

AÑO 10 No. 30
MÉXICO

APOCRIFA
ART MAGAZINE

CANINO

EN ESTA EDICIÓN:

MIROIR NOIR | JUAN MARTÍNEZ BENGOCHEA | ELKE VOGELSANG
AARÓN THRUMATROPE | RONALD KODRITSCH | NICOLAS BARROME
BARBARA FRANC | NICHOLA THEAKSTON | RALUCA BĂRARU
ALLISON SOMMERS | ANTONIO CARRILLO | LAURENCIA STRADA
HEIKO MÜLLER | DONALEE PEDEN | CLAUDIA RANGEL | SOPHIE GAMAND

www.apocrifa.com.mx





10 AÑOS
COMUNICANDO
ARTE

www.apocrifa.com.mx

SÍGUENOS    

@APOCRIFAMAG





DIRECCIÓN GENERAL
KARLA FLORENDAIN

EDICIÓN
ANUBIS MENDOZA

DISEÑO
MEXICANA DIGITAL

REDACCIÓN
ALMA C. CARBAJAL
BRISA BARBOSA
DIE HEXE
ERANDI ÁVALOS
GERARDO ESPARZA
JESUSA CHAIREZ BRITO
JOSÉ AGUILERA
JOSHUA D RUELAS
IVÁN ROMO
KARLA FLORENDAIN
LA ZURDA
MARIBEL CASTORENA
ZAHIRA RICO

PORTADA
MIROIR NOIR

ILUSTRACIÓN
LAURENCIA STRADA

CONTACTO
REVISTA@APOCRIFA.COM.MX

VENTAS
VENTAS@APOCRIFA.COM.MX

Apócrifa art magazine es una revista digital independiente que muestra el trabajo de artistas y escritores que participan en la actualidad del planeta. Parte del contenido de este ejemplar ha sido autorizado por sus autores, salvo el obtenido por terceros u otro medio, esto sin ninguna intención de alteración o difamación.

Total libertad para cualquier espectador hacer uso adecuado de esta revista siempre y cuando respete el crédito de los autores participantes o de esta publicación.

Prohibida la reproducción total o parcial. ©Apócrifa Art Magazine 2018. El contenido de los artículos y de los anuncios es responsabilidad de los autores y de las empresas.

Edición: Febrero-Marzo 2018

Índice

EQUÍVOCO CANINO (Antonio Carrillo)	8
Sophie Gamand	10
Allison Sommers	18
Josh Brill	30
Nichola Theakston	36
Donalee Peden	46
Heiko Müller	56
LOS PERROS DE YAMA (Antonio Carrillo)	64
Miroir Noir	66
Raluca Bararu	76
Barbara Franc	86
Nicolas Barrome	96
Ronald Kodritsch	106
Juan Martínez Bengoechea	114
DOBLE MORAL (Aarón Thaumatrope)	128
Elke Vogelsang	130

Editorial

ES SIN DUDA FASCINANTE TODO LO QUE SE DESCUBRE DESPUÉS DE UN LEAL OLFATEO A LAS ARTES, EN ESTA OCASIÓN SE TRATÓ DE COYOTES, LOBOS, PERROS Y ZORROS EN TODOS LOS CASOS ENCONTRAMOS LÚDICAS SORPRESAS EN EXPRESIÓN MULTIDISCIPLINARIA, LAS QUE HOY NOS COMPLACE PRESENTAR EN LA EDICIÓN No. 30 CANINO.

DESPUÉS DE UNA PAUSA OBLIGADA, COMO LO SON ALGUNAS PAUSAS, ESTE CLAN HA RETOMADO EL ANDAR PARA CONTINUAR LOS 10 AÑOS DE LABOR EXTRAORDINARIA, EN LOS QUE HEMOS TENIDO EL GUSTO DE PRESENTAR A MÁS DE 400 ARTISTAS DE TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE LA ENUNCIACIÓN ESCRITA DE NUESTROS COLABORADORES QUE A PASO FIRME HAN CONTRIBUIDO A MARCAR HUELLA.

ES EN ESTE EJERCICIO DE PLURALIDAD CONTAMOS CON LA PLUMA DE ALMA, BRISA, ERANDI, GERARDO, IVÁN, JESUSA, JOSHUA, LAURA, MARIBEL, PEPE, ZAHIRA Y LA ZURDA, TODOS ELLOS GENEROSOS AL ACEPTAR COMPARTIRNOS SU EXPERIENCIA DE VAGABUNDEAR EN UN MUNDO PERRO Y POR PERTENECER A ESTA PANDILLA DE BUSCADORES DE LA MÁS SENSIBLE DE LAS EXPRESIONES, LA PALABRA.

A TODOS ELLOS MI RESPETO Y AGRADECIMIENTO GENUINO.

2018 SERÁ UN BUEN AÑO SEGÚN ALGUNAS CULTURAS, TRABAJO EN EQUIPO, SOLIDARIDAD Y CONSOLIDACIÓN. ME ALEGRA SABER QUE HAY QUIENES COINCIDEN CON NUESTRO PROYECTO. INSISTO ENTONCES, SERÁ UN BUEN AÑO Y CON GUSTO LADRO LLAMANDO LA BUENA FORTUNA PARA APÓCRIFA.

Aquí vamos....

EQUÍVOCO CANÍNO

No es el mayor esclavo aquel que está dominado por un tirano, por grande que sea ese mal, sino aquel que sirve de juguete a su propia ignorancia, al egoísmo y al vicio.

Samuel Smiles

MEX TXT Antonio Carrillo Cerda

A ver si esta vez aprendes, bestia. Perrito mugroso. La vez pasada te había dolido ¿o no?, tenías los ojos abiertos ¿o no?, estabas despierto ¿o no?, ¿o no? Te aplastó la pata con la rueda delantera, te hizo una señal, gritó, yo lo vi manotear, casi cae de la motocicleta. Perrito tonto. Y qué dices de la otra ocasión cuando al cerrar la puerta te quebró la punta de la cola; la cola es un instrumento de alegría, te quebraron la alegría, ahora tu alegría apunta a la izquierda, la tienes desviada ya no capta la onda, te amolaron la recepción; pensé que así aprenderías. Perrito desmemoriado. Qué te dije, qué te dije de recibir de mano pequeña bocados grandes, esa caricia sobre la cabecita pulgüenta; ¿y qué te dije de ese pujidito de hambre?, no te quejes ahora de esa mirada que te echan. Perrito insensato. La otra vez te vi, marrano; olías tu vómito, el de la rata esa que murió por comer de la cajita con la calavera de las tibias cruzadas, le auscultaste los contornos, le diste una probadita con la punta de la lengua a esa sopa humeante, luego la apaleaste ágilmente hasta dejar el pavimento acuoso y reluciente; te hizo daño, por poco y te mueres si no fuera porque aprietas fuerte el pellejo contra las costillas. Al vomitar lo sacaste todo, todito, te quedaste vacío como en el principio. Ni hablar de aquel hueso (costilla de res) demasiado grande y de los resoplidos que te hizo dar; mirar que te ahogabas fue una probada de

la propia muerte. Perrito terco. Te dio de palazos por meterte ahí, en lo suyo; ahí venías chillando con la cola entre las patas, como si fuera una escoba y tú una bruja desesperada, huías del dolor, no te iba a matar pero te quería romper el lomo a palos, patinaste en la curva y todos morimos de risa cuando te atinó una patada que te levantó el culo; estallaron las carcajadas mientras te ocultabas debajo del boiler, tu casa, tu tibia casa. Perrito solitario. La manada no se hizo para ti. Mira cómo te dejaron. El aullido nocturno te llamó, no debiste ir; esa luna era mala, trajo para ti la desgracia salpicada de sangre y pelo, una rabia que no pudiste controlar. Volviste herido. Cuando te encontré se te escuchaba el extractor de la muerte; gemido de amor, moribundo amor que se apaga al hundirse en el silencio, tu final y añorado silencio y toda tu fidelidad de perro bueno se escurrió por tus ignorantes ojos de perro muerto.

