

PINTURA Y POESÍA

Héctor Villarroel, la prueba por el abstracto

(PANORAMICA, CULTURE 33-34)

En pintura, sentir con el color, promover un contacto con el público, ver con intención de descubrir en la tela un lenguaje capaz de revelarme lo sospechado, es uno de los resultados del acto estético. Ante la obra terminada, ya nada puede hacerse, corregirla, reformarla o agregarle elementos sería sencillamente fungir de otra obra.

La firma del pintor, único trazo figurativo, se ancla a la realidad mientras los colores proponen una subjetividad por cada mirada que se reposa en la tela. El abstracto es una provocación, inventa la existencia de un objeto en el cual cada subjetividad tiene la razón. Todas las interpretaciones son válidas, la mirada ha materializado las apariencias en color.

En lo figurativo, la carga de realidad nos invita a presenciar sugerencias vivas o inertes, retratos, naturalezas muertas, alegorías. El abstracto, aparenta una cosa viva, orgánica, es algo que se invierte en nosotros en forma de impresión y se queda en la retina haciendo parte de nuestro patrimonio y de nuestros recuerdos.

Se trata muchas veces de un mundo que significa sin signos. Lo que hay en el abstracto es eso humano que forma la cultura y las formas de civilización. La cultura de lo abstracto parte de la experiencia y, gracias a la subjetividad, se ordena en nuestros sentidos para de allí crear ese concreto de colores y formas, tensiones y lenguajes que forman, en el placer de ver, una libertad sin normas.

El abstracto se desplaza del color (que es una forma de figura) hacia superficies que han adquirido sentido a causa de la intensidad de registro. Intensidad de registro de una experiencia de la luz. No se trata de darle luz a un objeto particular sino de hacer de la luz un objeto con vida propia.

PAINTING AND POETRY

Hector Villarroel, Abstract formula

(PANORAMICA, CULTURE 33-34)

Watching with vehemence across the linen, in search of an open code, releaser of suspicion about reality; what means for spectators to feel through colors and to have better access; is one of the results of aesthetics in painting. There can be made nothing of an achieved work as to correct, reform or add new parts; it would be basically another work affectation.

The sole figurative design is the author's signature, anchoring into reality while colors sustain every sight over the picture with subjectivity. Abstract is the provocation act where subjectivity of different types for a created object existence is true. Overall interpretation is valid; the same sight has turned appearance in colors.

Reality pushes in figurative art, moving us to contemplate deadly and alive suggestions, portraits, still-lives, and allegories. Abstract art seems alive, organic. It is a printed item on us, reversed in our retina to take part in patrimony and memories.

There often is about a world of significance without sign. What it is in abstract is what belongs to human nature, its culture and civilizations. The abstract culture comes from experience and, because of subjectivity, places into senses capable of creating a merge of colors and shapes, of languages and forces to conform a pattern less freedom for pleasant contemplation.

Abstract derives from color, which fits a kind of figure by itself, to constituted surfaces by accumulation of intensity. Resurgence of intensity comes to light from experience. It is not about painting an object in lights but to create light alive.

Las alegorías de lo abstracto. En ciertos rituales curativos, el maquillaje sobre el rostro no tiene la finalidad de resaltar los rasgos sino el de ocultar el rostro. Esa pintura no quiere figurar sino promover una abstracción, es mancha o impresión que vela lo de adentro; de esa manera se crea un movimiento de lo real entre lo visible y lo que lo hace imperceptible. La curación se produce, sabiendo que algo la ha motivado sin tener conciencia cierta de qué cosa fue. En el abstracto, la impresión visual funcional más de una vez en ese engranaje paradoja.

William Blake es uno de los artistas que se aventura en la corriente de alegorías con doble lenguaje. De una parte los dibujos plenos de color asociados por una poesía próxima a esas fuerzas desatadas. Goya inventa esa forma del pensar con aguafuerte; otra es la alianza que logran artistas como Tristan Tzara y Hans Arp en sus *Vingt-cinq poèmes*. Cuando Tristan Tzara trabaja con Marcen Janco, el resultado es el de una doble figuración, los poemas se transforman entonces en algo así como anotaciones coreográficas para movimientos y colores.

