchísimo la obra en pastel de **Michael Newberry**, mi primer mentor. Sus obras pueden verse en su página web:

<https://newberryarchive.wordpress.com/pastels-archive/>

Pero también tuve buenos profesores en la facultad de Bellas Artes donde conocí a **Mary Cassatt**, una americana trabajando en París. Sus obras me inspiran con su ambiente íntimo y sus colores armoniosos. Sus composiciones son, a menudo, muy interesantes.

Otro artista que me gusta muchísimo es **Toulouse-Lautrec**. De todos estos artistas he aprendido mucho pero sobre todo, al uso del trazo de color como medio expresivo sobre el soporte.

“The maine still life”

ASPAS - En cuanto a los materiales que utilizas ¿podrías resumir brevemente cuáles son tus soportes y pasteles favoritos?

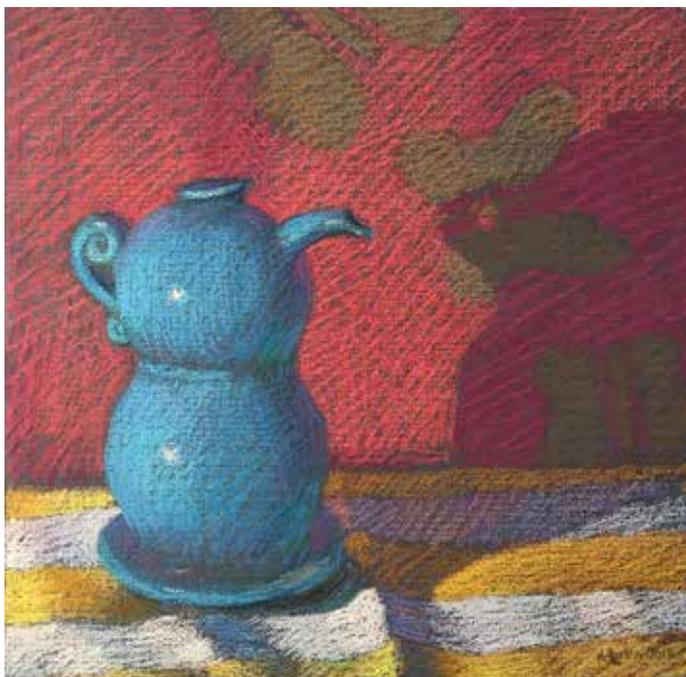
MELISSA - Prefiero los **pasteles Rembrandt** porque me he acostumbrado a su dureza. También tengo **Sennelier**, un set grande, pero lo uso con poca frecuencia.

Cuando trabajas con trazos de color, los pasteles Sennelier, se me hacen a veces demasiado blandos y rápidamente termino con ellos sucios. Aunque, a veces, su pureza e intensidad son una maravilla.

En cuanto a papeles suelo comprar **Rives BKF** o similar en un color claro. Sobre el mismo aplico una especie de pre-pintado en trazos de pastel Rembrandt negro y marrón (para interiores con luz natural) o negro y azul (para interiores con luz artificial). Luego, con un trapo o gamuza, froto el papel hasta que la superficie está suave y el color distribuido uniformemente.

ASPAS - En tu galería de ASPAS predominan las naturalezas muertas y los retratos. ¿Tienes predilección por alguna temática o por el contrario te consideras polifacética?

MELISSA - Sí, así es. Prefiero como temática la **naturaleza muerta** y el **retrato**. Son mis dos pasiones. En el arte en general me gusta la comedia, darle un punto humorístico. Me parece más sencillo a veces, hacer algo profundo con humor que afrontarlo con seriedad.

“In the night. Kitchen”

En inglés tenemos un dicho para eso : **“A light touch”**, un ligero “toque”. Opino que las musas valoran el humor igual que la seriedad. Por eso me gusta el uso de juegos, cosas un poco tontas quizás... para expresar las ideas que viven dentro de mi corazón.

ASPAS - En cuanto al panorama actual de la pintura al pastel ¿eres optimista? ¿qué opinas de la labor que desempeñan asociaciones como **ASPAS** y otras?

MELISSA - Soy optimista con la pintura al pastel, con el pastel como medio pictórico. Las asociaciones ayudan mucho, por supuesto. En mi vida, siempre alrededor, los pintores pastelistas eran los que menos abundaban, pero este medio perdura, continúa.

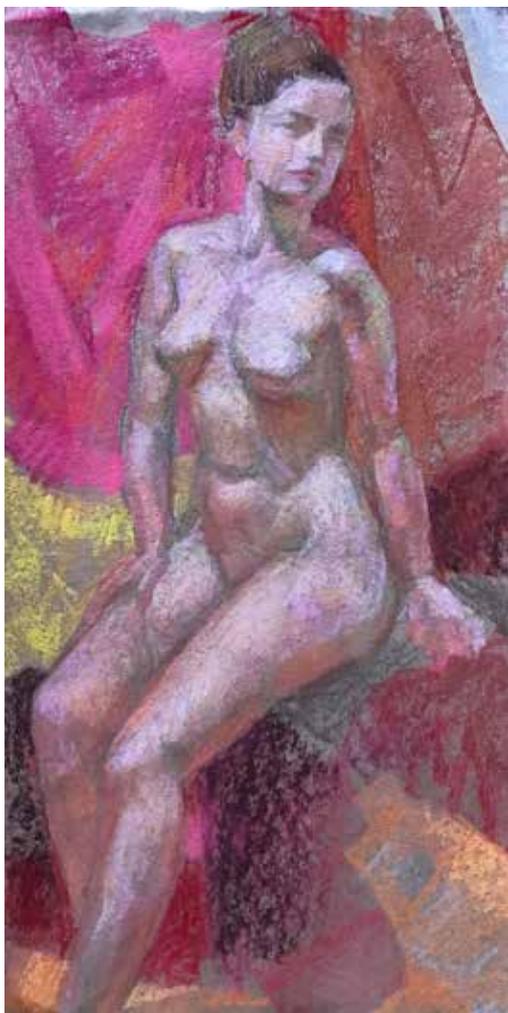
Muchos aficionados no se animan a empezar por el precio. Un buen set de pasteles cuesta mucho dinero. También el enmarcado es más complejo y caro que el de un óleo. Tienen dudas, la inversión es grande y no saben si les gustará o lo dominarán.... Pero por la intensidad de sus colores, la comodidad a la hora de trabajar, por su encanto y por las buenas asociaciones que tenemos hoy día, su futuro creo que será brillante.

ASPAS - Quisiera saber si te animas con otro tipo de actividades tales como exposiciones, concursos, docencia... o ¿te conformas con el solitario y no por ello menos placentero trabajo del artista en su estudio?.

MELISSA - Tengo una familia de artistas. Mi esposo y mi hijo lo son. Nos gustan todas las ramas del arte, sin el marketing que muchas veces le rodea. Es siempre... difícil, incómodo. Pero hacer exposiciones, colgar tus obras, siempre es un placer. También disfruto enseñando lo que sé, compartiendo experiencias. A veces dedico tiempo a escribir sobre algo que he aprendido o entendido con esta idea. La literatura también me gusta.

Y los concursos por supuesto me encantan. Creo que bien enfocados son algo sano. Muchos de nosotros, los artistas, somos como caballos de carreras y corremos mejor cuando la competencia es alta, nos exigimos más. Me gusta mucho plantearme obras por y para concursar y desde luego lo recomiendo.

ASPAS - En tus obras es obvio que tiene gran importancia el uso del trazo o trama, ¿en qué corriente pictórica te incluirías? ¿Te identificas con algún estilo en particular?

“Nude”

Es algo muy importante en la escuela rusa esto de pintar de cabeza. Veremos cómo sale.

ASPAS - ¿Cuál es la obra de la que te sientes más orgullosa y por qué?

MELISSA - “The Blue Teapot” es mi obra favorita hasta el momento. Era muy difícil por el reto de incluir esa complicada tela estampada y por los colores claros, pero me gusta cómo la he terminado. También valoro muy positivamente el ambiente que he conseguido en esa obra.