*Todo el conocimiento, la totalidad
de preguntas y respuestas
se encuentran en el perro.*
Franz Kafka

SOPHIE
GAMAND

FRA

www.sophiegamand.com



Rebel



Serie Xolotl

TXT Erandi Ávalos La condición general de los perros en cada sociedad, está íntimamente ligada a los aspectos culturales, geográficos, históricos, artísticos, antropológicos, económicos, morales y espirituales de dichas sociedades. De alguna manera, a lo largo de la historia el perro, se ha convertido en una extensión del hombre.



Serie Xolotl





Serie Xolotl

Sophie Gamand es una fotógrafa francesa, que desde el 2010 se dedica a fotografiar perros. Su trabajo no solo es estéticamente artístico y técnicamente impecable: lleva intrínseco una reflexión que comienza en el perro y termina en el hombre mismo. Retrata de tal forma a sus modelos, que es imposible no aceptar que son seres que además de ser inteligentes, tienen sentimientos.

Gamand, conjuga los elementos primordiales para lograr obras de arte bien logradas: técnica madura con un ojo propio; un discurso actual e importante a nivel internacional, y una poética honesta, fuerte y fresca en sus imágenes. Las fotografías mostradas en este artículo, son parte de las series Prophecy y XOLOTL, The Soul Companion.

El xoloixcuintle es una de las razas endémica de México y Centroamérica, y se caracteriza por no tener pelaje, aunque también existen ejemplares con pelo. La carga histórica de este perro es muy fuerte, a pesar de lo cual, estuvo a punto de extinguirse. Afortunadamente la Federación Canófila Mexicana lo rescató y ahora goza de gran popularidad mundial.

Los mexicas consideraban que este hermoso perro era un regalo que el semidiós Xólotl había otorgado a la humanidad para que sirviera de guardián contra los malos espíritus, y como guía en el inframundo. Era una raza muy apreciada, a la que se le asignaban propiedades curativas y que ocasionalmente se consumía. Tanto en las fotografías en exterior como en las de estudio, Sophie maneja una composición y maneja una iluminación que ayuda a destacar la personalidad, elegancia y vigor de los retratados.

Serie Xolotl



“A LO LARGO DE LA HISTORIA EL
PERRO, SE HA CONVERTIDO EN UNA
EXTENSIÓN DEL HOMBRE”

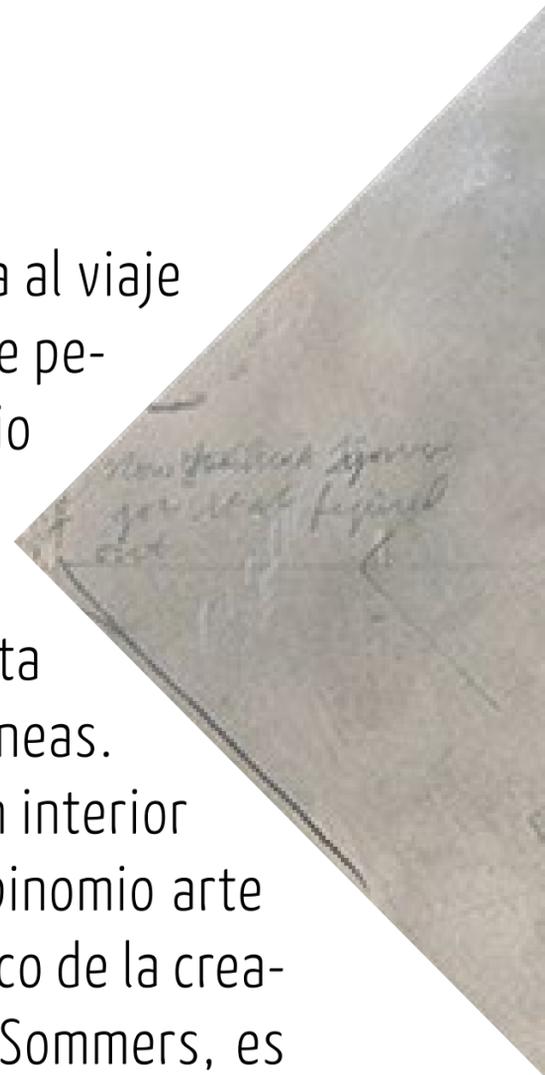
Serie Xolotl



PLACER EN LA CARNE. DE LA PUTREFACCIÓN CANINA EN ALLISON SOMMERS

TXT Zahira Rico

La obra de Allison Sommers¹ invita al viaje órfico a través de la iconografía de perros, en la cual, se aprecia el trabajo del color en relación con el movimiento de la figura, es decir, la acuarela opaca o gouache aparenta el tiempo diluído a través de las líneas. Su expresionismo, refleja la visión interior de la artista, quien considera el binomio arte y trabajo como un fundamento ético de la creación, incluso, el ser artista para Sommers, es un acto político.



¹A. W. Sommers es de origen americano, autodidacta, y egresada de la Universidad de Virginia, donde se especializó en la historia de la moderna Inglaterra en el área de las artes. Su trabajo se ha dado a conocer en el periodo 2012-2016.



ALLISON SOMMERS

A diagram of my failings



Make me hear III

Descender mediante el dinamismo, la sensación de la carne en crudo, las disecciones del animal en descomposición, pareciera que nos separa de la función mítica occidental del perro, es decir, la de psicopompo: no guía, se muestra para que sea estudiado en su putrefacción, pero es representado en el más allá como aliado del muerto.

“NUESTROS CUERPOS PERMITEN
QUE EL YO SEA MUTILADO Y
ASESINADO”

Esta primitiva y antigua especie simbólica, ha estado presente en diversas culturas en la cosmovisión de lo invisible, en el cual, es el intercesor entre este mundo y el otro. En Sommers se observa



Rylands



al perro en sus connotaciones sexuales, como el héroe civilizador, como el dios can Xolotl que ha robado a los infiernos, según tradiciones aztecas. Es representado de perfil, majestuoso y ausente.

Allison Sommers desde su visión histórica, literaria, filosófica e incluso científica mezcla diversos materiales y técnicas en su obra, influenciada por pintores como Francis Bacon, George Condo, Otto Dix y George Grosz. Tanto los estilos pictóricos como la concepción de belleza de dichos artistas, resuenan en la obra de esta americana quien reside en Brooklyn, trabajando sin cesar en su estudio-taller atelierbetriebe. La desfiguración humana, el movimiento violento, el tempo, el plano de expresión, entre otros aspectos, están latentes en su proceso de representación.

Veamos algunos ejemplos de uno de sus motivos iconográficos: los perros, recurrencia renacentista.

El díptico *Rylands* llama la atención en dos figuras: la humana y la animal, ambas fragmentadas violentamente. La mujer desnuda sin cabeza y el cuello de lechuguilla, elementos propios de la pintura renacentista que retrataba a la mujer cortesana, así como al perro de caza mordiendo a la doncella para que el jinete la asesinara y le



*The comfort of
dissonance*



Blue hound



It's not my story to tell



arrancara el corazón como en *Nastagio degli onesti* de Bocaccio. Ambos, son violentamente mutilados, creando tensión y dolor.

Dentro de la serie *What Passing Bells* nos encontramos con un primer plano del rostro del can, en el cual lo bestial proviene del poema *Anthem for Doomed Youth* de Wilfred Owen, al que alude el título de la exhibición. La frase "Only the monstrous anger of the guns" de evidente acento

bélico, con rasgos de barbarie son aludidos en esta serie, en la que se mezclan diversos medios al igual que en *it's not my story to tell* ¿A caso "nuestros cuerpos permiten que el yo sea mutilado y asesinado"? mencionaba Sommers en una de las tantas entrevistas que se pueden encontrar en las navegaciones por la internet.

La Gran Guerra no termina, *Make Me Hear / III*, en donde vemos al desollado, perteneciente a



Dog of war II

la exhibición “Suggestivism: Resonance”, nuevamente la cabeza del perro es retratada, mostrando así el rostro de la muerte; y volviendo al cuerpo, en *Dogsbody* el grafito nos regresa al *sketch*, primeros rasgos a diluir en el *gouche*, mismo caso de *A Diagram Of My Failings*, trabajo al que se agrega la costura de algodón.

Paremos nuestro declive en *Dog of war II* y *Coal Miner's Daughter*, la carne y la putrefacción se acentúan, no sólo por la técnica y el uso de sangre, sino por lo simbólico que refuerza el discurso bélico de la guerra: el Xolo y la extensión de la humanidad asesinada, el horror de la guerra a la manera de Dix, sin flores de opio que lo haga soportable como en *Rylands*.



