

Enrique Collar

de lo mítico a lo cotidiano

Hace un par de años me tocó entrevistar a Enrique Collar para una revista dominical. Conocía la obra, pero no al artista. En aquel tiempo, Enrique acababa de terminar de rodar *Miramenometokei*, tenía una vasta experiencia pictórica y fotográfica y en su obra se percibía la llegada a un puerto tras un intenso viaje interior.

Por entonces, Collar aún no sabía que su viaje más importante estaba por comenzar. Ahora, 5 años después, se encuentra radicado en Holanda, pintando con muchísimo éxito, felizmente casado, con una nena de tres años y otra en camino.

Enrique Collar es un artista acostumbrado a viajar, a observar, a aprender y a transformar. Sabe plasmar en su obra todas sus búsquedas y sus encuentros internos. En sus primeras series se percibía una exploración de sus raíces guaraníes, un letargo de siesta que ahora adquiere tintes europeos y lo acompaña en cuadros cargados de introspección e intimismo. Su obra ha dado un giro dramático que atestigua que el viaje del artista continúa.

por Valeria Gallarini Sienna

En tu vida siempre ha estado presente el desarraigo. Ahora estás formando una familia lejos de tu país, se podría decir que por primera vez estás echando nuevas raíces, ¿te seguís sintiendo desarraigado?

Los viajes siempre me modificaron el modo de comprender el mundo. Desde los seis años que ellos forman parte mis días. Primero Buenos Aires, donde crecí, estudié y descubrí el sentido del trabajo siendo un chico de diez años. Luego la vuelta al Paraguay, la reintegración, buscando aquello perdido, el universo en guaraní, las siestas y los atardeceres de Itauguá Guazú, con sus luces estridentes y misteriosas. Ahora en Holanda -el tercer gran movimiento- pareciera que llegué a un punto cero, donde empezar todo de nuevo. Y esta sensación, más que desarraigo, es como un alivio, una manera de entender que lo recorrido hasta el momento fue una experiencia maravillosa, y mi presente es otra historia, pero con el mismo protagonista. Puedo decir que armar una familia a los 40 es lo mejor que pudo haberme pasado, antes hubiera sido imposible. En cuanto a los vínculos afectivos de Paraguay y Argentina están siempre muy presentes, tengo grandes amigos en ambos países.

Tu obra ha atravesado numerosos cambios cromáticos, temáticos y estilísticos, ¿qué han generado estos cambios?

Si bien toda mi obra paraguaya conserva una línea estética y argumental, existen varios momentos en el proceso que marcan leves cambios, esos que mencionás. Cuando me planteé comenzar esta obra, era consciente de que me interesaba el primitivismo, cercano a Gauguin. Pero también las ideas del espacio pictórico de Francis Bacon me eran interesantes. Y a medida que concretaba exposiciones y volvía a la soledad del taller, hurgaba en nuevas maneras de entender el espacio plástico y como consecuencia el narrativo, o viceversa. Mi paleta cromática tuvo un proceso que empezó con colores primarios y secundarios para pasar a los terciarios y cuaternarios. También el dibujo y la composición se volvieron complejos a lo largo de los quince años que conforman este período. Quizás esta necesidad se deba a esa intención experimental que permite el lenguaje de la pintura y esa sed de conocimiento que me motivó a continuar y seguir hallando el elemento "sorpresa", porque si esto no sucediera más, estoy seguro que hubiera dejado de pintar definitivamente.

En tu obra reciente noté una creciente preocupación por lo cotidiano, lo familiar, lo íntimo. Se perciben ambientes

bien intimistas, donde la luz actúa como único testigo de lo cotidiano, ¿qué tan importante ha sido en tu producción la influencia de los grandes maestros holandeses? Háblame sobre la cámara oscura, me habías contado que la estabas usando.