ASPAS - Ya para concluir, ¿qué le podrías aconsejar a un joven artista que en estos momentos se estuviese iniciando en

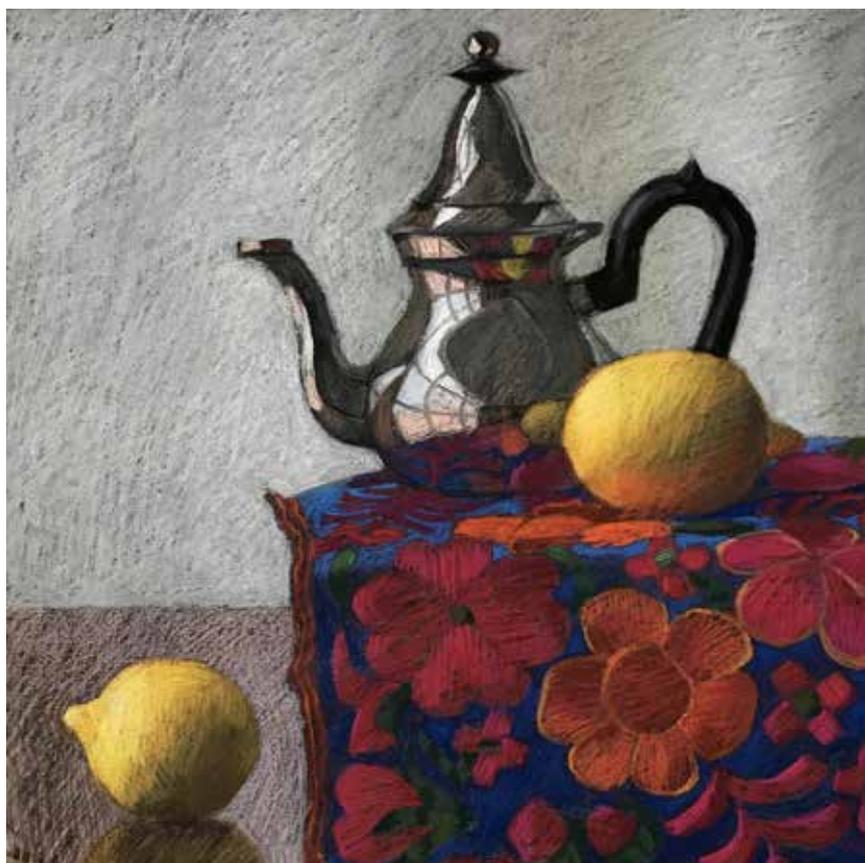
MELISSA - Adoro trabajar con trazos porque me siento agusto con esta herramienta, aplicando el pigmento así sobre la superficie. Quizás me identifico más con los impresionistas, tales como **Toulouse Lautrec, Mary Cassatt, Degas...** Los colores de **Van Gogh** me atraen.

Hace poco hemos visto la obra de **Mariano Fortuy** en el Museo del Prado, en Madrid, y me he enamorado.

La luz de Sorolla, hay que ser obtuso para no amar esa luz. También hay una artista ucraniana que pinta bodegones, Viktoria Kalaichi, cuyas composiciones y colores son sumamente ricos e interesantes. Y, por supuesto, mi esposo Daud Akhriev y mi hijo, Timur Akhriev, son fuentes de inspiración inestimables. Como véis tengo múltiples fuentes de inspiración e influencias.

ASPAS - ¿Cuáles son tus planes y aspiraciones artísticas a corto y medio plazo?

MELISSA - Actualmente estoy preparando una exposición individual en los EEUU que espero tenga lugar en marzo de 2020. Una mezcla de óleos y pasteles y tengo ganas de hacerlo bien. Y en este mismo año tengo en mente pintar de mi imaginación, sin fotos ni modelos.

“Tea with lemon”

el mundo de la pintura al pastel? ¿Qué sería lo que te hubiese gustado saber hace tiempo y que tuvistes que aprender por tí misma?

MELISSA - Me gustaría decirles que tengan energía, optimismo y que compren todos los colores que se puedan permitir. Igualmente que se hagan con hojas de papel cebolla para guardar las obras. Y, como en todo arte (danza, música, literatura...) las musas ayudan en la pintura al pastel a todo aquél que quiere trabajar duro. **Amen los colores y ellos, con el tiempo, les amarán a ustedes también.**

"The blue teapot"

"Storm over Mt. Princeton"

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 Orbeozo "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 enseñó 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 atreverte 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?

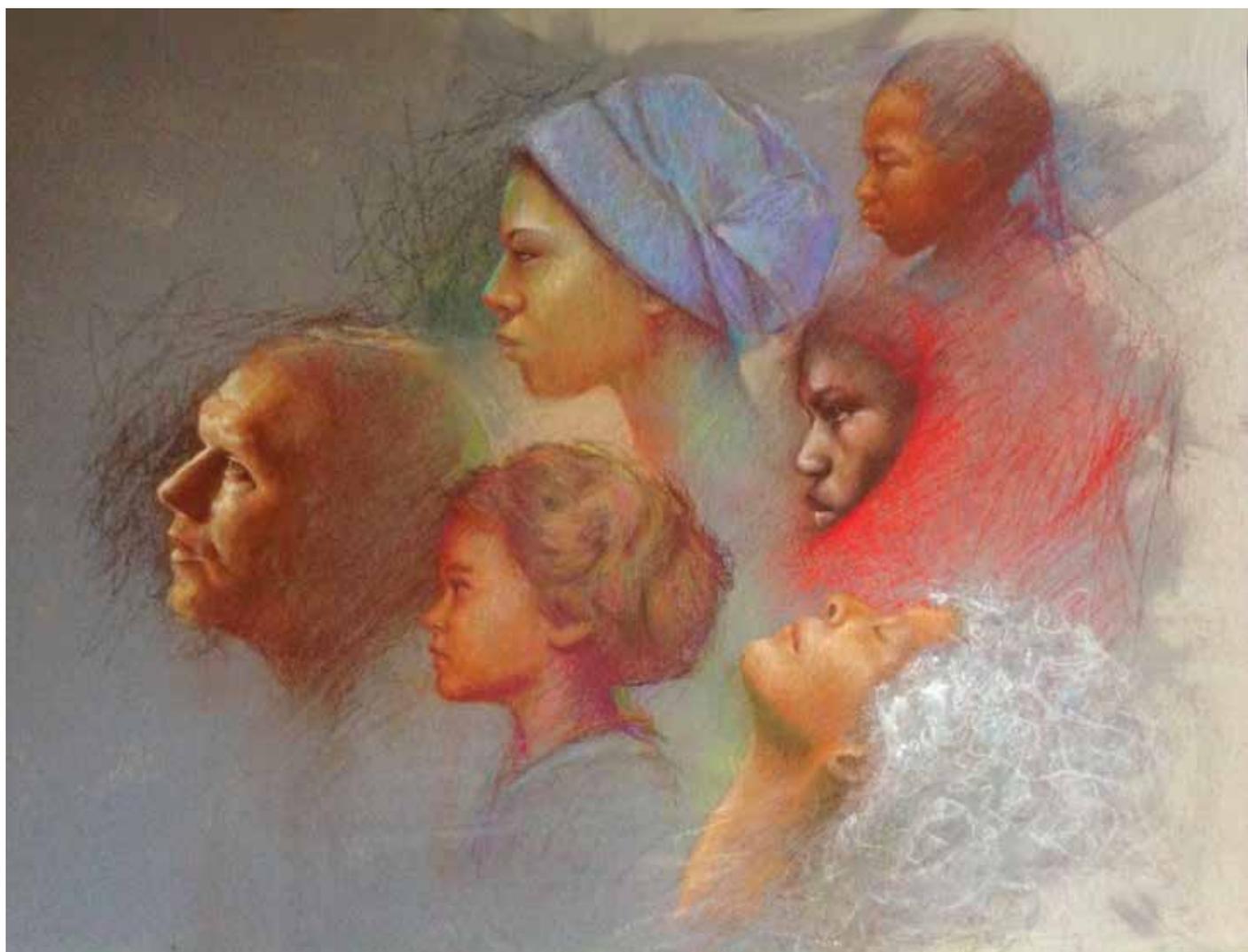

ARANTXA - Bueno, por un lado me gusta tocar la materia y directamente ensuciarme las manos. Además, siempre tengo el color que quiero a mano sin andar mezclando (la reflexión sobre esto es que cuando estoy pintando es como que estoy en Babia, sin pensar, ni hambre, ni frío, ni tiempo,... pero si tengo 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”** 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,...