Coal miner's daughter

JOSH BRILL

DISEÑOS CANINOS EN PROCESO EVOLUTIVO.

TXT Alma Carbajal

La importancia de seguir los ideales entre arte y diseño, los concreta perfectamente el trabajo de Josh Brill. Este artista apasionado por la naturaleza, que transporta todas las creaciones en distintas semánticas, nos lleva a su hogar en Portland Maine. La musa boscosa tiene respuestas conciliadoras para el creador, que tiene la armoniosa tarea de buscar ese contacto con la expresión visual y las nuevas tecnologías. Pues Josh muestra en su trabajo gran albedrio, de formas geométricas y colores que llaman a un modernismo puro, que se destaca por un formato único, en la imaginación icónica de este genio del diseño.

USA

www.joshbrill.co



*Labrador Retriever
portrait*



Boxer portrait

El reino animal surge imprevistamente en su obra, gracias a su entusiasmo por el conocimiento de nuevas y distintas formas de prospectar el arte, sin convencionalismos, y para que las personas pudieran admirar la belleza que Josh – pone con especial ahínco – en cada uno de sus diseños. Así surgió Lumadessa, esta etiqueta donde las impresiones artísticas contienen un salvaje y distinguido abstracto, que lleva en sí mismo su sello personal, nos invita a explorar la naturaleza silvestre – que resalta tanto en los productos, como en los diseños de Brill.

Estos increíbles diseños artísticos, nos convocan a formar parte de los orígenes de un mundo, el cual también tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar, ya sea la ciudad, vecindario o casa.

French Bulldog portrait



“FORMAS GEOMÉTRICAS Y
COLORES QUE LLAMAN A UN
MODERNISMO PURO”



Cabe destacar que los diseños sobre el fiel Can, son una refracción a la infancia. Simples y modestas figuras, se alzan en tonos primarios, cercanos y familiares. La imagen del perro Pug, es increíble, con rasgos gráficos definidos, podemos darnos cuenta de la esencia comiquísima de esta raza en particular; igualmente la figura del perro Bernese Mountain, posee características propias e identificables de la raza, así como la peculiar forma en que los perros sacan la lengua, haciendo más cordial el diseño, que además nos remite a las fidedignas particularidades del canino, tanto guardián como amigo.



No vayamos tan lejos, el trabajo de este osado artista, no tiene pretensión alguna, nos pone los pies sobre la tierra y nos incluye relajadamente en su perfecta atmosfera. Sin duda Josh, sabe cómo imponer un estilo propio, audaz y en la marcha de una fábrica de sueños, donde los engranes de muchos, dan como resultado esta obra denotada de un ligero mirar hacia los horizontes más arriesgados, del instinto personal del propio artista.

*(izq-der) Bernese mountain dog
German shepherd
Beagle
Dachshund
pug*

En la historia del hombre encontramos varios casos en los que éste se relaciona de manera estrecha con algunos animales como respuesta a distintas razones o propósitos, alimento, cobijo, herramienta de trabajo, protección o simplemente compañía.

NICHOLA
THEAKSTON

GBR

www.nicholatheakstonceramics.co.uk



Painted Dog

“DE MANERA VIRTUOSA CAPTURA LA FRESCURA Y ESPONTANEIDAD DEL ANIMAL EN SU ESTADO NATURAL.”

Red Fox no.2



TXT Karla Florendain

Pero la relación de Nichola Theakston es impar cuando de manera virtuosa captura la frescura y espontaneidad del animal en su estado natural.

Prominente escultora británica estudiosa de las artes y maestra en materiales cerámicos igual trabaja con absoluta libertad personajes felinos, primates, roedores, aves o caninos.

Porta voz de la cultura proteccionista de animales salvaje y especies en extinción, esta celebrada artista presenta ejemplares con personalidad propia e irrepetible, como el lobo en pose feroz, el zorro en su inconfundible semblante rapaz o la estoica postura siempre elegante de los ingleses lebreles.

Artful Fox







Sighthound





Modelados en frágil arcilla, donde la artista no se rinde hasta encontrar la precisa forma y proporción de la realidad para otorgar espíritu propio a cada pieza. Surge cada canino de un meticuloso proceso que inicia en bocetos para continuar en pequeñas maquetas que llevan a lograr esa expresión única. Y así, Theakston observadora de la naturaleza es autora de esta sobresaliente producción que brota de sus manos como muestra que el reino animal está en nuestro instinto, en nosotros mismos.



Bat Eared Fox



Dog Fox

DONALEE PEDEN

TXT Maribel Castorena

Artista emergente que ha recibido numerosos premios y becas, entre ellos: The National Endowment for The Arts y The New York Foundation for the Arts. Su trabajo está incluido en muchas colecciones públicas, como The Everson Museum; Munson William Proctor; SUNY en Brockport, Liberal Arts Building y el Drawing Institute, por mencionar algunas.

USA

www.donaleepedenwesley.com





Sleepen dogs





Homage to motherwell



Reno trying to sleep



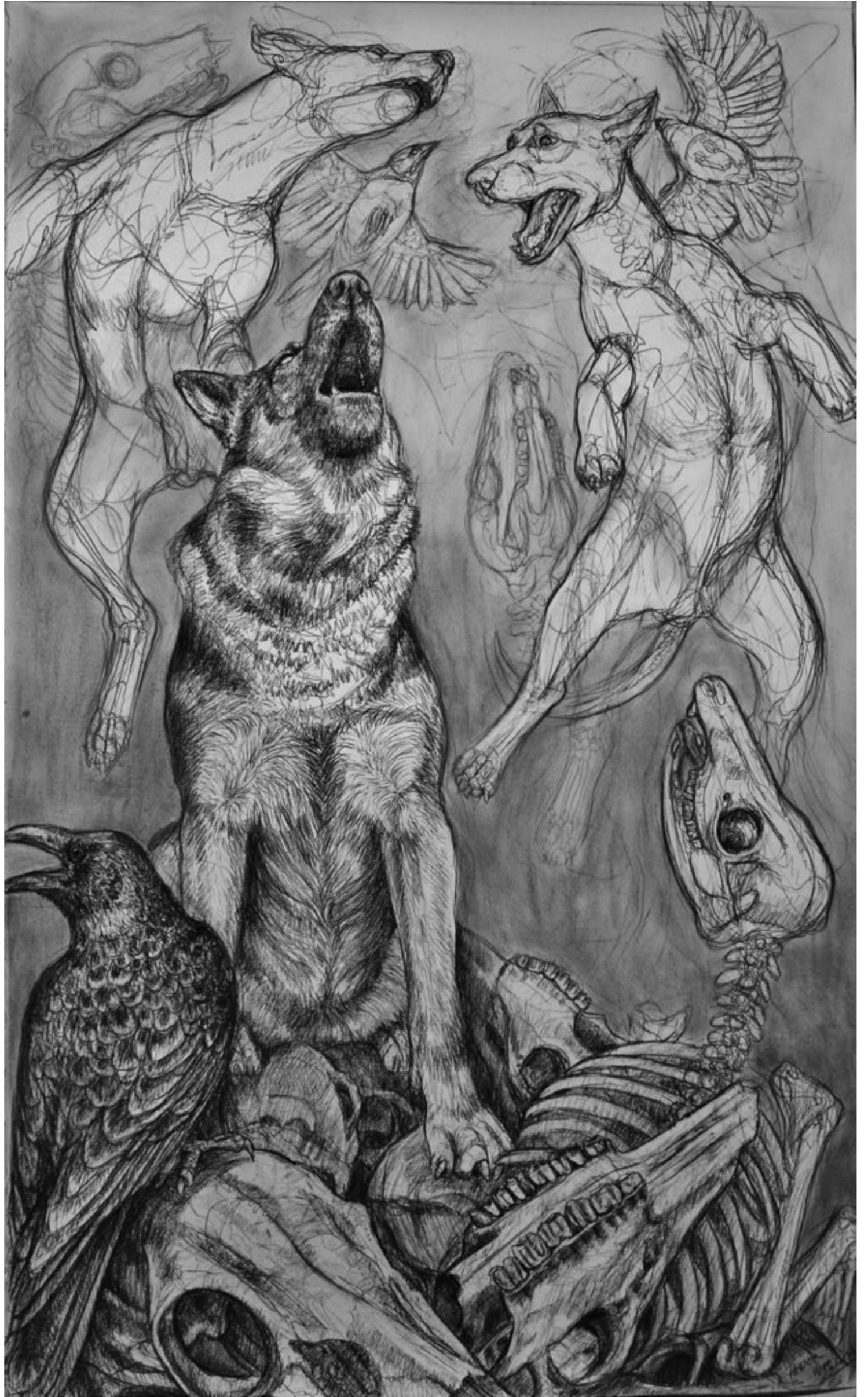
Su obra está caracterizada por el hiperrealismo en sus dibujos que se nutren de técnicas mixtas pero genuinamente integradas, logrando un dramatismo particular en las simetrías y trazos de la anatomía del animal.

