

Enrique Collar

Este artista paraguayo -radicado en Holanda desde hace veinte años- no sólo pinta. Aquí, no dice cómo el cine ha influenciado su obra pictórica, nos cuenta su paso y experiencia por distintas ciudades y qué ideas sobre el arte figurativo. “Al comienzo era un pintor que quería hacer cine, hoy me siento un director que pinta”, expresa. Se trata del único artista latino en ganar, hasta ahora, el primer premio en el destacado “Figurativas” del MEAM, en España.

Editor de texto: Julián Reveco

This Paraguayan artist -based in the Netherlands for twenty years already- is not only a painter. In this interview, he talks about how cinema influenced his artistic proposal, his time and experience in different cities around the world, and his ideas about figurative art. “In the beginning I was a painter who wanted to make films, today I feel like a director who paints,” he says. He is currently the only Latin American artist who has won the first prize of ‘Figurativas’, organized by the Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), in Spain.

Text editor: Julián Reveco

Girl with freckles (oil on canvas - 200x150cm - 2009/10)

“Nunca se debe subestimar al público, hagas el arte que hagas”

“You should never underestimate the viewer, whatever art you make”

Revanche (Oil on canvas - 70x105 cm - 2015)

Usted nació en Paraguay, ahora vive en Holanda y ha vivido también en Argentina. ¿Cuáles son los recuerdos más fuertes que mantiene de su ciudad natal? ¿Qué significó su paso por Argentina? ¿Qué aspectos de la cultura del país en el que está ahora radicado son los que más destaca?

De Itauguá, Guazú; la tierra roja erosionada por las lluvias. Mi familia, los vecinos, los mitos y los duendes como Teio, el sordomudo del pueblo. Por otro lado, Buenos Aires fue mi infancia urbana, los '80s y '90s porteños. Empecé a laburar de muy pibe en la industria gráfica hasta que un día me hice dibujante. Luego siguieron las Bellas Artes, donde viví los años más felices. Y después Holanda, mi hogar con Mireille y mis hijas Roos y Lila y mi atelier. Y aunque suene trillado, lo mucho que se usa la bicicleta aquí sigue siendo algo destacable, dado que en un semáforo puedes ver un estudiante, un laburante, el primer ministro, ¡o el hombre araña! Tenemos a alguien en Rotterdam que va a trabajar vestido de Spiderman. También destaco vivir cerca del Maurits-huis, un lugar increíble.

Uno de los aspectos principales de la composición pictórica es la distribución de los elementos en el espacio. ¿Cómo trabaja este aspecto? ¿Su vínculo con el cine aporta a esta noción?

“La forma es cultural, el espacio universal”. Mi obsesión por los conceptos del espacio es lo que va uniendo toda mi obra. Los aspectos culturales se van modificando de acuerdo a mis mudanzas. Como resultado a estas investigaciones fui llegando a mis pinturas de 360 grados, listas para sumergirnos con gafas VR. Al comienzo era un pintor que quería hacer cine, hoy me siento un director que pinta. Hacer cine es de las experiencias más valiosas.

¿Piensa que el vínculo estrecho de la obra figurativa con la realidad circundante hace a este arte más sencillo de “leer”? No lo creo. Hay mucha pintura figurativa que no aporta y entorpece el desarrollo visual, a su vez hay arte contemporáneo que me resulta sumamente interesante y me aporta. Soy de sumar. Nunca se debe subestimar al público, hagas el arte que hagas.

¿Qué significa ser un pintor figurativo-realista en el siglo XXI?

Estudiar y entender la historia del arte es fundamental. Esto es a nivel conocimiento, el resto está dentro de uno. A veces tu antena se conecta con la sociedad, otras no. Pero el poder de tu arte si es sincero, honesto e inteligente, tarde o temprano abrirá puertas.

You were born in Paraguay, but you currently live in the Netherlands and have also lived in Argentina as well. What are the strongest memories from your hometown? What did your time in Argentina mean? And what aspects of the culture of the Netherlands stand out the most?

From Itauguá, Guazú, I point out the red earth eroded by the rains, as well as my family, the neighbors, the myths and goblins such as Teio, the town's deaf-mute. On the other hand, Buenos Aires was my urban childhood, the '80s and '90s. I was still very young when I started working in the graphic industry until one day I became a drawer. Then the Fine Arts came into my life, the place where I would have my happiest years of my life. And finally the Netherlands, my hometown with Mireille and my daughters -Roos and Lila- and my atelier. And although it sounds cliché, it's remarkable how much people use the bicycle here: at a traffic light you can see a student, a worker, the prime minister, or spider-man! We have someone in Rotterdam who goes to work dressed as Spiderman. To live near Maurits-huis is also great, since it's an incredible place.

One of the main aspects of pictorial composition is the distribution of elements in space. What does space mean for you? Does your connection to cinema help you?

“The form is cultural; the space, universal”. My obsession with

the concept of space is what unites all my work, since the cultural aspects change according to the places I move to. As a result of these investigations, I arrived at my 360-degree paintings, ready to immerse ourselves with VR glasses. At the beginning I was a painter who wanted to make films, today I feel like a director who paints. Making movies is one of the most valuable experiences.