“Perfil del futuro”

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 agradeceremos 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 alfombra roja, todo atenciones del primer al último día. Así que graciassss 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

"Raimon Samsó"

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.

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.**

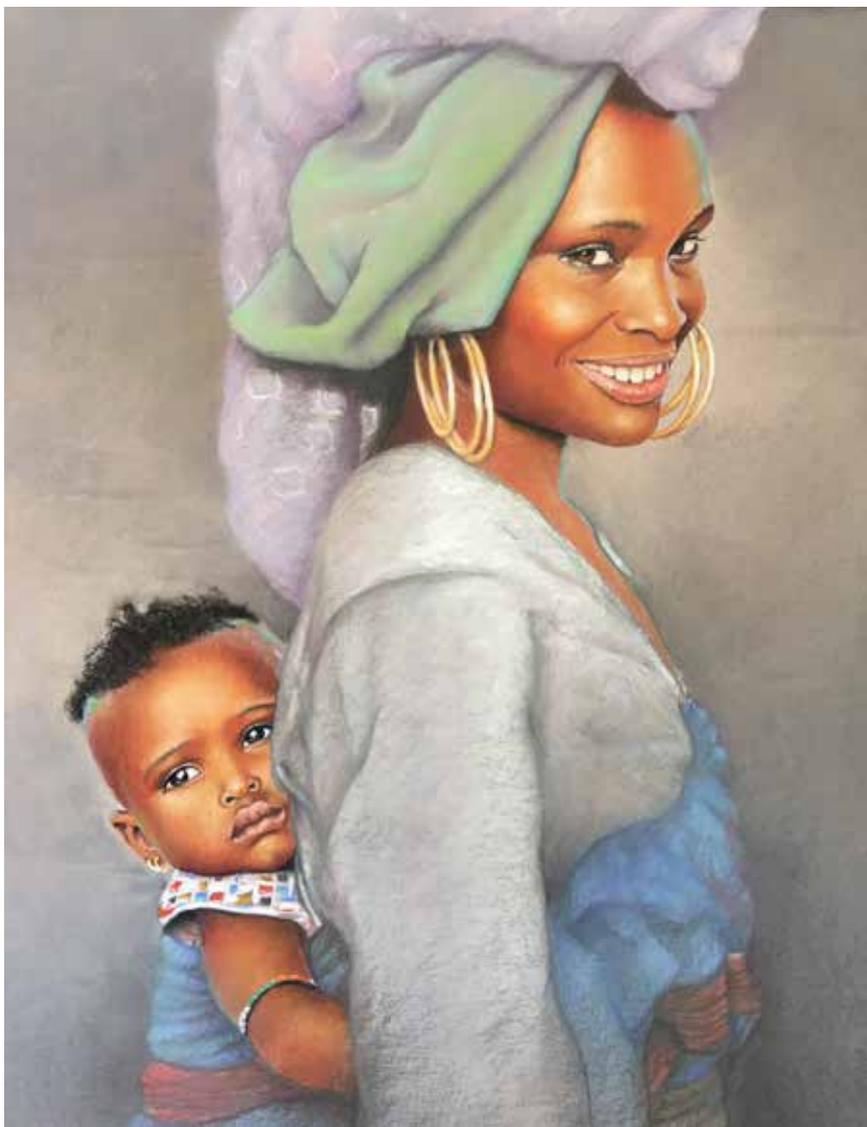

“Gorrotxategi, pasteleros”

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. 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.

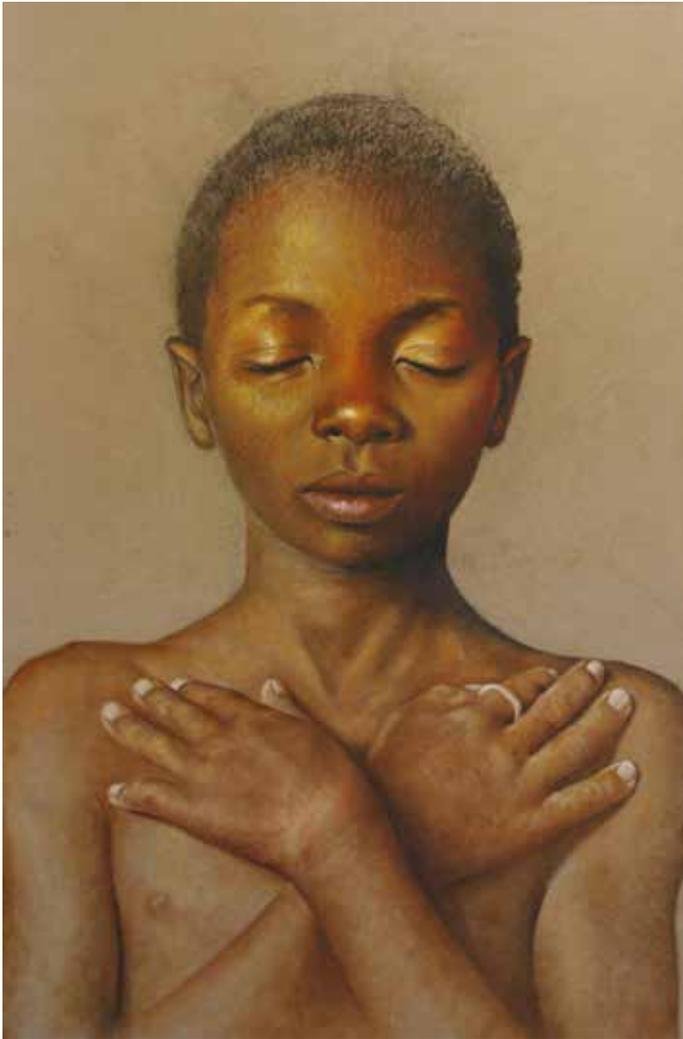

“Maternidad”

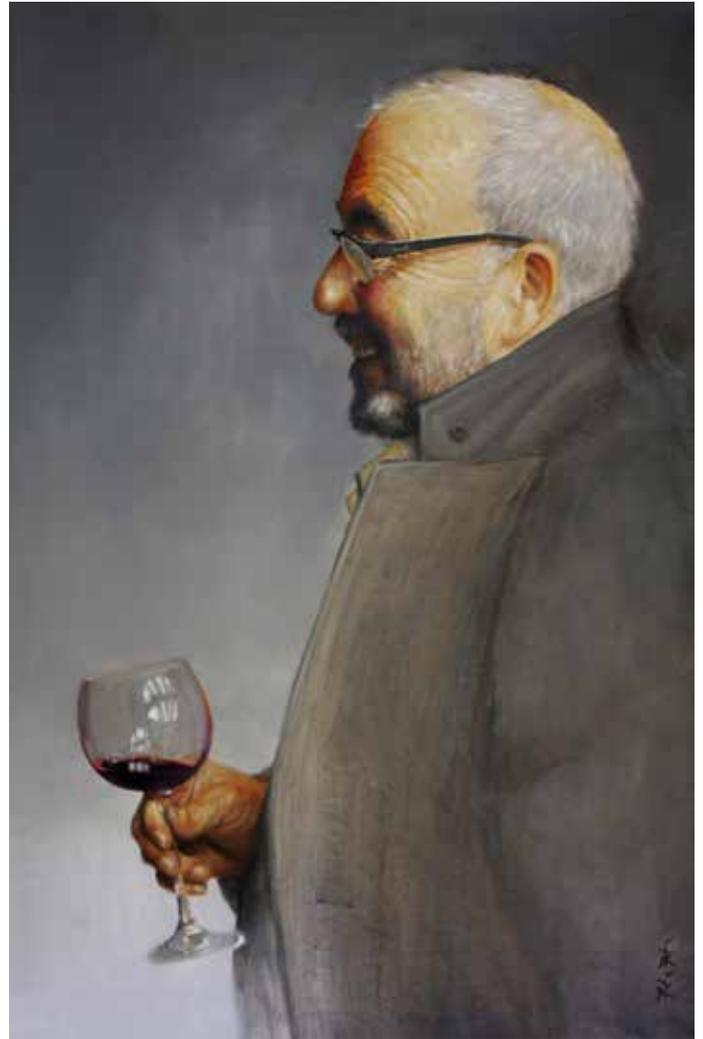
ARANTXA - Con el pastel, seguiré ensuciándome las manos con retratos y algún que otro encargo. Aunque los proyectos para este año son sobre todo murales, tanto privados como públicos. Con el Proyecto “**Entrañables**” el año pasado se colocó otro cuadro en las calles de Tolosa <https://www.facebook.com/Proyecto-ENTRAÑABLES--118373461533153/> 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](https://twitter.com/orbegozoart).