Aquí apreciamos una serie de dibujos donde crea una narrativa humano-perro-vida, que nos acerca a una exploración de emociones, probables e improbables, profundas y banales entre los cuerpos, como si se tratara de una aproximación a nuestro ser, porque a veces la humanidad se resume en cualquiera de estos dibujos: el combate, la defen-

sa en manada y apropiación material- subjetiva de un hogar, la dualidad con la

“UN DRAMATISMO PARTICULAR EN LAS SIMETRÍAS Y TRAZOS DE LA ANATOMÍA ANIMAL”

muerte y la vida como una misma presa, la soledad no como elemento aislado o acto enloquecido y desesperado, sino como pleno acto de amor y avenencia, y porque siempre habrá un momento en el cual necesitemos de los ladridos o los aullidos para sacar las emociones que habitan nuestro cuerpo, cuando esa sensación de fuga o arrebató no puede ser descrita o expresada desde la precisión de la palabra, desde la manifestación corpórea del hombre, siempre podemos recurrir a la fuerza y sagacidad del lenguaje canino.







It's a fine line between



Death of the storyteller





HEIKO MÜLLER

“El hombre tiene el don de la imaginación, que yo no tengo, pero lo que si tengo, me sobra y me define, es el don de la palea. Ser bravo, para mí, no es una mera posibilidad, como lo es para los seres humanos. Es la razón de mi existencia, lo que constituye mi esencia y mi vocación. Vivo para enfrentarme a un adversario y derrotarlo.”

Mario Vargas Llosa

DEU
www.heikomuller.de



Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero para el pintor alemán Heiko Müller esto toma una dimensión distinta pues su interpretación va más allá de una raza, de un ser de compañía, de una mascota, trasciende a un motor de expresión sensorial, ahonda en las profundidades del reino animal y nos muestra una realidad de maquinaciones ocultas en cada obra, como si se tratara de un manifiesto de sabiduría existencial y corporal en la bestia.

En el inicio del diálogo entre el espectador y la obra de Heiko Müller se imponen el silencio y la opacidad. Al final de este corto camino que van a recorrer juntos tal vez terminen por estar aunados, pero para lograrlo será preciso superar innumerables obstáculos de incomprensión, de miedo recíproco y de desánimo,

y más que todo, asumir el misterio de una colaboración posible, durante escasos minutos, entre un hombre y una fiera destinados a un único e improbable encuentro.

“AHONDA EN LAS PROFUNDIDADES DEL REINO ANIMAL Y NOS MUESTRA UNA REALIDAD DE MAQUINACIONES OCULTAS”

TXT Joshua D Ruelas



Friends



Rocky



The watcher

Heiko Müller proyecta sus emociones y asociaciones en la obra, y esta le presta su aura, que libera sus percepciones y pensamientos. Una obra de arte no se experimenta como una serie de imágenes retinianas aisladas; se toca y se vive en su material completo e integrado, en su esencia corporal y espiritual.

Como bien expresa Juhani Pallasmaa *“Una obra de arte significativa es siempre un mundo y un microcosmos completo.”*





LOS PERROS DE YAMA

MEX TXT Claudia Rangel

Dos perros de hocicos grandes vigilan el camino rumbo a tu casa. Ocho ojos cuelgan de sus frentes: pozos con bocas abiertas en cuyas gargantas baila la superficie negra del agua.

Nuestros pasos trituran las hojas secas bajo los zapatos, las sombras bailan con las luces de Navidad, tristes vestigios baratos. Las notas incessantes de un villancico se quiebran en lentejuelas.

La madrugada corona nuestras cabezas en esta historia trillada: los jóvenes y desesperados en la búsqueda de las sustancias que avivan las cosas huecas. Dos perdidos se encuentran. El teléfono suena. Mi brazo se estira, pero no llega. Al otro lado del auricular llora tu abuela. El sonido sintético de las campanas me devora en un aullido y una letanía con tu nombre entra como un susurro: una serpiente moribunda.

Un ataúd blanco se balancea en la palma de tu mano. Mientras te lo tragas escuchas los ladridos a lo lejos. Los aullidos. Propósitos de año nuevo. La última. Dices. Lo prometo.

Y tu voz como el gruñido de aquellos perros. Pero de sus fauces no salieron los demonios, los estruendos que carcomieron tu cerebro, la carroña que te diluyó con el en ansia cuando todo se llenó de sombras. El veneno.

Yacías frío, como niño pequeño. Te cerré los ojos hundidos y los labios secos. Te arropé como un padre a su hijo y esperamos que el canto de las sirenas te llevara en su misericordia. Tu abuela y yo mudos y lo demás quieto.

Dos perros de cuatro ojos vigilaban el camino a tu casa. Por donde dijiste que regresarías mañana. Donde tu lánguida silueta para siempre se aleja de los que no pudimos salvarte, y desaparece tras una puerta a la que los perros no me dejan entrar.

UNA MIRADA DETRÁS DEL ESPEJO

Nace como una colaboración pictórica entre dos artistas: Milos Kapták y Rai Escalé, que terminó siendo una nueva versión del mundo y del arte. Los artistas plásticos Milos y Rai se han encontrado a través del “espejo oscuro”, han podido ver sus reflejos y el reflejo distorsionado de la realidad. Las imágenes que el espejo regresa son todas una mezcla entre belleza y realidad, y entendemos realidad como deformidad, como disociación entre forma y estructura.

ESP/SVK

www.miroirnoir.org

ENTREVISTA José Aguilera

La realidad no es tan hermosa nos dice el espejo, y eso lo saben los artistas de Miroir noir. Por ello Apócrifa se dio a la tarea de entrar en la cabeza de estos artistas, para ver qué hay detrás del espejo.





MIROIR
NOIR

Bob, (2013)
acrílico sobre tela
100 x 80 cm



A. MIROIR NOIR, ¿CÓMO DEFINEN ESTE CONCEPTO? ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES?

Es el Espejo Negro.

Dice la leyenda que entre los pintores barrocos era costumbre descansar la mirada en un espejo negro tras una jornada de trabajo forzando la vista. Miroir Noir es el proyecto pictórico conjunto de los pintores Milos Koptak y Rai Escalé, que adoptan simbólicamente ese hábito para descansar de sí mismos, del propio estilo, de miedos y anhelos producto de la soledad en el taller, y de todo manierismo sostenido en el tiempo. Un proyecto que les permite poder recrearse en su espíritu barroco con la urgencia de su actitud punk.

A. ¿QUÉ HAY DETRÁS DEL ESPEJO DE MIROIR NOIR?

Una nueva personalidad artística, una especie de crisol alquímico donde MK y RE fraguan nuevos impulsos creativos y destilan nuevas cosmogonías. Es sabido que detrás del espejo negro se puede encontrar reflejada la realidad desnuda. Tras este espejo están el barroco español más tremendista, las leyendas vampíricas eslavas, Franco o Stalin, la literatura alucinatoria de Meyrink y las pesadillas kafkianas, o Borges y Cortázar.

