

Texto pg. 18-19

Conocer, entender, sentir, aprender, y amar el arte a través de las creaciones artísticas de Pilar Ostolaza

Para iniciar esta entrevista, nos encantaría entender a la artista creadora, pero también ir un poco más allá, mirar el lado humano que es la raíz;

¿Cómo tu ambiente influyó en tu interés por el arte?

Soy de sangre española y mexicana de nacimiento, me siento muy afortunada de esta dualidad. Si sabes sacar provecho de esto, puedes llegar a ser capaz de vivir y fundir dos tradiciones en una, te haces mas observadora y sobre todo mucho mas sensible. En mi habitan, en partes iguales, dos extraordinarios países, tanto por su nivel cultural y artístico, como por sus tradiciones. Por un lado el haber nacido en un país como México, te abre la visión de un mundo diferente, lleno de color y expresión; creo que es un país surrealista por excelencia y diverso como pocos. Por otro lado mi sangre española me abre un horizonte lleno de historia y grandes logros culturales y artísticos, son incontables los descubrimientos técnicos y expresivos, que le debemos a los grandes artistas españoles, siempre a la vanguardia. Ser nieta de emigrantes, te abre la posibilidad de ver nuevos horizontes, esa herencia cultural te permite querer un país a distancia, y sentirlo muy cerca.

En el arte encontré la mejor manera de expresar lo que siento, lo que veo y transmitirlo a quien observe mi obra.

¿Cuándo y cómo fueron tus inicios con la expresión plástica?

Desde muy pequeña siempre he tenido la inquietud de expresar lo que siento. No recuerdo haber salido nunca de mi casa sin una libreta, con un lápiz y unos colores para dibujar. Siempre fueron mi mejor compañía. Crecí y decidí estudiar diseño gráfico, pensaba que era lo que mas se acercaba a lo que deseaba hacer toda mi vida. Nunca me dediqué a ello, me gusta crear para mí, y de esa forma transmitirlo a los demás.

De una manera personal, sin lineamientos precisos; no lo que propone un cliente, sino lo que dicta mi propia vivencia. Tengo que reconocer que al diseño le debo el conocimiento de las diferentes técnicas de expresión artística y de historia del arte, me abrió la puerta de lo que sería mi futura profesión. Mi inquietud creció, y estudié y sigo estudiando diversos cursos de historia del arte y dibujo, he experimentado con distintas técnicas y expresiones plásticas, etc. Mi primer experiencia con la acuarela, fue meramente circunstancial, en una exposición de quién después fuera mi primer maestro de acuarela. El contacto con le agua, los pigmentos y el papel me atrajo desde el primer momento. Es e agua la que parece tener vida propia, tienes que aprender a entenderla, a conocerla, predecir su comportamiento. No trabajas con agua, trabajas junto con el agua. Ella suele dictar sus propios movimientos, como acuarelista tienes que aprender a controlarla sin pretender dominarla. Treinta años después sigo enamorada del dibujo y la acuarela.

¿Cuál es la motivación artística que te anima a pintar?

Mi principal motivación es la necesidad de expresar. De transmitir lo que observo. Como amante de la naturaleza, de sus colores, matices y formas. Es también, para mí, el mejor regalo que la vida me pudo haber dado. La capacidad de transmitir lo que siento, lo que experimento, de manera consciente o inconsciente, una mente creativa que a todas horas siente el impulso de llevar todo esto al papel, a manera de reto, el papel en blanco, crear a partir de un pensamiento, de una vivencia, de una imagen que queda plasmada en mi mente. Cada trazo, cada pincelada, va diciendo algo de mí, lo que estoy sintiendo en ese preciso momento, una vez terminada la obra, cuando paro a observar lo que quedo grabado en ese papel, siento que valió la pena, que estoy regresándole algo a la vida. Es una forma muy personal de agradecer que nací con ese talento.

De igual modo, al entrar a un museo, todas esas obras de arte, me llenan de esperanza, me trasladan a un mundo mágico, lleno de poesía y vivencias que aunque no son propias, me hablan de humanidad, de un sentir, de un vivir, plasmadas magníficamente en un lienzo por artistas que supieron observar y valorar su entorno. Esos artistas a los que les debemos tanto. Esos artistas que sin saberlo nos dejaron un acervo cultural invaluable, que permanece en nuestros museos, pero sobre todo van a permanecer en nuestros corazones para siempre.

¿Qué nos puedes decir de tus influencias ambas personales y artísticas? ¿Quiénes te inspiran?