“Mirando dentro”

“Zumeta, pintor”

“Retrato Pastor”

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.

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 barras 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 cam-

bian 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.

“Las Reglas”

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.

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 enseñó 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 qué”, con lo que algunos se impactarán, otros sólo verán la técnica y los fallos, otros se sentirán ofendidos, a otros les parecerá grotesco y doloroso, otros se sentirán identificados y reflexionarán, 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.

“Tiempo de actuar”

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 hartamente 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

“I’m a boy trying to fly”

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

en la que ya podía expresarme libremente, pero tener que desarrollar un realismo en un mes para cubrir una galería de tres 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 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

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 ilisto!, 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 pasáros por la exposición en Espacio de **Arte Azur** www.espaciodearteazur.com/

“Recuerdos de libertad”

NIEVES SALAS

Antonio Abad

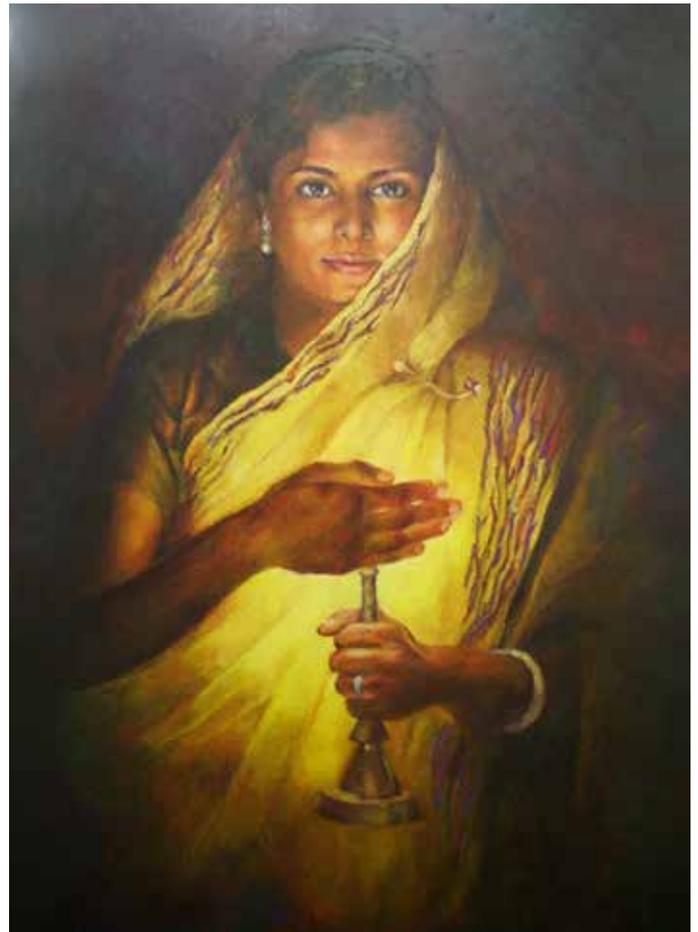
Queremos traer a una pastelista que nos acompaña en nuestras exposiciones y en nuestra asociación desde hace años y que también ha sido merecedora de algún premio, estoy recordando por ejemplo, el conseguido en la **II Bienal** y entregado por **Isabelle Lim** a una de sus obras que fue muy comentada. Nieves suele pasar inadvertida por su discreción o al menos es la percepción que yo tengo, pero su pintura no pasa inadvertida, por lo tanto es necesario que hoy nos pongamos en contacto con ella para que podamos conocerla un poco mejor.

ASPAS - Buenos días Nieves, hemos visto en varias ocasiones alguna de tus obras en las distintas **Bienales de Aspás** y queremos conocerte un poco más, por eso nos gustaría que nos contestaras a algunas preguntas. Háblanos de tu entorno y cómo empezaste tu carrera artística.

N. SALAS -Desde joven siempre me gustó el dibujo y los colores y en cuanto tuve tiempo empecé a tomar clases primero en el estudio de **Francisco Merayo** y después con **Iñigo Muguerza**.

ASPAS - ¿Por qué elegiste el pastel cómo medio para tus pinturas?

N. SALAS - Visité la exposición que hizo en Madrid **Amadeo Roca** y me quedé fascinada por los dibujos y retratos que hacía con pigmentos y eso me llevó a conocer el pastel.

ASPAS - ¿Qué temas te atraen para tus ideas creativas?

N. SALAS - Me gusta la figura y los retratos de culturas orientales pues me llama mucho la atención el colorido de su ropa y los rostros con tanta personalidad.

ASPAS - ¿Ha influido sobre ti algún pastelista en concreto?

N. SALAS - Admiro profundamente a **Amadeo Roca**, **Latour** y en la actualidad **Santamans** que para mí es un maestro.

ASPAS - Háblanos de tu proceso pictórico a lo largo de la creación de una obra.

N. SALAS - Cuando tengo que enfrentarme a un espacio en blanco suelo estar dándole vueltas mentalmente a ideas que tengo y cuando finalmente me decido, encajo el motivo con dibujo, no calco ni uso medios "modernos". Me gusta exigirme porque así sigo aprendiendo, que creo que es vital. Después empiezo a manchar normalmente por los ojos que me dicen mucho. Este es el momento para mí más pleno.

ASPAS - ¿Qué cartones o papeles sueles usar habitualmente y qué marcas de pastel?

N. SALAS - Papel de lija y piedra pómez si tengo que preparar tabla. Me encanta el contacto de la materia con los dedos y uso **Schmincke**.

ASPAS - ¿Además del pastel trabajas con otros medios artísticos?

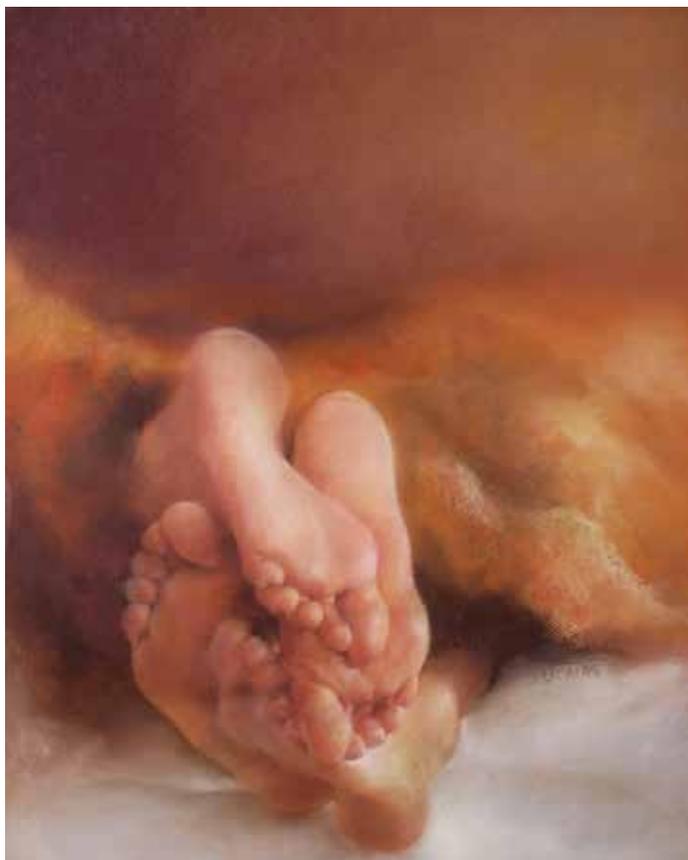
N. SALAS - Sí, y por el motivo de sentir la pintura en los dedos hago también **pastel al óleo** que es muy diferente al pastel seco pero también precioso.