Antes de comenzar la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires tenía conocimiento de la existencia de Jan Vermeer, Rembrandt entre otros maestros holandeses del siglo XVII, mediante fascículos de arte que compraba en una tienda de segunda mano. Era esa impresión pura, sin mucho raciocinio, como los aromas que conservamos de la infancia. Luego, cuando comencé estos estudios esperaba respuestas

“Los viajes siempre me modificaron el modo de comprender el mundo”

Izquierda: TO FLEE POSADAS. OLEO SOBRE LIENZO. 140 X 140 CM.

Abajo: DOMINGO. OLEO SOBRE LIENZO. 150 X 200 CM.

“cuando el realismo traspasa cierto punto se transforma en algo sumamente abstracto”

a mis interrogantes, pero solo obtuve ideas unilaterales, estribillos de la academia del arte moderno. Como por ejemplo que el arte moderno comienza con Paul Cézanne y que Picasso había destruido toda nueva posibilidad de percepción contemporánea, etc. Y fue una puja, porque si bien para mis profesores estas ideas eran como la Biblia, yo veía el arte desde otro punto de vista, pero no tenía los conocimientos para sustentar mi mirada. Terminaba todos los años rindiendo pintura en marzo porque abandonaba estas clases. Sin embargo, en mi taller particular lidiaba con estos conflictos haciendo mis propias experiencias. Finalmente, y a pesar de estas confusiones, la cotidianeidad de mi obra paraguaya fue motivada por la cotidianeidad de la pintura holandesa, trasladada al campo paraguayo, lógico. Y hoy, el destino me depositó a unos pocos kilómetros de Delft, la ciudad donde los principios de la cámara oscura fueron aplicados a un alto nivel de uso para reflejar lo cotidiano y sobre todo atrapar la particular luz de estas regiones. Con respecto a la cámara oscura -que es el principio de la cámara fotográfica-, me interesa la “fascinación” de estos pintores por tan particular objeto el cual les proveía la imagen de la realidad reflejada en un vidrio traslúcido a través de una lente óptica. Esto

hoy, prácticamente, es algo natural para todo el mundo. Pero trasladando aquella fascinación a las cámaras y programas digitales, más el oficio de la pintura al óleo, es para mí una suma más que interesante para mi obra actual.

¿Qué influencia ha tenido la vida familiar en este giro estilístico y temático?

Terminé la última obra paraguaya durante los últimos meses de gestación de mi hija Roos Rosa y los primeros posterior a su nacimiento. Si bien en mi obra anterior pintaba a parientes y vecinos de Itauguá Guazú en escenas cotidianas, alegóricas o míticas, ellos pertenecían para mí a un universo más social, colectivo, que representa a una gran parte de la cultura paraguaya, la rural. Mantuve esta visión durante esos 15 años que te mencioné. Y con el nacimiento de mi hija, estar en otro país, aprender otro idioma, otro continente, etc., mi conclusión fue que había terminado esa misión que me mantuvo en vigilia tratando de recuperar esos primeros seis años de vida en guaraní, un tiempo perdido abruptamente con mi partida a Buenos Aires. Y pensé que, así como un día había decidido emprender esta recuperación, había llegado el día para abandonarlo y decirme: “ahora tu universo es tu casa, tu mujer, tu hija, el hogar”, y eso fue todo, sintetizando.

En el 2006 tuviste el honor de ser seleccionado como finalista para el BP award de la National Portrait Gallery de Londres. Háblame sobre esta experiencia.