Lajka, (2014)

Acrílico sobre tela

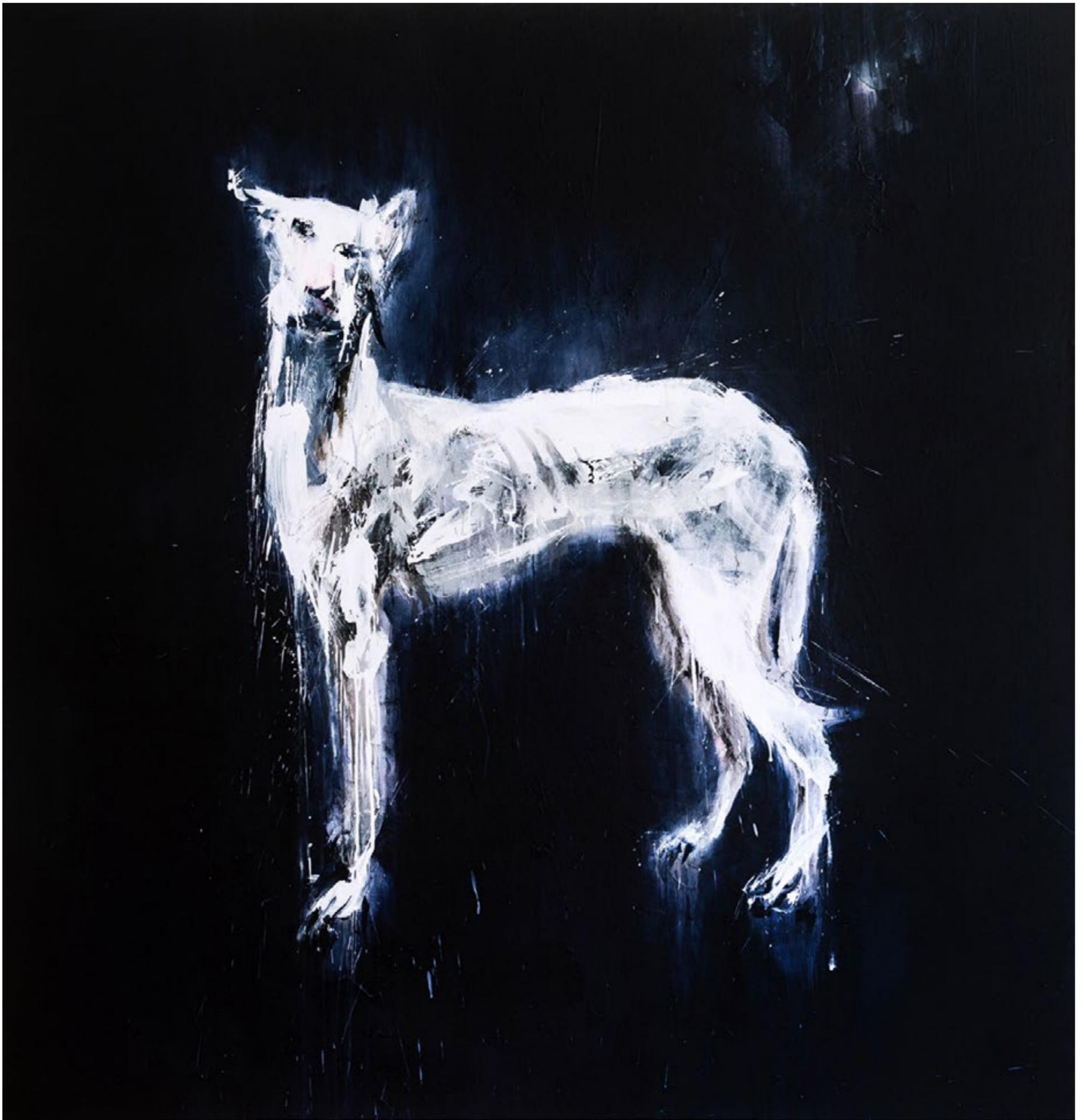
100 x 80 cm

A. A LA HORA DE PINTAR: UN ESPACIO ABIERTO CON SONIDOS NATURALES, O UN CUARTO CAÓTICO CON MÚSICA. ¿CUÁL ES EL ESPACIO O ATMÓSFERA IDEAL PARA SU PROCESO CREATIVO?

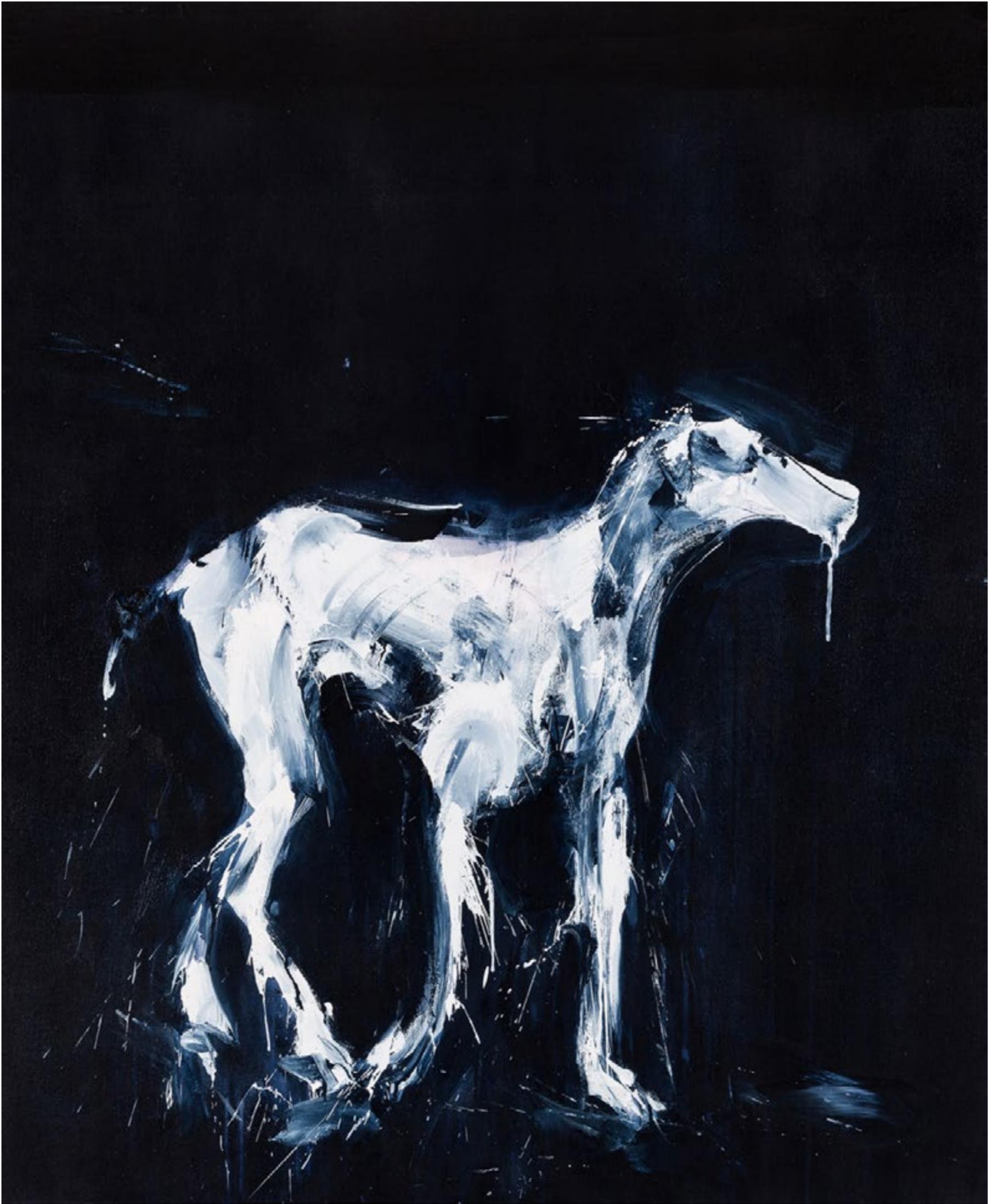
Depende. Siempre había sido un cuarto espartano, más que caótico, con música circular o gran silencio. Silencio sereno o música intoxicada, solo dos sillas y material de pintura. Últimamente el descubrimiento de los espacios de trabajo al aire libre, con su banda sonora de pájaros y techo azul celeste, viento y polvo y el sol en perpetuo movimiento, que ha representado una pequeña crisis de valores.

A. HAY UNA IDEA QUE GIRA, FLOTA ALREDEDOR DEL ARTE, Y ES LA IDEA DE QUE EL ARTE DEBE DENUNCIAR Y TRANSGREDIR LA REALIDAD. ¿CÓMO LOGRAN HACERLO A TRAVÉS DE SUS OBRAS?

