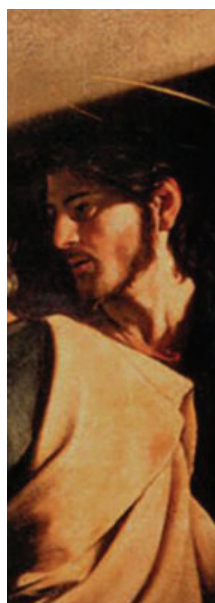
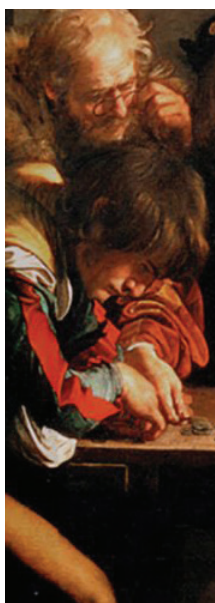

La mirada hiperrealista de Antonio Sobarzo

Por Redacción RU

La vocación de San Mateo (Caravaggio)

Antonio Sobarzo, pintor hiperrealista de origen chileno, radicado en México desde 1993, ha montado exposiciones individuales y colectivas en España, Chile, México y Puerto Rico, nos recibe con gran alegría en su estudio de Toluca. La entrada luminosa nos conduce al espacio donde realiza sus cuadros; ahora está trabajando en un cuadro del Iztaccíhuatl. Hay otras obras terminadas, un restirador, computadora, cámaras fotográficas, pinceles, tubos de óleo, ejercicios breves en algunos lienzos y unos lindos cuadros realizados por su hija cuando era pequeña.

Llegó a México para estudiar la Maestría en Estudios Visuales en la Academia de San Carlos, que pertenece a la UNAM. Inicialmente, deseaba ir a Europa, su francés era bueno; después consideró Estados Unidos, porque es una buena plaza de arte y se vende muy bien, pero no dominaba el idioma. “En mi época de estudiante era muy malo en el inglés. Cada vez que tenía examen, rezaba tres padres nuestros. Lo encontraba complicadísimo, ahora veo que es muy práctico. Elegí un

BACON Y CARAVAGGIO SON
SUS PRINCIPALES REFERENTES
POR LA CAPACIDAD DE
INTERPRETACIÓN QUE TIENEN

posgrado donde no me pidieran inglés. Pude haber escogido España, pero al final me decidí por México: me encanta y además nació mi hija, quería verla crecer. Es mi mejor obra, dice ella”.

Desde la universidad se le facilitaba mucho el dibujo, experimentó con varias técnicas y en el hiperrealismo encontró su camino. Francis Bacon y Caravaggio son sus principales referentes por su capacidad de interpretación.

En el pasillo y el salón, Antonio nos muestra dos de sus primeros trabajos como estudiante. Afirma que son algunos de sus favoritos, muy distintos porque son de épocas diferentes: uno simboliza el sacrificio de los animales y el otro es un paisaje. Sobre su estilo, en el que hay diversos tonos, temas y técnicas, comenta que se trata de una sola identidad, pero que evoluciona según el momento y el contexto. Advierte que el espectador no debe tratar de hallar el significado del pintor, sino entender la naturaleza de la pintura y, entonces sí, entrar al mundo del artista. Nos dice que el arte exige comprender

Fotos: Luis Ángel Vega Velázquez

cómo está hecha la obra, cómo es el proceso que lleva al cuadro, a crear la imagen a través de las capas de pintura. En síntesis, y de acuerdo con Deleuze, es más importante lo que la pintura tiene que aportar a la filosofía que lo que la filosofía pueda aportar a la pintura., pues la pintura responde a la presencia de la naturaleza, a la capacidad de materializar físicamente a esta última. “José María Velasco fue un pintor realista que vivió en una época impresionista y logró efectos de luz muy importantes, a pesar de que sus cuadros son lisos, casi planos; por ejemplo, en una de sus obras resguardadas en el Museo Nacional de Arte, hay una especie de palma que tiene una capa muy gruesa de pintura para generar la luz, esa es la naturaleza ontológica de la pintura; ahí está la idea de la presencia que trabaja muy bien Deleuze”.

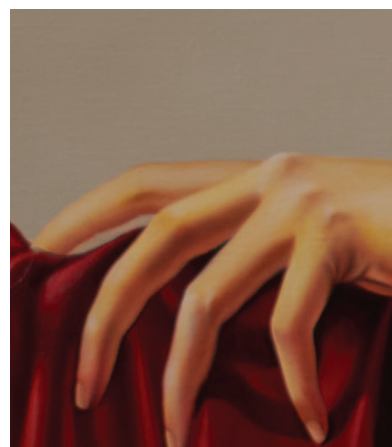
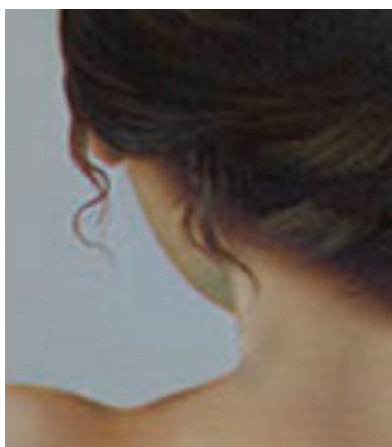

En el caso del estilo hiperrealista, sostiene que la fotografía es el punto de partida, es una huella, como en la película *Civil War* donde una joven toma la foto del momento exacto en el que ocurre un asesinato. “Ella estuvo ahí, ella lo vio, ella lo fotografió. Es la huella”. No obstante, el hiperrealismo no pretende ser un testimonio, sino materializar el instante desde una perspectiva particular. Al respecto, menciona que le gusta caminar, andar en bici y siempre con cámara en mano para capturar algunas escenas que puedan servirle en el estudio previo. Para él, la fotografía tiene un grado de verdad, pero la manipulación digital puede hacer que esa verosimilitud disminuya, incluso le parece horrorosa la generación de imágenes “artísticas” con inteligencia artificial, aunque no demerita el arte digital.