La historia del poema visual la encontramos en Mesopotamia y también en los libros pintados de los códigos aztecas. El jardín de rocas Japonés es un poema visual. Los poemas de agua de la escultura fugaz, están llenos de esa doble dimensión que tiene el sueño con su interpretación. La pala de oro de la poesía como pintura la tenemos desde luego en la cultura árabe, para ejemplo de ello bástenos recordar lo que es el libro de Kalila et Dimnah del siglo XIII, la historia de Bayâd y Riyâd (Magreb s. XIII) en las estancias d'al-Hariri de la cuarta a la doceava estación.

La escritura y el color se prestan a metamorfosis que alimentan a la una y a la otra dando así lugar a una doble percepción, los significados imbricándose en torno a un fenómeno próximo a lo simbólico. Cada uno se impregna del otro hacia un mimetismo estético, la amalgama en esta representación es la modificación del enunciado.

Abstract art is considered as allegory; like in certain magic heal rituals, where make-up is to cover the face not to enhance features. To promote abstraction avoiding figuration, painting just veils what it is inside as an impression or stain could do; in such a way that it procures transition of reality, from visibility to unreal. Healing occurs without precise conscience of what has motivated it. In abstract art, impression to the eye often works in the same paradoxical speech.

William Blake is one of the artists to participate in this allegory-movement of two-ways language. One way is constituted by a colorful designs assembly, in lyric connection to a wild force in freedom. Goya invents such an etched plate way of thinking; the other way congregates artists in alliance, like Tristan Tzara illustrating Hans Arp's *Vingt-cinq poèmes*. Multiplied figuration results when Tristan Tzara works with Marcen Janco, therefore poems derive in some notations of choreography for movements and colors.

We find remote History of Visual Poem in Mesopotamia as well as in Nahuatl cryptographic script. Japanese rock-gardens are Visual Poems. Water poems of Fugacious Sculpture are full of such a duplicated dimension of dream and its meaning. Arabic poetry is the masterpiece of poetry as painting, *The Tales of Kalila and Dimna* (translation of fables, 13th Century); *History of Bayâd and Riyâd* (Almohade miniature codex, 13th Century) and Al-Hariri's *Maqamat*-sessions (Arabic illuminated-rhymed prose literary form, 12th Century).

Writing and color declare themselves capable of metamorphosis, nursing each other in order to create an open perception for binding different meanings close to symbolic phenomena. Each of them becomes alike in aesthetical mimesis; representation keeps melting both in a statement modification.

El yo deja de ser para insinuarse “otro”, la colectividad de esta clase de actos es lo propio al nacimiento de los procesos culturales y de civilización. Pintura y poesía se encuentran en el centro de una transferencia. Aquí las deudas se transforman en patrimonio.

Encuentro de sensibilidades

En la exposición de Madrid, Héctor Villarroel ha hecho acompañar sus telas por algunos poemas de Sergio Macías, poeta Chileno. Cada una de las producciones, pintura y poesía, es independiente de la otra, Villarroel viene de la abstracción académica veinte años atrás, Macías escribe poesía después de cuarenta años. Se trata de un encuentro de sensibilidades. Los poemas no ilustran, están allí antes de la plástica, los abstractos no comentan el fluir de los versos.

Las dos expresiones confluyen ante el espectador que puede disfrutar de esa alternancia visual y auditiva en pintura y poesía. Se trata de dos obras diferentes en todo punto de vista, mas que afluyen. Cada una de las obras, pintura o poesía, es resultado de una experiencia estética profundamente particular.

No hay dos en uno es este trabajo, la enunciación es múltiple, son energías que se desplazan para comunicarse, se encuentran en el placer de quien mira, para luego separarse. El pintor trae impresiones del mundo de la luz y compone en eso que es un acto. La pintura abstracta por lo general, no viene de la fábula y su experiencia que permite “dibujar”, “pintar”, “ilustrar”, sino del acto mismo de ese momento que crea el tiempo transformado en acto. El acto y la pintura no la pintura y la historia ni la pintura y “su” historia.