ASPAS - ¿Qué nuevos proyectos tienes entre manos o que estés pensando en realizar?

N. SALAS - Cómo mi última exposición fue hace tres años en el **Círculo Financiero**, ya estoy preparando otra para el 2020 para obligarme a trabajar con otro ritmo.

ASPAS - Muchas gracias Nieves por tu tiempo para los lectores de **ASPAS**.

N. SALAS - Gracias a vosotros por dedicarme este espacio.

JOAN RASET

EL DIBUJO Y EL COLOR, IN MEMORIAM

Antonio Abad

En este último año se nos ha ido uno de los grandes pastelistas españoles, Joan Raset, catalán de Sant Feliu de Guixols, maestro de todos, artista humilde y honesto, cercano y amable con quien se le acercase.

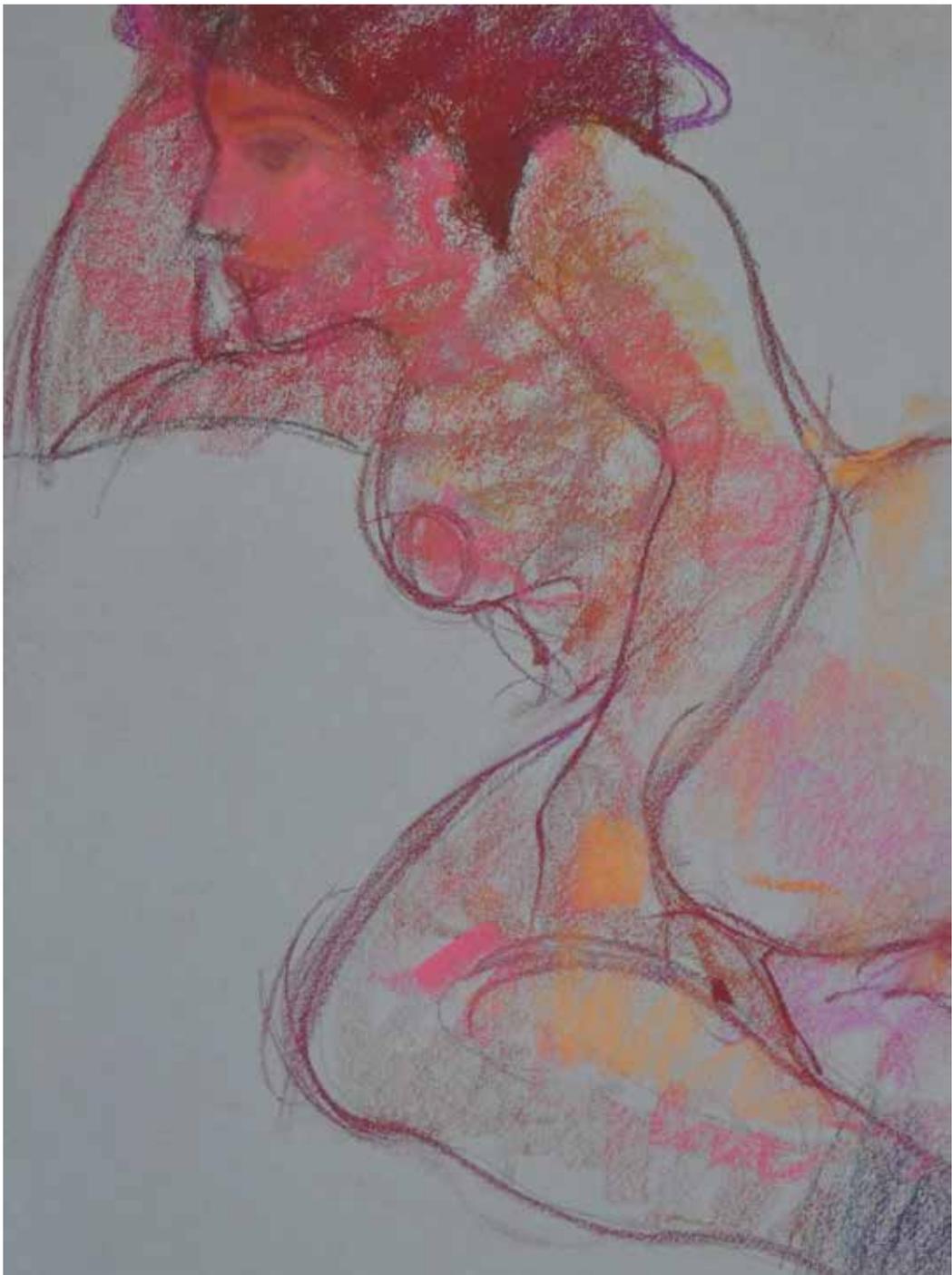
No puedo olvidar mis primeros años de aprendizaje al pastel en aquellos libros de Parramón Ediciones donde aparecían un elenco de buenos maestros impartiendo unas enseñanzas que me permitieron ver la pintura al pastel de otra forma. Entre los artistas estaba Raset que con su estilo me hacía sufrir para seguirlo, ya que la facilidad aparente de sus pinturas escondía una dificultad que solamente podía conseguirse emular a fuerza de dibujar y pintar muchísimo. Años más tarde vi sus pinturas en una céntrica galería de Madrid y me impresionaron mucho más al natural. Desde entonces lo tuve por uno de mis pastelistas favoritos. Fue una emoción enorme para mí, cuando mucho tiempo después me encontré con él en persona, coincidiendo además en la exposición inaugural de la asociación Aspas y compartiendo pared, sus cuadros y los míos juntos, cosas del destino pensé. No pude reprimirme y me presenté a él, le conté quien era yo y el camino que había recorrido hasta aquel momento, también le hablé de la emoción que sentía al conocerlo personalmente. Me respondió con mucha amabilidad y charlamos un rato largo. Le mostré mis cuadros y me dijo que ya se había fijado en ellos, me felicitó y me dio un valioso consejo para mejorar mi pintura.

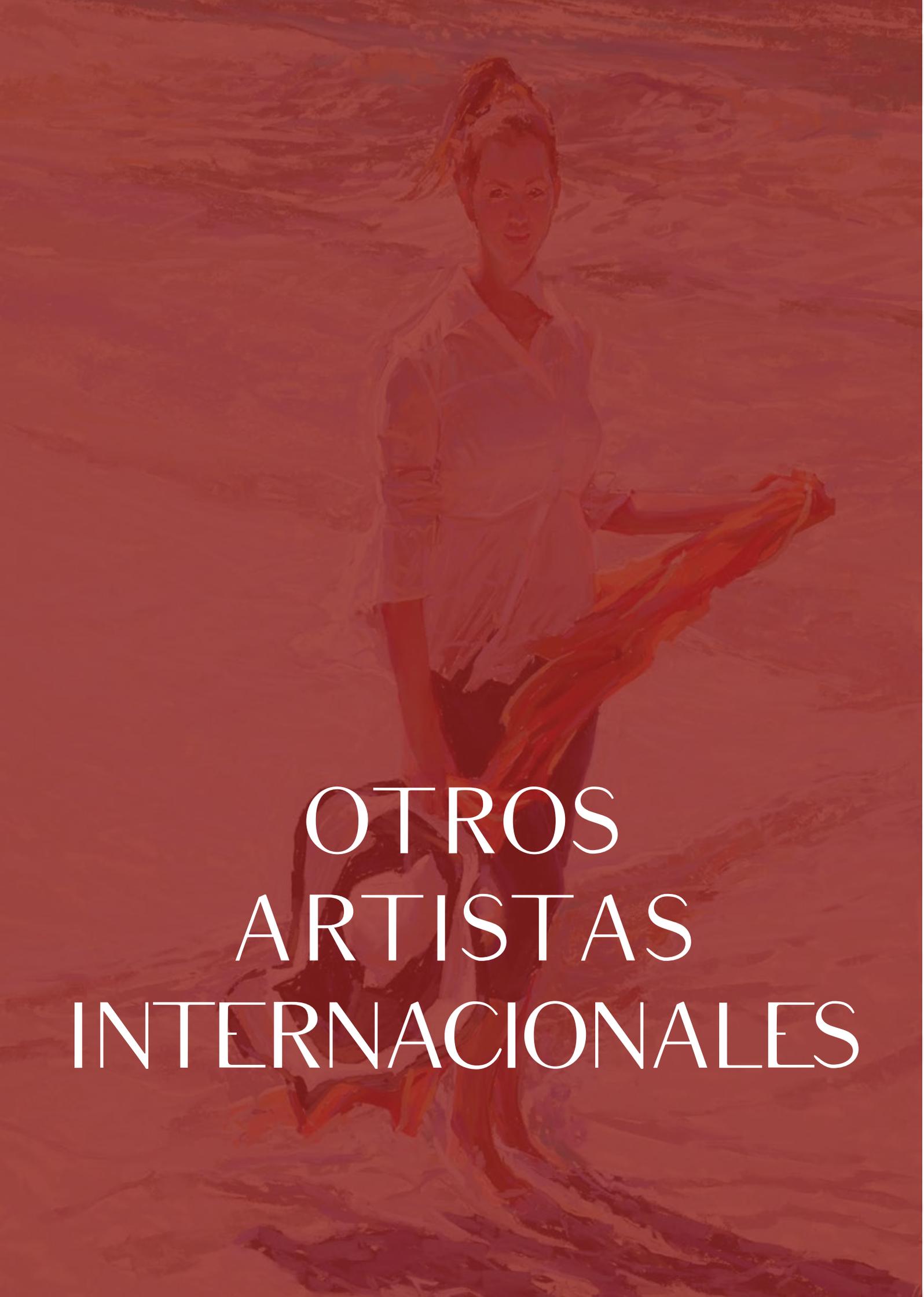
Después de esa entrevista coincidí con él y su esposa en varias ocasiones durante los días de estancia en Oviedo, ya fuese por la calle o en el mismo hotel en que nos hospedábamos, pero no me atreví a molestarlo con más charlas, guiado por mi natural prudencia y timidez, y me pareció que él también era una persona tímida que necesitaba ir a su aire. Aún tuve posteriormente una corta relación epistolar en la que le mostraba otros trabajos míos y en los que él me insistía en los defectos que debería seguir corrigiendo.