Mi primer contacto con el dibujo se lo debo a mi padre, aunque nunca se dedicó a la pintura, es un gran dibujante a tinta china. Tiene una gran colección de dibujos que hizo desde que era muy pequeño, yo siempre los admire, y creo que de él heredé mi gusto por el dibujo. A pesar de vivir en una ciudad extremadamente grande, mis padres siempre se preocuparon porque no perdiéramos el contacto con la naturaleza. Los fines de semana salíamos de paseo, de día de campo a las vacaciones a la playa. El amor por la naturaleza y los animales, me lo inculcó mi abuelo. Tenía una granja con palomas mensajeras. Me sentaba a su lado y me explicaba como volaban las palomas, como debía entrenarlas para que regresaran al palomar, llevar los registros de vuelo, etc. Todo esto te va enseñando a observar, a sentir. Contemplar una puesta de sol, o el vuelo de una mariquita. De mi abuela, el gusto por el teatro y los viajes. Mi curiosidad fue creciendo junto con el interés por saber más.

Puedo dividir mi vida artística en dos. Es un antes y un después, esto se ve claramente en mi obra. Antes mucho más realista, ahora he logrado una pintura mucho más libre, apegada a un deseo de expresión, una visión personal de la realidad. Este cambio se produjo como respuesta a un acontecimiento ajeno a mí, que me hizo replantearme muchas cosas, sentí la necesidad de salir de mí misma, esto logró traspasar mi obra, de una manera totalmente inconsciente. Aquí nació la pintura titulada "pilarin", donde me muestro a mí misma yendo a algún sitio, no se sabe a cual. Esta obra marco un nuevo comienzo, para mí y para mi obra.

En cuanto a que artistas me inspiran; siempre he tenido especial gusto por los pintores impresionistas. Pero fue Sorolla quien me marco realmente. Primero su obra, después su vida. Cuando conocí su estudio en Madrid, me sentí identificada con él, como trabajaba varios lienzos a la vez, su pincelada libre, suave de primera

intención , sus blancos. De cada artista aprendo algo, cada uno tiene algo especial que decirme, Van Gogh, Dalí, Picasso, Leonora Carrington, entre otros.

Me inspira mi entorno, lo que vivo, lo que sueño, el día a día. Mi amor por la vida, por la naturaleza. Mas que vivir, me gusta sentir la vida.

¿Cuál es tu opinión del Arte Contemporáneo?

Para mi el Arte Contemporáneo es un arte que raya en lo individual. Cada artista trata de expresar, a su manera, sus sentimientos.

No creo que se pueda hablar de una corriente homogénea. Cada artista se ve influenciado por diversas y muy diferentes corrientes artísticas. Estamos frente a una búsqueda continua de identidad. De querer romper con la formas establecidas, de ir en contra corriente, buscar lo original, casi como una obsesión. Los siento un poco perdidos dentro de tanta individualidad, alguna veces forzada. Pienso que mas que decir Arte Contemporáneo, se puede hablar de artistas contemporáneos. Sin englobarlos.

Lo anterior si pensamos en los artistas reales, de cepa. Artistas que se han preocupado por estudiar y que se han formado a lo largo de los años. Que llevan una trayectoria, una búsqueda leal y honesta del arte. De su expresión, el arte tomado como profesión, con la seriedad que esto merece. No como mero negocio, copiando unos de otros.

Lo que quiero decir, y en una opinión meramente personal, es que cada día me topo con mas y mas artistas hechos a “modo”, veo con tristeza que el término “artista plástico” esta siendo utilizado sin el respeto que merece. Cualquiera que ostenta un pincel ya se siente artista. Tenemos que retomar la seriedad que esto merece.

Revalorar la palabra “arte”, tomarla en serio. Más que hacer arte, primero hay que conocerlo, entenderlo, sentirlo, aprender a quererlo.

Un artista no nace de la noche a la mañana, a un artista lo va forjando la vida.

Última pregunta ¿En que proyecto te encuentras trabajando y cuál es la visión que tienes de ti misma?

Actualmente estoy preparando una exposición individual en las Galerias Crisolart de Barcelona, posteriormente, fui invitada por la sección del Club España México para montar otra individual en sus instalaciones.

Me considero una mujer en extremo sensible pero siempre consciente del mundo que me rodea. Realista. Muy observadora. No me gusta complicar la vida a nadie, pero que tampoco me la compliquen a mi. Independiente, que sabe estar sola, pero que también goza cuando está en compañía. Me gusta la vida, vivirla y sentirla. Amante fiel de la naturaleza. En la pintura encontré la mejor forma de darle rienda suelta a mis sueños y emociones, es por medio de la pintura que logro expresarme, me expreso mejor con imágenes que con palabras. Es el medio ideal con el cual puedo sacar a flote lo que llevo dentro, es un lenguaje íntimo que me gusta compartir a través de mi trazo y mis colores.