En ese sentido, aclara que para elaborar sus bocetos nunca usa la proyección de la foto en la tela, porque el trazo resulta duro y es como una calca. Si bien hay pintores que trabajan de esa forma, no es parte de su proceso creativo. “La esencia ontológica de la foto es la huella y, cuando Deleuze explica la idea del diagrama piensa en la obra de Francis Bacon. Para este último, la pintura consiste en fijar, retener, capturar y crear la realidad. La pintura de Bacon es expresionista a su estilo; es la mancha, es el gesto, el porqué de esa realidad que ha fijado. Así, la pintura es un reflejo de la vida, no una copia”.

Antonio recuerda que cuando estaba en el liceo, que en Chile es equivalente a la preparatoria, no era mal dibujante, pero no conocía las técnicas. “En una ocasión, tenía que realizar el ejercicio de pintar una cebolla con su cáscara dorada, finita y bonita, satinada porque brilla como la seda. Aprendí a hacer veladuras y me di cuenta de que podía pintar con poca pintura y modelar las transparencias. Podía manipular la pintura de muchas formas, y al final le regalé el cuadro

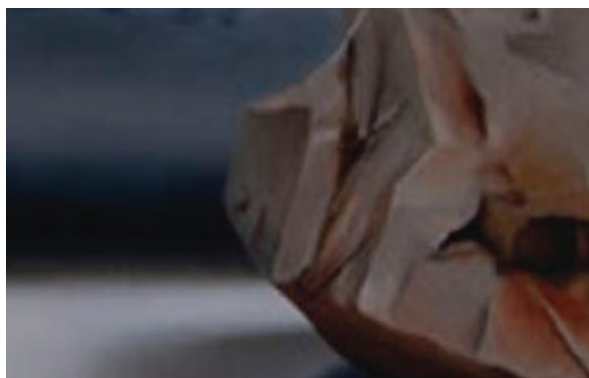

a mi profesora. Ahí fue mi inicio de alguna forma. Luego, la escuela hizo el resto: pasaba ocho horas semanales dibujando”. Ahora, una vez que logra materializar la idea y aplicar múltiples capas de pintura se dedica a corregir una y otra vez hasta que logra la textura y el efecto que desea.

No le agradan los elogios fáciles, es muy crítico de su trabajo, y también por ello ha elegido la docencia como otra forma de realización profesional y artística. Impartió cátedra en la Escuela de Pintura y Grabado La Esmeralda,

en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad Iberoamericana y actualmente da clase en el Centro de Actividades Culturales de la UAEMéx. De ahí que hace una revisión del arte contemporáneo, le parece “el brazo armado del occidente capitalista que ha reinaugurado la Guerra Fría guiado por USA y la OTAN en Ucrania”.

Desde su punto de vista, “el arte contemporáneo es la nueva imagen del arte o de lo que se convierte en este. El arte siempre ha sido político, y hoy estamos viendo el arte contemporáneo como lo que es realmente: la decadencia del llamado occidente colectivo. En el Renacimiento es la primera vez que existe el arte como tal: los artistas comenzaron a firmar sus obras y el arte se divorcia de su contenido religioso. Antes de esa época no hay arte como tal, solo es un modo de expresión; hoy, los historiadores, en la necesidad de generalizar y crear categorías, identifican etapas artísticas medievales y previas, pero no es arte”.

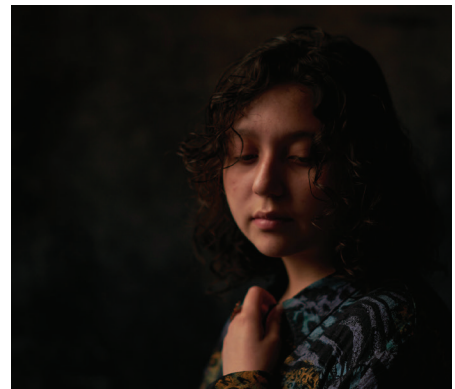
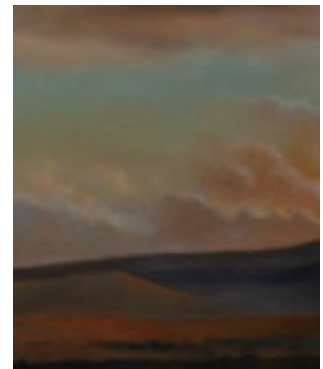
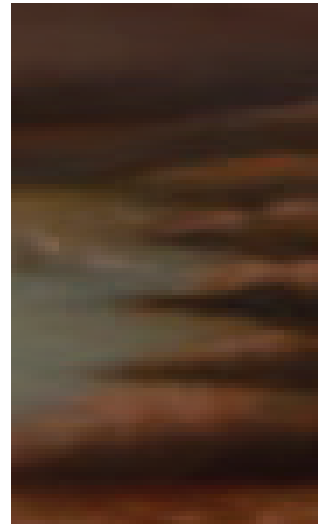

EL ARTE APELA A LOS SENTIDOS, NO A LA EXPLICACIÓN

El problema actual, concluye, es que “el arte contemporáneo se volvió cerebral”. El espectador necesita leer la cédula para entender la propuesta; en cambio, “la buena obra apela a los sentidos”. 🎨

Artes

<https://www.antoniosobarzo.com/>
Antonio Sobarzo
Antonio Sobarzo-Artista Plastico
@SobarzoVontar
@antoniosobarzo1800