Esa idea romántica es solo compartida por algunos vanguardistas, y hoy en día las vanguardias están muertas (o en derribo) y denuncia y transgresión han pasado a significar pequeña crítica y más manierismo. MN pretende representar un universo en que convivan la belleza y su misma negación. Donde las obras no muestren huellas intencionadas sino que solo se construyan mediante accidentes constructivos.



Plasma dog 2, (2014)
acrílico sobre tela
190 x 180 cm



Big moon dog, (2014)
acrílico sobre tela
130 x 100 cm

A. ¿QUÉ SIGNIFICA TRANSGREDIR LAS FORMAS DEL ARTE Y DE LA REALIDAD?

Para MN el arte quizás tiene que ser provocación, y catalizar cuestionamientos más que denunciar textualmente. La transgresión es enfrentar al espectador con una representación que le cuestione su relación con el arte y sus síntesis representativas, y conseguir que su propia percepción le ponga en contacto con reflejos de sus partes oscuras, miedos y pesadillas. ¿Puede ser eso lo que pretende el expresionismo de toda la vida?

A. ¿CÓMO CONSTRUYEN SUS OBRAS, EN QUÉ PIENSAN AL MOMENTO DE PLANEAR O PROYECTAR SOBRE EL LIENZO CADA EJERCICIO?

Se planea el tema de cada serie, abierta en la medida de lo posible para que el desarrollo de cada motivo y analogía se expanda y se contraiga por el camino de su representación mejor.

A. ¿CUÁNTOS ABSURDOS CABEN EN EL ESPEJO?

Basta ver el mundo en que vivimos, donde la mayor parte del tiempo solo luchamos por llegar a creer y aceptar una realidad a todas luces absurda (por injusta, apoética, casual y no-lineal), para comprender que Dios o quien haya diseñado todo esto es el capitán de las tropas del teatro

del absurdo y la narrativa Dadá. Lo absurdo se vuelve real y Trump o Rajoy son presidentes en 2018. Detrás del espejo negro todo tiende a presentarse bajo su luz esencial y verdadera, revelando la verdadera naturaleza de cada cosa, por dolorosa que sea.

A. TRATANDO DE UBICAR SU ESTILO EN ALGUNA DE LAS ETAPAS DE VIDA (INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD O MADUREZ) ¿CON CUÁL ETAPA LO ASOCIAN?

Ja, qué pregunta más capciosa. Pensándola, quizás tiene sentido y vemos que MN plantea las series como lo harían adolescentes sobre-confiados, las pinta atacando cada cuadro con la ligereza de niños, en raptos larguísimos y drogados como en fiestas de jóvenes, y se acaban con la calma y serenidad de la madurez.

A. ¿QUÉ PREFIEREN? *) TONOS CÁLIDOS, *) TONOS COLORIDOS, *) TONOS OSCUROS, ¿PORQUÉ?

Oscuros. Siempre. Porque no puede ser de otra manera, si este es el mundo que hay que representar y describir. Como ya decía Johnny Cash de sus vestimentas negras.



Fire dog, (2010)
acrílico sobre tela
100 x 80 cm



Ghost dog, (2014)
acrílico sobre tela
130 x 100 cm

A. RORSCHARCH O HIPNOSIS.

Los dos, y de alguna manera ese fue el nexo que nos empujó a trabajar juntos, hemos trabajado siempre explorando creativamente el principio de percepción intuitiva de Rorschach, y lo hemos llevado al extremo, usándolo como sistema básico de generación de imágenes, cada uno por separado, y juntos en MN: aprovechando casualidades, reinterpretando formas o sugerencias, a veces rebuscando dobles lecturas en fotos o cuadros viejos (originales o reproducidos) invertidos, despedazados y recosidos, sobrepintados, recortados...

“DETRÁS DEL ESPEJO SE
PUEDE ENCONTRAR
REFLEJADA LA REALIDAD
DESNUDA”

Para facilitar y acelerar el proceso de percepción re-interpretativa también utilizamos como substitutos de la hipnosis, a veces, la ayuda de estímulos químicos como disparadores psíquicos y enrutadores del estado de ánimo creativo y de sobre-percepción reconstructiva...

ROU

www.raluca-bararu.ro

RĂLUCA BĂRARU

TXT Jesusa Chairez Brito

¿Quién podría culparme por no negarme nunca a una caminata bajo la lluvia torrencial de color? Nadie, como yo, sería capaz de negarse nunca a nadar entre las nubes, o a volar impulsado por la marea de nieve, ni se resistiría al olfateo de la aventura, por eso decido quedarme aquí, en este dulce imaginario, creación de Raluca Bararu.





*11 months of
happiness March*





*11 months of happiness
December*

*11 months of happiness
January*



*11 months of happiness
October*





11 months of happiness
July

Ella y yo en escenarios fantásticos, en un lenguaje surrealista, romance entre la forma y el color que distinguen el trabajo creativo de esta destacada artista rumana. Mi compañera inseparable, alimentando mi curiosidad por ese extraño mundo de los humanos, por lo que en justa y amorosa mancuerna protagonizamos la serie 11 Months of Happiness, muestra que sí, somos el uno para el otro.

Escenas de nuestro placentero cotidiano han sido transportadas al festivo dominio de la técnica en la que se expresa este universo jovial en contradicción a todos aquellos que se niegan a un mundo ideal, en el que sin pautas o cánones, en ejercicio calendario mes a mes Bararu manifiesta la idoneidad de ilustradora independiente y a todo atrevimiento lleva su propio idioma gráfico-visual más allá de la habilidad, convirtiendo su destreza en una verdadera historia de amor. La nuestra.

“A TODO ATREVIMIENTO
LLEVA SU PROPIO IDIOMA
GRÁFICO-VISUAL MÁS ALLÁ
DE LA HABILIDAD”

¿Quién podría entonces culparme por tenerla a mi lado para siempre?. Ella mi fiel cómplice, yo Igor “Diente de León”.



11 months of happiness
November





11 months of happiness
April

11 months of happiness
February

GBR

www.barbarafranc.co.uk

TXT Iván Romo

En algunos países los perros son el equivalente a una religión nacional, encontrando en su cultura algunos ejemplares que han alcanzado los más altos peldaños de la aristocracia.

**BARBARA
FRANC**

“Esto lo llamarás sentimental, tal vez, pero luego un perro representa de alguna manera... no puedo pensar en la palabra... el lado íntimo de la vida, el lado divertido.”
Virginia Wolf



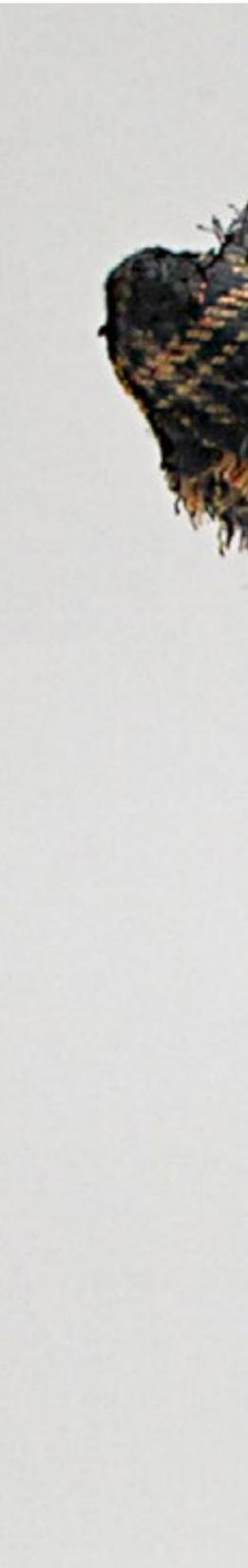
Rufus





*The little dog of all
weddings*

Shaggy dog tale



The haberdashers dog



Deerhound

En Reino Unido algunas razas han encontrado un lugar propio en la historia, por ejemplo, en el siglo XVII al lado de la realeza, el Cavalier King Charles spaniel, entrañable compañero en las cortes de los reyes Carlos I y Carlos II, así como los famosos Corgis galeses, que forman parte de la familia real británica desde la infancia de la reina Isabel II hasta el día de hoy.