¡Fue como un postre agri dulce! No tenía ni idea de la existencia del premio hasta que un amigo en Londres me lo menciona. Consulto previamente al manager de inscripción diciéndole que había cumplido 41 años un mes antes de la fecha límite. Según el reglamento era solo hasta los 40. Me pregunta sobre la obra y le digo que tiene 2 metros (el retrato de mi hija) y me dice que no hay problema, que un mes no era nada porque además la obra había sido pintada un año antes. A las dos semanas recibo una cantidad de mails de los distintos departamentos de la NPG diciéndome felicitaciones: “Usted es finalista entre los mejores cuatro que competirán por el gran premio”, mucho dinero, encargos, etc. Luego, la administración decide dejarme afuera por el tema de la edad, algo que ellos mismos habían dicho que no era un problema. Es decir, nunca reconocieron el error y les importó nada la decisión del jurado, mi obra etc. Finalmente, mediante abogada de por medio logramos que la obra sea expuesta en la National Portrait Gallery junto a los 50 seleccionados, pero estuvo fuera de concurso. La semana

pasada recibí la inscripción para el 2007 y dice lo siguiente: “Open to everyone over 18” (abierto a cualquiera mayor de 18)... en fin, mi caso por lo menos sirvió para que abran el juego. Conclusión, un gran amigo pintor me dijo que esto significaba que yo era un muy buen retratista y fuera del territorio británico, dado que se presentan alrededor de mil pintores por año, en su mayoría europeos y el nivel es altamente competitivo. Además, el retrato sigue siendo uno de los géneros más difíciles y completos del arte.

¿Qué originó tu nueva faceta retratista?

A partir de que mi obra estuvo expuesta en la NPG empecé a tener encargos de retratos. Este hecho me cambió el concepto que tenemos del retrato en Sudamérica, donde generalmente se la considera un género menor. Y me da mucho placer hacerlos, lo asumo como parte de mi obra y como proyecto de una muestra futura. El rostro humano es fascinante, todo se concentra allí, como un mapa fiel de nuestras vidas, de nuestro interior, de lo mucho o poco que hemos transitado este mundo. Cuando pintaba el rostro de mi hija de seis meses de edad, en primer plano y en dos metros de tamaño, lo disfrutaba como si fuera Willen de Kooning, el pintor abstracto que más me interesa. Considero que cuando el realismo traspasa cierto punto, se transforma en algo sumamente abstracto, extraño, que carece de explicaciones y aquí mi entusiasmo.

¿Cuáles son los temas que te preocupan y que te inspiran como artista?

La pintura para mí es una alquimia entre lo inconsciente y lo consciente. Las pinturas que más me interesan son aquellas que no tienen mucha explicación, aquellas que a pesar de los años, donde uno va adquiriendo más experiencia y conocimiento del oficio, siempre te vuelven a sorprender. Y para que esto ocurra el tema es lo menos importante. Antes me interesaban las historias, los mitos y leyendas que oí desde siempre en el pueblo, pero hoy si deseo pintar una pared vacía de casa o los peluches de la nena, lo hago. Había llegado a un punto extremo de narración con las últimas obras paraguayas y con la nueva etapa enfoqué más todo en primer plano, porque cambié la concepción de la luz, y el tratamiento pictórico. Quizá porque vivo más en silencio, y el vacío ahora me resulta inquietante.

¿Qué extrañas del Paraguay?

Los amigos, las charlas con ellos, de saber cómo se encuentran. A pesar que el internet me mantiene conectado con varios de ellos, pero nunca será lo mismo. También los domingos de Itauguá Guazú, de reírme con

“La pintura para mí es una alquimia entre lo inconsciente y lo consciente”

los parientes y vecinos. Pero no es extrañar, es más una cierta nostalgia, saudade o techaga’u.

¿Qué beneficios tiene un artista en Europa?

Si es en comparación a nuestro país, algunos... Quizás hay más subsidios para los proyectos, más espacios donde mostrar, etc. También los impuestos, son reducidos para el artista. El caso de Holanda, la reina visita los estudios y compra obras, también las municipalidades de cada ciudad tienen sus colecciones; en fin, ¡quizás son varias las

Arriba: SACHA DE UTRECHT OLEO SOBRE LINO. 50 X 50 CM. LA OBRA FUE EXHIBIDA EN EL NATIONAL PORTRAIT GALLERY DE LONDRES.