La acción de pintar es de esa manera bien diferente de la reflexión típica al poema. El verso intriga por el orden de una materia a enunciar, el acto de la pintura es por el contrario un hacer a partir de la espontaneidad de lo visual. La pintura abstracta es potencia (Aristóteles) y su acción es la luz irradiando energía

Ego disappears to take “other’s appearance”; collectivity of manifestations belongs to the beginning of civilization or acculturation process. Painting and poetry meet together in the transference heart, where duty becomes wealth.

Affined sensibilities

In Madrid exhibition, Hector Villarroel paintings are bonded to some poems of Sergio Macias, Chilean poet. Every production of painting and poetry is independent from each other, Villarroel rises from academic abstraction twenty years ago and Macias writes poetry for forty years. It is affinity of both sensibilities. Poems do not illustrate, they were before plastic expression; abstract paintings do not explain verse flowing.

Confluence of both manifestations stands for a joyful public, expecting to painting and poetry fluctuation in audio and visual. Even being of two extremely different works there is affluence. Each of them, painting or poetry is the result of a particular deeply aesthetic experience.

There is not a two-for-one show because it is a plural presentation of intercommunicative energies, matching pleasantly in every individual sight to after become at odds. The painter brings his impressions from a world of light, being it an act by itself. Abstract painting does not usually emerge from fable - experience that allows drawing, painting and illuminating; it rises from act in act, by time transformation. Act and painting in synchronicity, not painting and history or stories of painting.

Painting action is therefore different of poem reflection. Verse moves readers because the alteration of statement, while the act of painting is creation coming from visual spontaneity. Abstract painting is Potency (Aristotle) and light brightening energy is the Act.

Héctor Villarroel ha llevado a cabo una larga trayectoria en torno a la abstracción; su obrar es próximo al cómo la pintura es un acto puro de imaginación, ficción de la apariencia, promoción de objetos posibles y sobre todo metamorfosis del punto de vista y sus representaciones visuales. La pintura abstracta entra a la realidad como una nueva referencia a partir de la cual las sensaciones producen fenómenos y actos de existencia.

Lo que emerge de lo abstracto es la otra humanidad de la humanidad que habitamos. Lo abstracto, promesa que ante la memoria es permanente realización de lo posible. La abstracción pintura conforma una historia que apenas comienza a evidenciarse a partir del siglo XIX. Tal vez lo espiritual es el contenido real de la abstracción y su materialización el placer de conjurar otra visión del mundo, un mundo no atado a la conciencia de lo conocido, mas que propugna en decantar los espacios a veces reducidos de lo figurativo. El abstracto, eficacia de la luz, los animales, que saben mimetizarse en el medio natural para defenderse o confundirse ante la amenaza de la realidad, inspiran la complejidad de la luz en su representación de la apariencia.

**Heriberto López. Comité de rédaction
Panoramica, Bruselas, 2008**

Hector Villarroel has developed a long career in abstraction; his acting is close to the way painting reaches the pure act of imagination, the appearances' fiction, the promotion of proved objects and, overall, the point of view in metamorphosis and their visual representations. Abstract painting takes part in reality as the new reference, whereupon to base sensation when creating phenomena and acts of being.

Whatever is that emerges from abstraction confirms humanity from our own humanity. Abstraction, considered as memorable promise of the possibility of continuous actualization. Abstraction in painting constitutes recent history slightly from 19th Century. Maybe the real consistence of abstraction is spiritual content, and the concrete realization of it is the pleasure of another world perspective, where there is no connection between knowledge and conscience, but a freedom of space, poorly confined for figurative art. Abstraction is a model of optimal light performance, like animal mimesis in habitat against reality; showing the complexity of light in appearance representation.

**Heriberto Lopez. Editorial board of Panoramica
magazine, Brussels, 2008**

Translation by Magdalena Urbano