“Understand, Feel, Learn, and Love Art through the Artistic Creations of Pilar Ostolaza

To start this interview, we would love to understand the artist and creator but also go a little further, to look at the human side, which is the root of it all. How did your environment influence your interest in the arts?

I am of Spanish blood and Mexican by birth, I feel very fortunate of this duality. If you know how to take advantage of this, you will be able to live and fuse two traditions into one; it makes you more aware of your surroundings and more than anything a more sensible person. In me lives in equal parts, two extraordinary countries, due to their cultural and artistic influences and their traditions. On one side having been born in a country like Mexico, it opens your eyes to a different world, full of color and expression, I feel it is a surreal country due to its excellence and diversity unlike any other. On the other side, my Spanish blood opens up my horizons to history full of great cultural and artistic accomplishments, the technical and expressive discoveries that we owe to the Spanish artists, the Vanguard, are immeasurable. Being the grand daughter of immigrants opens up the possibility to experience new horizons, the cultural heritage permits you to love a country from a distance and still feel it very close.

In art I found the way to express how I feel, what I see, and transmit that to whoever observes my work.

How and when did you start expressing yourself with plastic expression?

From a young age I have always had a restlessness to express what I feel. I don't remember ever leaving my home without a pad, a pencil and some colored pencils to draw. They were always my best company. I grew up and decided to study graphic design, I felt it most aligned with what I wanted to do with my life. I never dedicated myself to it, I like to create for myself and transmit that to others, A personal form, without precise guidelines, not what the customer proposes but what dictates my own existence. I have to recognize that graphic design led me to understand different techniques of artistic expression and of the history of art; it opened the door to what would become my future profession. My restlessness grew and I studied, and I continue to study diverse courses in art history and drawing. I've experimented with distinct techniques and plastic expressions My first experience with water coloring was circumstantial, in an exposition where I met my first teacher in watercolor. The contact with the water, the pigments and the paper attracted me from the first moment. It's the water that seems to have a life of its own, you have to learn to understand it, get to know it, predict its behavior. You do not work with water; you work along side with it. Water seems to dictate its own movements, as a watercolor artist you have to learn to control it without pretending to dominate it. Thirty years later and I continue being in love with drawing and watercolor.

What is your artistic motivation that pushes you to paint?

My principal motivation is the need to express, to transmit what I observe. As a lover of nature, of its colors and its forms it also for me the best gift life has given us. The capacity to transmit what I feel, what I experiment, consciously or unconsciously, a creative mind that at all hours feels the impulse to take this all to paper. To take a blank paper as a challenge to oneself and to create from a thought, from life, from an image imprinted in my mind. Every trace, every brushstroke, says something about me, what I'm feeling in that exact moment and once the work is finished, when I stop and observe what has been recorded on paper, I feel like it was all worth it, giving something back to life. It's a very personal way to be appreciative to have been born with this talent.

The same way, when I enter a museum, all those art works, they fill me with hope, they take me to a magical world, full of poetry and existence, and even though they are not mine, they speak to me about humanity, of a feeling, of a life, captured magnificently on a canvas by artists who knew to observe and value their environment. These are the artists that we owe, these artists, without knowing, left us with a culturally invaluable collection within these museums but more importantly within our hearts forever.

What can you tell us about your influences, both artistic and personal? Who inspires you?

My first contact with drawing I owe to my father, even though he never dedicated himself to it he was a great artist. He has a great collection of drawings that he has made since he was a child. I've always admired him and from him I'm sure I inherited my love for drawing. Despite living in an extraordinarily large city, my parents always made sure we never lost contact with nature. The weekends we would go on trips, day trips to countryside or vacations to the beach. My grandfather instilled in me my love for nature and animals. He had a farm with messenger pigeons, I would sit next to him and he would explain to me how the pigeons flew, how they were trained so they would always return to the coop, etc. All this teaches you to observe and to feel, to contemplate on a sunset or the flight of a ladybug. From my grandmother I learned about travel and theatre, my curiosity would grow along with my need to always learn more.

Last question. What project are you working on, and what is your vision of yourself? I am currently preparing a solo exhibition at Crisolart Galleries in Barcelona. Later, I was invited by the cultural section of the Club España México to set up another solo show. I consider myself an extremely sensitive woman but always aware of the world around me, realistic and observant, I do not like complicating life for anyone, but do not complicate it for myself either. Independent, who found the best way to give free rein to my dreams and emotions, it is through painting that I can express myself, I express myself better with images than with words. It is the ideal medium with which I can bring afloat what I have inside, it is an intimate language that I like to share through my stroke and my colors.