Abajo: LA OBRA "MILAGRO" FUE EXHIBIDA EN EL NATIONAL PORTRAIT GALLERY DE LONDRES. OLEO SOBRE LIENZO. 200 X 200 CM.

diferencias! Pero bueno, en mi ciudad hay más de mil artistas activos. Pero no todos son dueños de museos o galerías, en su mayoría viven como cualquier otro ciudadano. Para mí lo interesante es poder moverme hacia Londres, Madrid o París cuando deseo participar o ver alguna exposición, esta posibilidad creo que es la más importante, el nutrirse.

Decíme sobre tus logros, ¿qué has estado haciendo últimamente? Me imagino que tenés muchísimas cosas en lo personal y profesional de las cuales estar orgulloso. Hablame sobre ellas.

El 2006 fue salir afuera. Ya que los dos primeros años estuve más tiempo en casa, dedicado a mi hija, reflexionando sobre lo hecho y buscando mi nuevo rumbo artístico. Mi proyecto "Del mito oral al mito de la luz" fue elegido y obtuvo un subsidio de la asociación de artistas de Rotterdam, lo cual me permitió organizar mi primera individual en Amsterdam, en la galería Godá, con obras de gran formato. Luego la nominación en la BP Award de Londres donde expuse todo el verano europeo. También estuve entre los finalistas en el primer premio a la pintura figurativa, organizada por la fundación para Artes, en Barcelona. Y por último estuve finalista

“Tengo que realizar mi segundo largometraje en Paraguay y espero poder rodarlo antes de fin de año”

en el concurso internacional "Inspired by Rembrandt", organizado por Radio Nederland, y que actualmente está expuesta en el Stoper de Amsterdam. También me tomé el trabajo de aprender a diseñar una web, y construí una página como yo la quería, esto para mí es un gran logro. En cuanto a lo personal, me encuentro muy bien, en familia, aprendiendo todos los días. Ando flojo en el idioma holandés, esto sí debo revertir, porque mi hija de 3 años ya empezó a corregirme!

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Este año, pintar la obra que participará nuevamente en la National Portrait Gallery, una muestra de retratos quizás, y comenzar la pre-producción de mi segundo largometraje a rodar a fines de año en Paraguay.

¿Cuál es el estado actual de tu cámara y tu filmadora? ¿Las tenés archivadas temporalmente o tenés algún proyecto especial reservado para ellas?

El cine básicamente es conflicto. La historia que contás, conseguir financiación, producir y demás etapas. Y lo que trato es acomodar estos requisitos a mis tiempos, a mi pintura, a la cual no puedo descuidar más, ya que vivo de ella y con ella he financiado prácticamente mis proyectos audiovisuales. Lo que hago como ejercicio diario es escribir ideas, argumentos y guiones. Esto alimenta mi entusiasmo por el cine. En concreto, tengo que realizar mi segundo largometraje en Paraguay y espero poder rodarlo antes de fin de año. Sigo siendo el productor de mis ideas y esta posición al final es lo que va definiendo el cine en el que creo. No tengo la capacidad mental para estar detrás de los fondos de co-producciones tan de moda ahora, es más, no creo mucho en este sistema, y los ejemplos de películas que se hacen de esta manera poco me aportan porque terminan siendo productos sumamente formateados al gusto y paladar de la crítica de los festivales. Hasta me parece como un atajo engañoso de los directores para luego terminar filmando en Los Ángeles. El panorama del cine mundial es para mí como una pareja de viejos divorciados: papá Hollywood y mamá Europa con sus hijos adoptivos del tercer mundo, una gran familia en definitiva. Pero están los hijos descarriados, aquellos "que andan por su cabeza" y yo me identifico por aquí... Tiene su costo, pero en definitiva hablamos de la libertad creativa y autoral, y esto no tiene precio. ■HC

Para más información, visite www.enriquecollar.nl

Izquierda: AFUERA ESTA NEVANDO
OLEO SOBRE LIENZO. 200 X 145 CM.