

Tratado del Artista

Mi obra explora temas relacionados con el comportamiento humano, la salud mental y las influencias sociales. También ofrece un discurso irónico sobre cuestiones como la autoobjetivación y asuntos existenciales como la fragilidad de la vida y las enfermedades. Pinto pequeños mundos que articulan estos temas haciendo hincapié en la estética y utilizando símbolos para construir una narrativa con múltiples significados.

Mis imágenes se centran en mujeres y niñas en entornos cotidianos y están realizadas en escala de grises y veladuras en acrílico sobre lienzo. Estudié los procesos de los signos, la significación y la comunicación para generar múltiples significados para las historias que represento. Rodeo a mis personajes de objetos que insinúan sus historias.

My new series embodies themes related to the fragility of life, mental health, and illness. Personal experiences and the pandemic have heightened my interest in these issues and fueled my desire to incorporate them into my art. I use elements that represent personal health events, the pandemic, and clowns' distinctive features to compose these images. I use common clown costumes and accessories because I try to connect the vulnerability of our lives to that of a circus show that involves years of training and preparation and ends instantly when the act is finished. The impact of a clown is not due to his being funny. It's because we believe that beneath the slapstick and humor, there's a lot of pain and sadness. There are difficulties, just as there are in everyone's daily lives. We laugh with relief but also with uneasiness as the clown reveals what lies beneath for those who want to see. Simultaneously, the clown demonstrates to the audience how to laugh in the face of adversity. He demonstrates to them that life goes on, that it always will, and that it is not to be taken too seriously.

Mi nueva serie aborda temas relacionados con la fragilidad de la vida, la salud mental y la enfermedad. Experiencias personales y la pasada pandemia acentuaron mi interés por estos temas, alimentando mi deseo de incorporarlos a mi arte. Para componer estas imágenes utilicé elementos que representan acontecimientos personales relacionados con la salud, la pandemia y los rasgos distintivos de los payasos. Utilizo trajes y accesorios de payaso porque intento conectar la vulnerabilidad de nuestras vidas con la de un espectáculo de circo que conlleva años de entrenamiento y preparación y termina instantáneamente cuando termina el número. El impacto de un payaso no se debe a que sea gracioso. Se debe a que creemos que debajo de las payasadas y el humor, hay mucho dolor y tristeza. Hay dificultades, como las hay en la vida cotidiana de todos. Nos reímos con alivio, pero también con inquietud, cuando el payaso revela lo que hay debajo a quienes quieren verlo. Al mismo tiempo, el payaso demuestra al público cómo reír ante la adversidad. Les demuestra que la vida continúa, que siempre lo hará y que no hay que tomársela demasiado en serio.

Mi trabajo se inspira continuamente en personas que he conocido, con las que he mantenido conversaciones y que han dado forma a mis experiencias personales. También trabajo para comprender el impacto social y emocional de los pensamientos y comportamientos humanos. Me fascina la naturaleza efímera de la mente y la vulnerabilidad que conlleva nuestra fragilidad. Con influencias que van de Rembrandt a Matisse, pasando por Balthus, sintetizo nuevas variaciones a partir de discursos explícitos e implícitos.

Intento dejar al espectador huérfano con una mezcla de sentimientos y pensamientos contradictorios para iniciar conversaciones sobre las historias que retrato.