Desde estas líneas quiero mostrar mi recuerdo y respeto por tan buen artista y mejor persona que deja una huella y enseñanzas como legado para las generaciones venideras de artistas.

Descanse en paz Joan, maestro.

OTROS
ARTISTAS
INTERNACIONALES

W. TRUMAN HOSNER

El pastelista todoterreno

Antonio Abad

No podía continuar con este apartado un número más, sin traer a los lectores a este maestro pastelista americano, al que muchos de nosotros conocemos y admiramos, tanto su pintura cómo a él mismo. Hace unos años tuvimos la suerte de conocerlo personalmente ya que nos hizo una larga visita a propósito de la **II Bienal** de nuestra Asociación. En esa bienal, **Estados Unidos** fue el país invitado y él vino como representante. **Hosner** no sólo presentó sino que además hizo demostraciones de pintura en directo y emprendió un circuito por Asturias pintando al natural la belleza de sus paisajes, llevándose un grato recuerdo de su periplo por nuestro país.

Intentaremos hoy analizar la obra de este pintor, que denominaría **todoterreno**, porque no rehúye ningún tema que tenga delante para pintarlo al natural. Trabaja el paisaje, la marina, el urbano y tiene un amplio historial de retratos y figuras femeninas en medio de paisajes de todo tipo. Se toma el tiempo que haga falta para ejecutar y no teme al frío ni al calor, al día o a la noche, está curtido en todo.

© 2019 W. Truman Hosner
California Evening - 20 x 16 in.

© 2019 W. Truman Hosner
Dreaming - 16 x 20 in.

© 2019 W. Truman Hosner
Her Face to the Wind - 16 x 20 in.

Antes lo conocimos con su primer nombre, pero ahora me ha indicado que usa normalmente su segundo nombre Truman. Nació en 1950 y estudió arte siendo considerado en la actualidad un gran dibujante, pintor e ilustrador, además de filántropo, ya que suele donar de vez en cuando obra suya para fines benéficos a centros que desea ayudar.

Es un ferviente admirador de nuestro **Sorolla** y en Estados Unidos es miembro destacado de las más selectas asociaciones de pintura al pastel, siendo considerado uno de los maestros pastelistas más importantes. Además tenemos el placer de que forma parte de nuestra asociación **ASPAS** como **Miembro Honorífico**.

Se puede considerar su pintura dentro del **impresionismo contemporáneo** y naturalmente su obra tiene una personalidad propia que se reconoce a la primera por la **luminosidad, la limpieza y las mezclas ópticas que imprime a sus pinturas al pastel**.

Sus formatos no suelen ser muy grandes y normalmente **usa horizontales para los paisajes y verticales para los retratos**. Los **colores** que más se repiten en los **paisajes son violetas y verdes quebrados**. Su técnica es directa y **usa papel de color blanco** que no entona con ningún color base y que aparece a veces en forma de puntos en medio de sus pinturas lo que da a su obra final esa claridad tan característica aunque en la ejecución haya aplicado colores apagados.

No suele difuminar sus trazos. Cruza a veces con suavidad unos colores sobre otros para multiplicarlos por efecto óptico y resuelve las composiciones con una maestría admirable. Sus resultados son limpios, elegantes y atractivos. Sus colores son finos y originales. Sus marinas

suelen tener unos azules y violetas imposibles de describir pero que nos hacen oler el mar y nos recuerdan mucho a Sorolla, también sus contraluces se nos antojan **Sorollescos**.

Tiene una obra anterior formal y clásica con bodegones o paisajes, pero su actualidad es la de un pintor suelto y que adapta las composiciones y enfoques según la necesidad de cada momento, saliendo airoso de todos sus proyectos.

© 2019 W. Truman Hosner
Portrait of Kyle -14 x 17 in.

© 2019 W. Truman Hosner
Her Face to the Wind - 16 x 20 in.

Me he puesto en contacto con él y le he pedido que nos detalle un poco más cuales son sus materiales y su forma de pintar para los lectores de **Artistas del Pastel** y me ha contestado que usa normalmente pasteles **Rembrandt, Sennelier, Ludwig** y algunos **NuPastel**. En cuanto a los **papeles** usa muchas marcas y variedades pero que sean **blancos y con lija de granos 800, 600 y 400**.

En cuanto a su proceso pictórico señala que trabaja del natural casi exclusivamente. Ejecuta **alla prima**, sin pararse en muchos detalles y comienza cada pintura con una barra de borde oscuro y afilado, para luego pasar a grandes áreas a medida que avanza. Insiste en que no entona el papel y termina diciéndome que el resto del proceso es intuitivo, aprendido a través de años de trabajo y que no podría describirlo.

En la vida como en el arte, os deseo lo mejor...

W. Truman Hosner

www.wtrumanhosner.com

© 2019 W. Truman Hosner
The Silver Surf Slipped Her Heel - 20 x 26 in.

© 2019 W. Truman Hosner
Winters Trimmings - 24 x 36 in.

© 2019 W. Truman Hosner
Watching the Sales at Nine Mile Point

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.