Es aquí en territorio británico en donde se gesta toda una diversidad peculiares criaturas provenientes del reciclaje de material de desecho.

Estas esculturas de todo tipo de material, son creación de la escultora Barbara Franc y aunque su obra incluye gran diversidad de animales, esta ocasión es la ideal para enfocarnos en sus desaliñados cánidos.

La dinámica de trabajo de Franc puede describirse como dibujar libremente en el aire, sus manos participan activamente moldeando intuitivamente un boceto de alambre en tres dimensiones, proceso que a primera vista contrasta con su obra temprana, cuando moldeaba en arcilla para concluir fundiendo en bronce.



“UN PASEO MATUTINO PUEDE
CONVERTIRSE EN UN AUTÉNTICO
EJERCICIO DE CAZA FURTIVA”



Fab foxes





Una disposición dócil o alerta, cada escultura de personalidad propia añade a su entorno una narrativa distinta que cambia con cada ángulo de apreciación.

Para Barbara, en su día a día, un paseo matutino puede convertirse en un auténtico ejercicio de caza furtiva que con frecuencia terminará en una venta de garage. Alambres, mallas metálicas, mecanismos averiados y toda clase de retazos son presa fácil para la escultora londinense.

Simba the dog

NICOLAS BARROME

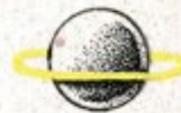
UN LADRIDO LLENO DE COLOR

Compañero fiel, mejor amigo del hombre, mascota desde tiempos sin memoria. El perro es parte no solo del proceso civilizatorio del hombre, sino reflejo de las posibilidades creativas que este tiene.

TXT Gerardo Esparza

FRA

www.nicolasbarrome.com





Bon appetit

No son pocos los perros que aparecen en la historia del arte en general, pero sí son contados los que muestran el potencial colorido que les da Nicolas Barrôme. En su trabajo, los perros dejan atrás la imagen usual, la eterna posición de compañía, para convertirse en una especie de ícono contracultural: a ratos llenos de psicodelia, otras tantas veces, un elemento de arte pop sublimado.



La rochelle



Voodoo



Fantasia



Barrome, nacido en San Juan de la Luz y criado en el País Vasco, tiene una vasta trayectoria que lo ha llevado por el arte urbano, el grabado y el diseño. Sin una influencia definida, sus piezas recorren, a manera de rollo cinematográfico, una vasta cantidad de texturas y colores, propios del siglo en el que le tocó nacer. Perros, sí, pero lejos de su contexto normal; revestidos de una modernidad llena de pátinas de otro tiempo.

Sus perros, de raza grande y pelambre inaudita, son mansos por su expresión, pero salvajes en el entorno en que están plasmados. No sorprende

“LOS DESPOJA DE TODA ANIMALIDAD INHERENTE A SU CONDICIÓN Y LES DA NUEVA VIDA”

de la contraposición de ideas, sino la solvencia técnica de Barrome para lograr que estos postulados convivan sin repeverse. Mundos oníricos, canes de tres ojos o cabeza abierta: todo dentro de un marco que contiene la obra sólo para dejarla abierta a toda interpretación y extrapolación de quien la mira.

Es más que evidente que todo tenemos una referencia a los perros, a cualquier perro. Desde aquel que nos acompañó en nuestra infancia y que fue más que un simple compañero, hasta aquellos convertidos en celosos guardianes de propiedades ostentosas, símbolos de peligro y estatus. Sin olvidar la eterna caricaturización



Hail gepetto



Le futuroscope





Olympia



a la que ha sido sometido el can en las artes audiovisuales.

Esa referencia que nos habita no permanece en Barrome, sino que se convierte, acaso, en punto de fuga para su obra. Los despoja de toda animalidad inherente a su condición y les da nueva vida: se convierten en objetos, trazos, seres deshechos y reconfigurados para ser algo más: arte como el ladrido de colores que rompe la noche.

RONALD KODRITSCH

TXT La Zurda

Ronald Kodritsch, austriaco, pintor, escultor, cineasta y cínico. Sí así, descarado y sin reproche este artista multidisciplinario reproduce en el lienzo una serie de discursos burlones y retadores cuando habla del otro y tal vez de sí mismo a través de juguetones rostros perrunos.

Bastards se titula el conjunto de mosaicos que integran la sui generis colección de retratos caninos, alimentados de colorida vanidad mostrándonos una realidad alternativa basta por mucho de divertida ridiculez.

AUT

www.kodritsch.com



*Green hair
(serie bastards)*



*Violett-blond
(serie bastards)*



*Dreiauge, violett
(serie bastards)*



Violett-Grün
(serie bastards)

En el primer acercamiento tal vez le parecerá subversivo, pero se alejará de prisa de tal postura para entregar una mezcla desigual, pero precisa entre el *kitsch* adictivo y la atascada banalidad de la que todos gozamos. Sencillamente una experiencia plástica que en diálogo absurdo, nos llena de contagiante hilaridad.

Encuentre su otro yo, su propio simil en alguno de estos estilizados copetes, flecos, o posturas de fuertes miradas perras, para

“UNA MEZCLA DESIGUAL, PERO
PRECISA ENTRE EL KITSCH ADICTIVO
Y LA ATASCADA BANALIDAD”

divertirnos primero y aceptarnos después con un profundo ladrido que lo despoje de toda artificialidad de cualquier conducta racional.

Desinhibido Kodritsch y rodeado de estos personajes, nos da una lección como Diógenes de Sinope lo hizo con los atenienses; nos reta a ser humanos.



Wikinger Chris
(serie bastards)



Dalmatiner
(serie bastards)



*Page Grün
(serie bastards)*



*Retrato hombre con
perros y jarrón*

CHL
www.juanmartinezbengoechea.com



SIEMPRE PRESENTES

Situaciones improbables, en cierto sentido manejando un surrealismo real, son las construcciones que logra en sus pinturas Juan Martínez B (Chile). Montajes digitales a partir de imágenes tomadas de Internet, constituyen representaciones de personajes, objetos y edificaciones de las primeras décadas del siglo XX.

TXT Brisa Barbosa

JUAN MARTÍNEZ
BENGODECHEA

Alfa, eterno compañero del señor Whitman, cajero del banco. Esperaba siempre afuera de la Goebel Brewing Company a que su amo, cansado de una tediosa jornada, tomara un par de cervezas esperando que el toque amargo del gusto contraviniera la pesadez de sus largas jornadas. Alfa, siempre llevaba un collar a juego con el calzado de Whitman.





Calle



Gato



Ante el abuelo William y su más novedosa invención, un aparato detector de mentiras, comparecen tres sujetos, la intención es saber quién se comió las salchichas.



Y así las razas poblaron el mundo. Ante la aventura de ir por tierras prometidas o sueños de un futuro mejor, el consuelo era poder irse con los suyos. Porque la migración no aplicó solo a personas.