Do you think that the close connection between figurative work and its surrounding reality makes this type of art easier to “read”?

I do not think so. There is a lot of figurative painting that does not contribute and hinders visual development, while there is contemporary art that I find extremely interesting and contributes a lot to me. I like to be constantly learning. Never underestimate the public, whatever art you make.

What does it mean to be a figurative-realist painter in the 21st century?

Studying and understanding the history of art is essential. This is what I can recommend at the knowledge level, since the rest is up to you. Sometimes your antenna connects with society, sometimes it doesn't. But if your art is honest and intelligent, sooner or later its power will open doors for you.

A forest in the postmodern city (oil on canvas - 70x105 cm - 2015)

“Ka’aru nº3” (atardecer) (óleo sobre lino - 130x200cm - 2021)

¿Cuál es su relación con el término belleza?

La belleza es algo emocional, personal, a veces indescriptible. Hay pinturas que encuentro “bellamente pintadas” pero no me dicen mucho. Sin embargo, me emocionan profundamente las “torpezas” en los gestos en Lucian Freud.

¿Qué aspectos, más allá del virtuosismo técnico, cree que son los que realmente marcan la diferencia para lograr ser un buen pintor?

El virtuosismo técnico es el peor enemigo de la pintura. “Pintar es un oficio, ser artista es tratar a este oficio con una permanente incomodidad”. 31-3-’18 (de mi #tierrasienanaturalbook)

“La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no”, expresó Albert Einstein ¿Está de acuerdo? En su caso, ¿qué estimula su imaginación?

Me quedo con la cópula de la imaginación y el conocimiento. Cuando te decides por el arte, entras en un estado de ensoñación o siesta permanente, porque lo vives las 24 horas del día, no hay escapatoria. Soy bastante ecléctico, lo más difícil para mí no es la imaginación, sino decidir cuál idea o qué imagen convertir en materia, en arte.

Stills #1, Marrone Rossiccio Transparente (oil on aluminium - 20x35cm - 2017)

What is your relationship with the concept of beauty?

Beauty is something emotional, personal, sometimes indescribable. There are paintings that I find “beautifully painted” but they don’t tell me much at all. However, I am deeply moved by the “clumsiness” in the gestures of Lucian Freud’s works.

What aspects -beyond technical virtuosity- are the ones that really make the difference when it comes to becoming a good painter?

Technical virtuosity is the worst enemy of painting. “Painting is a trade, being an artist is treating this trade with permanent discomfort.” 3-31-’18 (from my #landsienanaturalbook).

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, while imagination is not”, said Albert Einstein. Do you agree? In your case, what stimulates your imagination?

I prefer the union of both imagination and knowledge. When you decide to become an artist, you enter into a state of reverie or permanent daydream, because you live it 24/7, there is no escape. And I am quite eclectic, the most difficult thing for me is not imagination, but deciding which idea or which image should I turn into matter, into art.

“Ka’aru nº1” (atardecer) (óleo sobre lino - 130x200cm - 2020)

Enrique Collar

@collar.enrique

A pesar de la enorme destreza técnica, la obra de Collar busca un “algo” mucho más profundo y complicado de conceptualizar que mero tecnicismo, se trata de embarcar una búsqueda -un viaje que casi nunca termina- por las cualidades intrínsecas que hacen al arte una vivencia emocional, y de la obra de este artista, el testimonio de una vida entera de experiencias.

Artista visual y realizador audiovisual. Nace en Paraguay en 1964. Emigra a Argentina en 1971. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano en 1988. Desde 1989 realiza exposiciones individuales y colectivas participando en eventos internacionales de arte como la BP Portrait Award que se realiza en la National Portrait Gallery de Londres. En el 2010 obtiene el primer premio de “Figurativas” organizada por el Meam Museum de Barcelona. En abril de 2018 presenta oficialmente sus primeras pinturas panorámicas en 360 grados para VR en la Feria de Arte KunstRai-Amsterdam.

El jardín de las delicias:

- Una pintura: “El arte de la pintura” de Johannes Vermeer
- Un disco: “La grasa de las capitales” de Serú Girán
- Una película: “The match factory girl” de Aki Kaurismäki (1990)
- Un libro: “Hijo de hombre” de Augusto Roa Bastos.
- Una comida: Poké Bowl con salmón y cerveza ámbar

A visual artist and audiovisual producer, he was born in Paraguay in 1964 but emigrated to Argentina in 1971. He graduated from the Manuel Belgrano National School of Fine Arts in 1988. Since 1989 he has held solo and group exhibitions, participating in international art events such as the BP Portrait Award held at the National Portrait Gallery of London. In 2010 he obtained the first prize of ‘Figuratives’ organized by the MEAM. In April 2018 he officially presented his first 360 degree panoramic paintings for VR at the KunstRai-Amsterdam Art Fair.

The Garden of Earthly Delights:

- A painting: “The art of painting” by Johannes Vermeer
- An album: “La grasa de las capitales” by Serú Girán
- A film: “The Match Factory Girl” by Aki Kaurismäki (1990)
- A book: “Son of Man” by Augusto Roa Bastos.
- A meal: Poke Bowl with salmon and amber beer

OPHELIA

Enrique Collar / Pintura