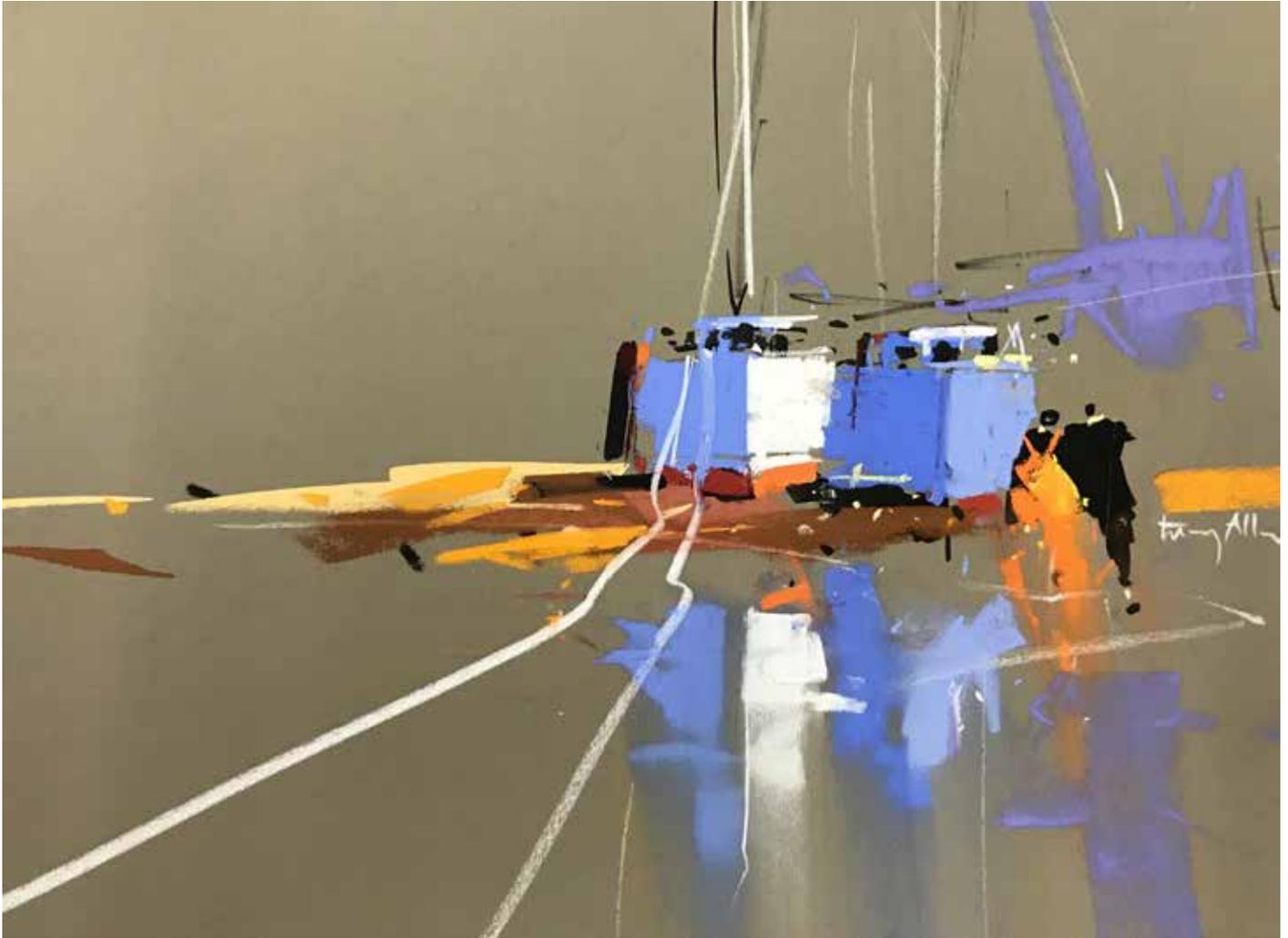
Cada serie de pinturas merece un estudio particular porque utiliza una forma única de tratarla que no se parece a otra. Por ejemplo, dentro de su obra de marinas, hay una parte dedicada a barcos varados con una técnica y un juego de colores propio que no tiene mucho que ver con otras obras de barcos 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 ocre. 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.

"Brass Pot"
20in x 16in

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.

"Monument Valley"

