

Escuchando El Corazón Del Universo A Través De Los Colores Y Las Formas.

El pintor argentino Camilo Villanueva entrevistado por Natalie Dekel.

Entrevista realizada a través de correspondencia por correo electrónico, septiembre-noviembre de 2010. Camilo Villanueva reside en Argentina. Natalie Dekel tiene su sede en el Reino Unido. Texto © Camilo Villanueva y Natalie Dekel. Imágenes © Camilo Villanueva.

Natalie Dekel: ¿Puede compartir con nosotros los eventos que han influido en su decisión de convertirse en pintor y en su obra de arte?

Camilo Villanueva: Un día mi cuñado que era profesor de música y una persona muy espiritual me preguntó si aún conservaba mis dibujos de la época escolar. Me las he arreglado para encontrar algunos que sobrevivieron durante los años y se los di. Unos días después, volvió, me dijo que estaba muy impresionado con ellos y me sugirió que comenzara a pintar de nuevo. ¿Cuándo le pregunté por qué?, me comentó que mi trabajo mostraba algo sugestivo, que hablaba de la relación entre la espiritualidad el color y la forma por intermedio de la pintura.

En ese momento yo tenía 35 años y trabajaba para la empresa automovilística europea Fiat. Encontré sus palabras muy extrañas y al principio no le di importancia. Solo un tiempo después me conmovieron sus palabras y la confianza con la que hablaba, me decidí a probarlo, tomé lápiz y papel y comencé a dibujar.

Con el tiempo y la práctica fue como si una "válvula" se hubiera abierto de repente dentro de mí. Sentí como mi arte me inundara como un chorro de agua a presión. Esta avalancha de flujo creativo ha cambiado mi vida por completo. Dejé mi trabajo diario y busqué trabajo independiente para poder seguir pintando, eran tiempos difíciles para trabajar y pintar, así que comencé a visitar galerías de arte.

He consultado y aprendido de otras personas que estaban vinculadas al mundo espiritual. Todos los que he conocido me han alentado y han creído que mis esfuerzos por pintar llegarán a buen término. Mostraba mis obras a todo el que podía, y la gente decía que encontraban mis pinturas fascinantes. Eso me dio mucho coraje. Fue un enfoque proactivo: salir al mundo y presentar mis pinturas a las personas

Tuve la suerte de conocer a un productor de televisión, que tenía un programa donde los profesionales hablaban de sus enfoques holísticos. Fue en ese programa que finalmente me convencí, mientras explicaba los motivos de mis pinturas estaba feliz y aliviado de ver cómo mis pinturas pueden aportar una contribución real a las personas que me rodean.

Luego busqué galerías que tuvieran una orientación comercial. No tenía un agente o marchand de arte que me ayudara a exhibir o promocionar mi trabajo, me pareció que los curadores de la galería encontraron mis argumentos "poco convincentes", desconociendo el termino **"pinturas transpersonales"** También encontré muchas actitudes negativas, creo que casi prejuicios, hacia las pinturas que se basan en experiencias espirituales.

¿Pintas principalmente para expresarte a ti mismo y a tu mundo interior o tu obra de arte tiene más la naturaleza de una declaración social?

Mis pinturas hablan de un lenguaje universal que toca el núcleo emocional y espiritual de las personas. Estoy tratando de hablarle a la gente con el lenguaje pictórico de un ritmo natural y espiritual, que se encarna en todas las cosas de la vida y alrededor de nosotros. Siento que una vez que los artistas reconozcamos la habilidad que Dios nos otorgó como artistas, debemos continuar y explorar esta habilidad, este don, y compartirlo con otros.

Las imágenes que pinto provienen de mi mundo interior, mi experiencia de la realidad y mi conexión con el aspecto espiritual de mi entorno. Siento la necesidad de comunicar y compartir lo que llevo dentro. Es un impulso. Creo que es una de las reglas básicas del universo: dar y recibir. Por lo tanto, siento la necesidad de compartir lo que tengo. Tal vez esa visión y comprensión finalmente desencadene un cambio.

¿Tu infancia ha influido en tu pintura?

Cuando era joven viví una vida muy aislada, de un niño solitario. Pasé la mayor parte de mi tiempo pensando en la vida y su significado. Crecí como una persona más introvertida que se centra en las experiencias internas y las imágenes que en la realidad circundante. Estaba buscando una forma de vida que esté más allá, de las limitaciones que la sociedad nos impone.

Mis pinturas son parte de mi búsqueda de la verdad y el Ser que está más allá de las influencias humanas. He leído mucho sobre varias religiones y siento que, hasta cierto punto, todas las creencias abogan por la misma verdad fundamental que subyace a la experiencia de vida.

En mi juventud era muy difícil o casi imposible hablar de estos temas con personas de mi edad o mayores. Me sentí bastante solo en mi búsqueda más allá de los límites físicos y sociales de la verdad, que subyace a la vida. Así que opté por explorar mi búsqueda a través de las pinturas.

Soy consciente que la parte espiritual de mi ser es una fuerza grande e influyente en mi vida. Esto me da un ímpetu para seguir expresándolo.

¿Puedes describir tu enfoque cuando vienes a pintar? ¿Cómo te llegan las imágenes?

Mis pinturas vienen de mi interior y corresponden a energías que me muestra el ser central de las cosas y cómo todo está conectado. Exploro estas conexiones a través del color y la forma, y una estructura que contiene el todo y las partes.

Me interesa la forma en que las partes parecen contener el todo, un poco como explorar cómo un microcosmos y un macrocosmos aparecen en todas las cosas. Para mí, una pintura intenta expresar una apertura espiritual a través de la cual podemos entrar en el mundo interior de todas las cosas. Es bastante difícil de explicarlo con palabras, pero para aquellos que tienen la capacidad de leer colores y formas, el mensaje es claro. Como leyendo entre líneas, cada cuadro contiene un mensaje entre los colores y la forma, un mensaje a descifrar. Un mensaje que también evoluciona de un cuadro a otro.

Parece haber una presencia continua del azul profundo en muchas de tus pinturas, ¿significa eso algo o es una cuestión de técnica pictórica?

El azul es un motivo simbólico en todas mis pinturas. Los colores de mis pinturas están todos vinculados al simbolismo y tienen significados subyacentes. No son meras expresiones "inconscientes". Más bien contienen mensajes más allá del inconsciente. Creo que cuando usamos significados simbólicos que se esconden detrás de los colores, entramos en otros mundos. La conexión entre colores y formas evoluciona en relación con la alineación que desarrolla, más los significados. La personas, pueden interpretarlo como si el color fuera un traductor de lo que estoy sintiendo en términos de energía.

1 de diciembre de 2010.

Entrevista realizada a través de correspondencia por correo electrónico, septiembre-noviembre de 2010. Camilo Villanueva reside en Argentina. Natalie Dekel tiene su sede en el Reino Unido. Texto © Camilo Villanueva y Natalie Dekel. Imágenes © Camilo Villanueva.