16 x 20in

"Newport" - 26in x 18in

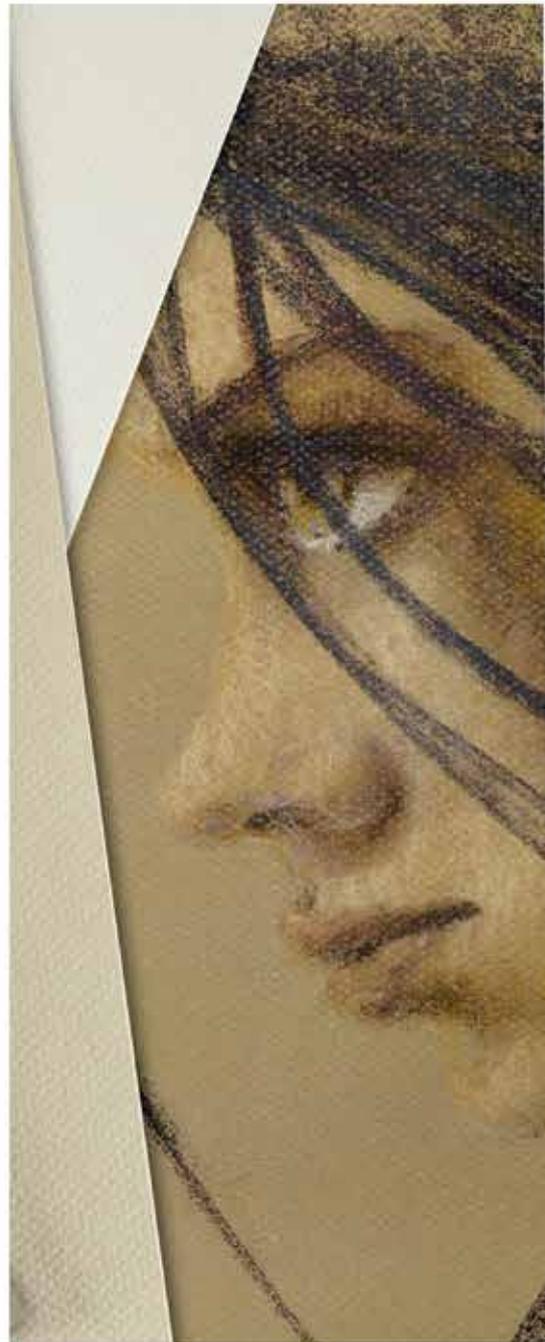
"Lone Pine" - 48 x 36in

"Sunset Cape Cod"
12 x 16 in

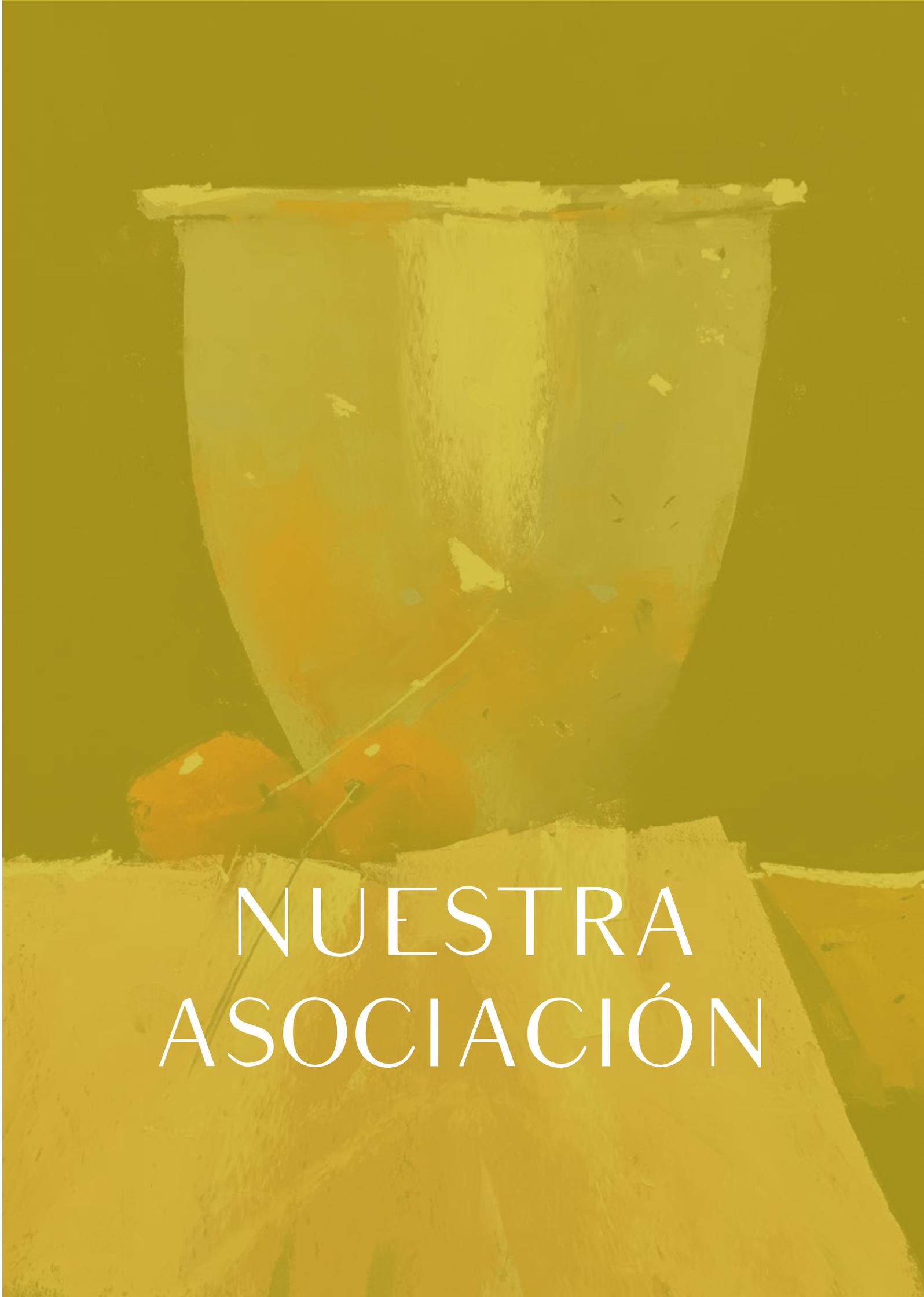

"Tin Cup"
16 x 20 in

CANSON®
a Fila Group Company

Mi-Teintes
El papel del pastelista

NUUESTRA ASOCIACIÓN

ASPAS

PINTORES PASTELISTAS DE ESPAÑA

Nuestra Asociación nace en julio del 2007. **Nació por y para los artistas**, con ganas de organizar exposiciones, certámenes y actividades culturales, con el **objetivo principal dar a conocer y fomentar esta técnica maravillosa como es la Pintura al Pastel seco**.

A menudo, los pintores pastelistas, hemos tenido que soportar que expertos en pintura ignoren esta técnica, una de las más antiguas. Por este motivo consideramos importante que nos conozcamos y nos asociemos para tener más fuerza y así poder dar a conocer esta técnica. Que en nuestro país se pueda redescubrir, o descubrir por primera vez, la maravilla de color, de textura y de luminosidad que es un buen cuadro al pastel.

Hoy por hoy, nuestros socios son nuestro principal activo. Entre todos organizamos actos con gran repercusión y es gracias a ellos que esta asociación se va haciendo cada vez más grande y más importante dentro y fuera de nuestras fronteras.

Entre nuestros objetivos está:

- Difundir el conocimiento y la valoración de la pintura al Pastel Seco en España como una de las grandes técnicas pictóricas universalmente reconocidas.
- Facilitar el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre los pintores miembros.
- Mantener contactos con otras Asociaciones de Pintores Pastelistas.
- Facilitar los medios para la formación de los pintores pastelistas.

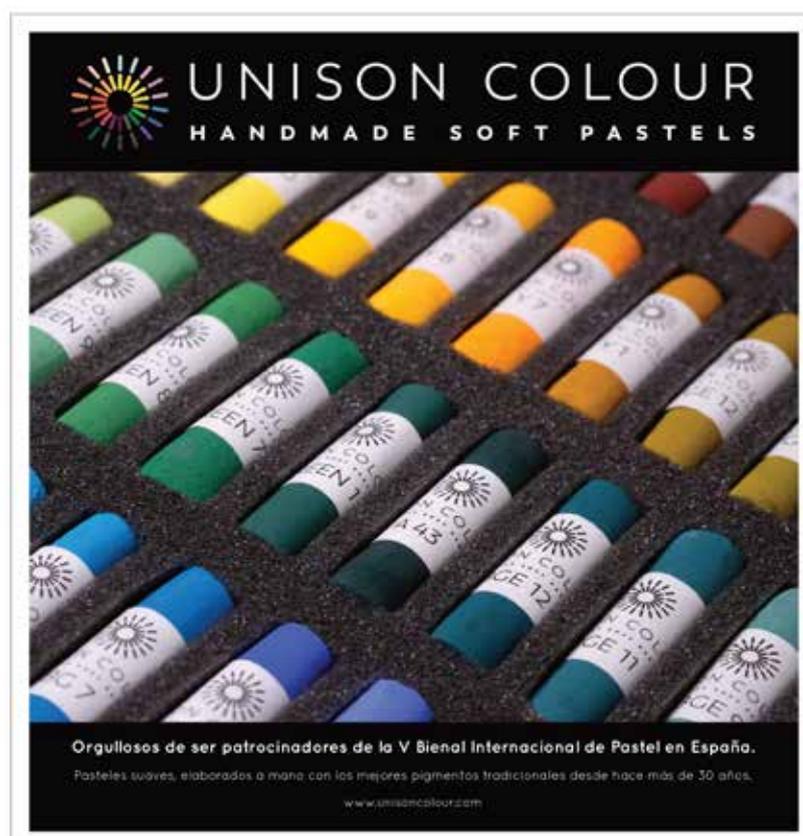

Para conseguir estos objetivos realizamos una serie de actividades:

- Organizamos exposiciones colectivas, tanto de carácter regional como nacional e internacional.
- Realizamos charlas formativas y de divulgación
- También realizamos seminarios de intercambio de experiencias entre los pintores.
- Transmitimos a los miembros de nuestra Asociación informaciones sobre las actividades que organicen otras Asociaciones.
- Animamos a los miembros a participar en exposiciones de otras Asociaciones del extranjero.
- Buscamos entidades patrocinadoras que puedan aportar apoyo económico y de infraestructura.
- Organizamos una página web que sirva de medio de difusión.
- Y editamos una revista online de manera periódica, gratuita para todos nuestros socios.

Después de varios años funcionando como asociación, **la experiencia de lo conseguido es unánime:**

- Por un lado ha servido para compartir experiencias, técnicas, progresos...
- La valoración y el nivel de reconocimiento al pastel como técnica pictórica ha ido en aumento, en proporción con la organización de actividades y sobre todo de salones y exposiciones de calidad.
- Hemos dado a conocer a nuestra asociación, así como a los pintores que forman parte de ella, ya no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras.
- En estos años hemos organizado exposiciones en diversos lugares de España, que en su conjunto han sido visitadas por más de 40.000 personas.

- Hemos sido invitados a participar como asociación en exposiciones en diferentes países (Canadá, Japón, Taiwán, China).
- Han surgido más espacios de formación en la técnica del pastel.

#COMPROMETIDOS
CON ASTURIAS

Para poder ser miembro de ASPAS, hay que reunir los siguientes requisitos:

- Ser pintor profesional, semiprofesional o aficionado - con una afición suficientemente consolidada-; no es necesario, aunque sí conveniente, haber participado en exposiciones, individual o colectivamente.
- Utilizar en la creación pictórica la técnica del pastel seco con exclusividad, o de una forma suficientemente significativa.
- Aunque la asociación se caracteriza como "Pintores pastelistas españoles", no es necesario ser español para pertenecer a la misma (aunque el ámbito de actuación será España).
- Estar de acuerdo con los objetivos y los medios propuestos por la asociación.
- Colaborar económicamente con una cuota de 45 € anuales.

Ser miembro de la Asociación otorga los siguientes derechos:

- Participar en las exposiciones que se organicen (previa decisión, en cada caso, del jurado de selección).
- Recibir periódicamente las informaciones que lleguen a la Asociación relativas a actividades, convocatorias, certámenes, exposiciones, ofertas... relacionadas con la pintura al pastel.
- Tener presencia en la página web de la misma (según las condiciones estipuladas para ello).
- Ofrecer por medio de la página web informaciones sobre las actividades que cada miembro organice (exposiciones, cursos de formación...).
- Participar en las actividades formativas o divulgativas que organice la asociación.
- Colaborar en su gestión, siguiendo los cauces estipulados, y aportar iniciativas.

En nuestra página **web**, <http://www.aspas-pastel.es/FORMULARIO%20SOLICITUD%20INCORPORACION.pdf> está el formulario para darse de alta en ASPAS.

Tienes más información sobre la asociación en <http://www.aspas-pastel.es>.

**Con la ilusión y el trabajo de todos,
esperamos poder ir creciendo como asociación y como pintores.**

Armand Guillaumin

"Artista en su caballete" - 1872

Musée des Beaux-Arts de la Ville
de Paris, Petit Palais

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