Mujer con maleta

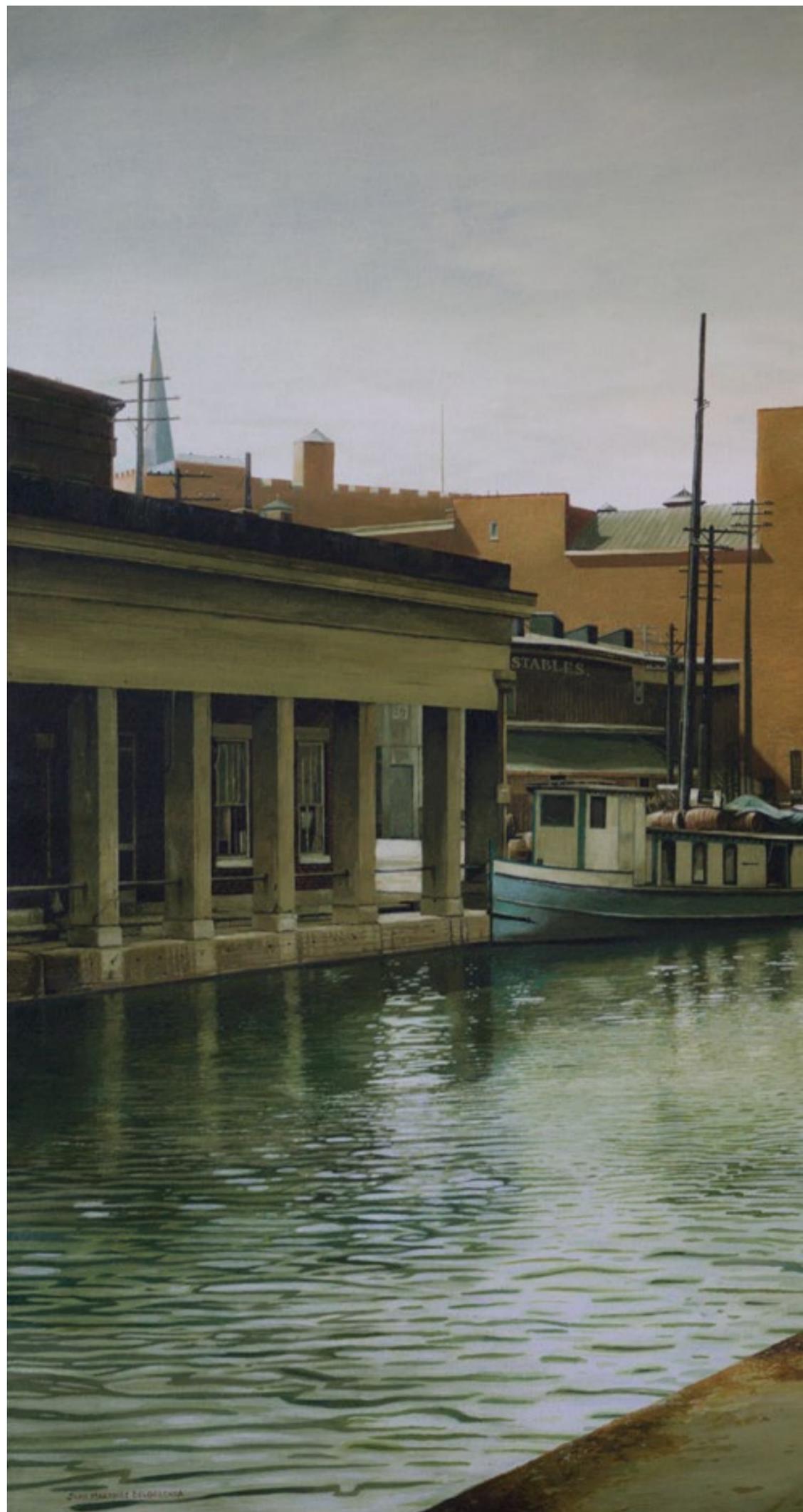


Hombre con perro

Así Delta: elegante, fino, un gran porte y con cierta melancolía en la mirada. Su imagen ante el espejo.

Con sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, pensando en él espera a la orilla del río. Escucha silbidos de embarcaciones que pasan por el canal sin detenerse. No pierde la fe, sigue ahí, y aunque no puede ver, sabe que Gama su guía, le reconocerá, saltará, coleteará y chillará de emoción cuando se acerque. Para que la historia no termine como la de Penélope*.

*Penélope, canción de Augusto Almeró llevada a la fama por Joan Manuel Serrat.





Mujer con perro

Si no sale Beta en la foto, yo no poso, se aferró
Ferdinando. ¿Quieren retrato de familia no?

Y fue así como a pesar del semblante adusto,
sobre todo del padre, se logró tomar la imagen.
Pese a que no era costumbre en las fotografías
de la época mostrarse sonriente, en los ojitos
del niño, se refleja la victoria.



“UN SURREALISMO REAL, SON LAS CONSTRUCCIONES QUE LOGRA EN SUS PINTURAS”

Una obsesión es el estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Desde la muerte de Epsilon, Philip sentía su presencia en todos lados, rozando sus piernas al caminar, el peso de su cuerpo echado a sus pies en la cama, hasta sus suspiros, como ruido de fondo, mientras estaba en su estudio de arte.





Eso del “pet friendly” no es cosa nueva. Ya hace un siglo atrás había oposición a quien realizaba productos testados en animales. Esa contraparte, no solo no hacía pruebas en éstos, sino que, por increíble que parezca, los llevaba a sus laboratorios como compañía.

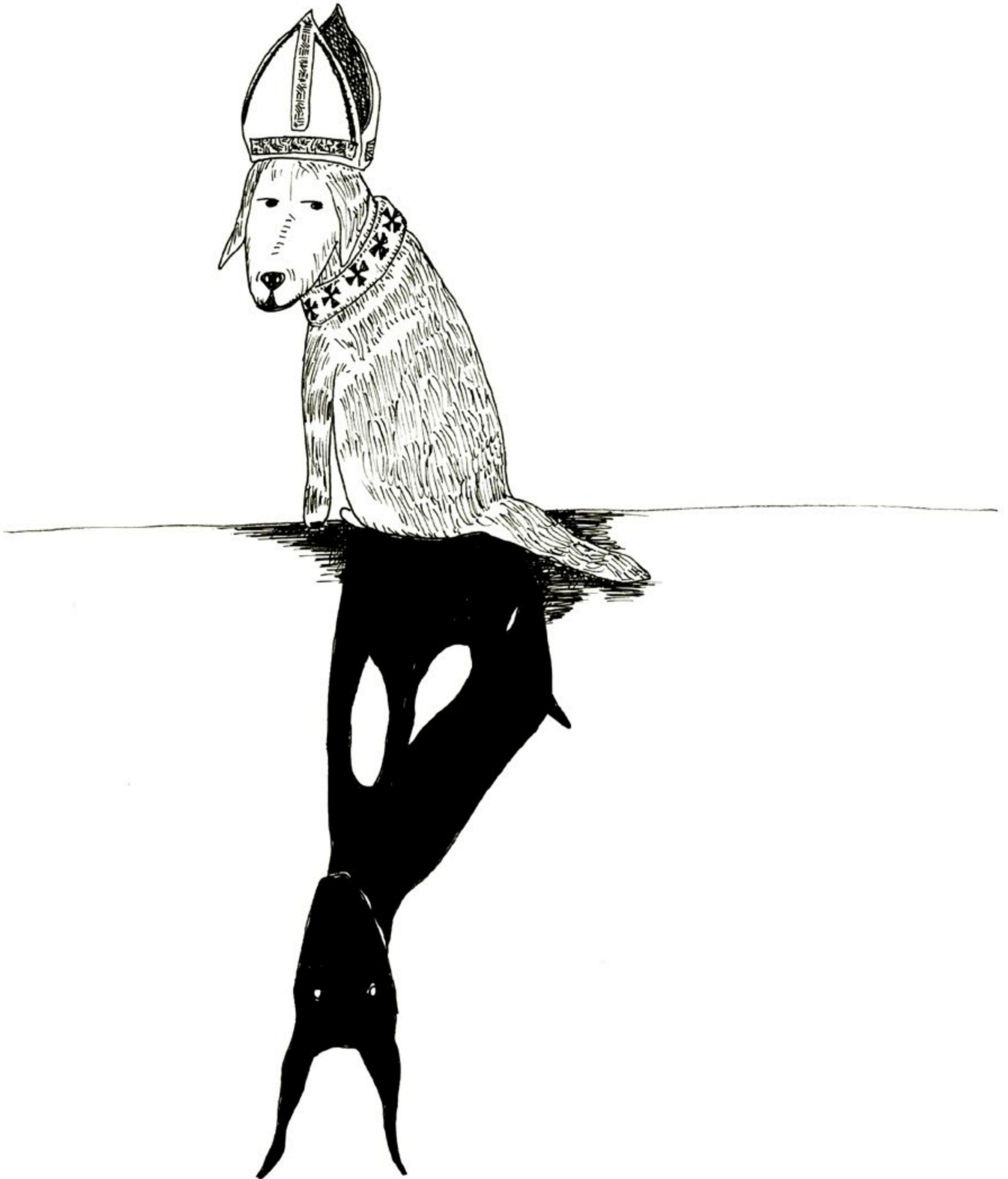


El laboratorio

DOBLE MORAL

MEX TXT Aarón Thaumatrope | IMG Laurencia Strada

El labrador creyente asiste a misa los domingos, da limosnas a los vagabundos y habla de amar al prójimo, pero lleva una pésima relación con su vecino: un dóberman ateo.



ELKE VOGELSANG

LA ESTÉTICA CANINA

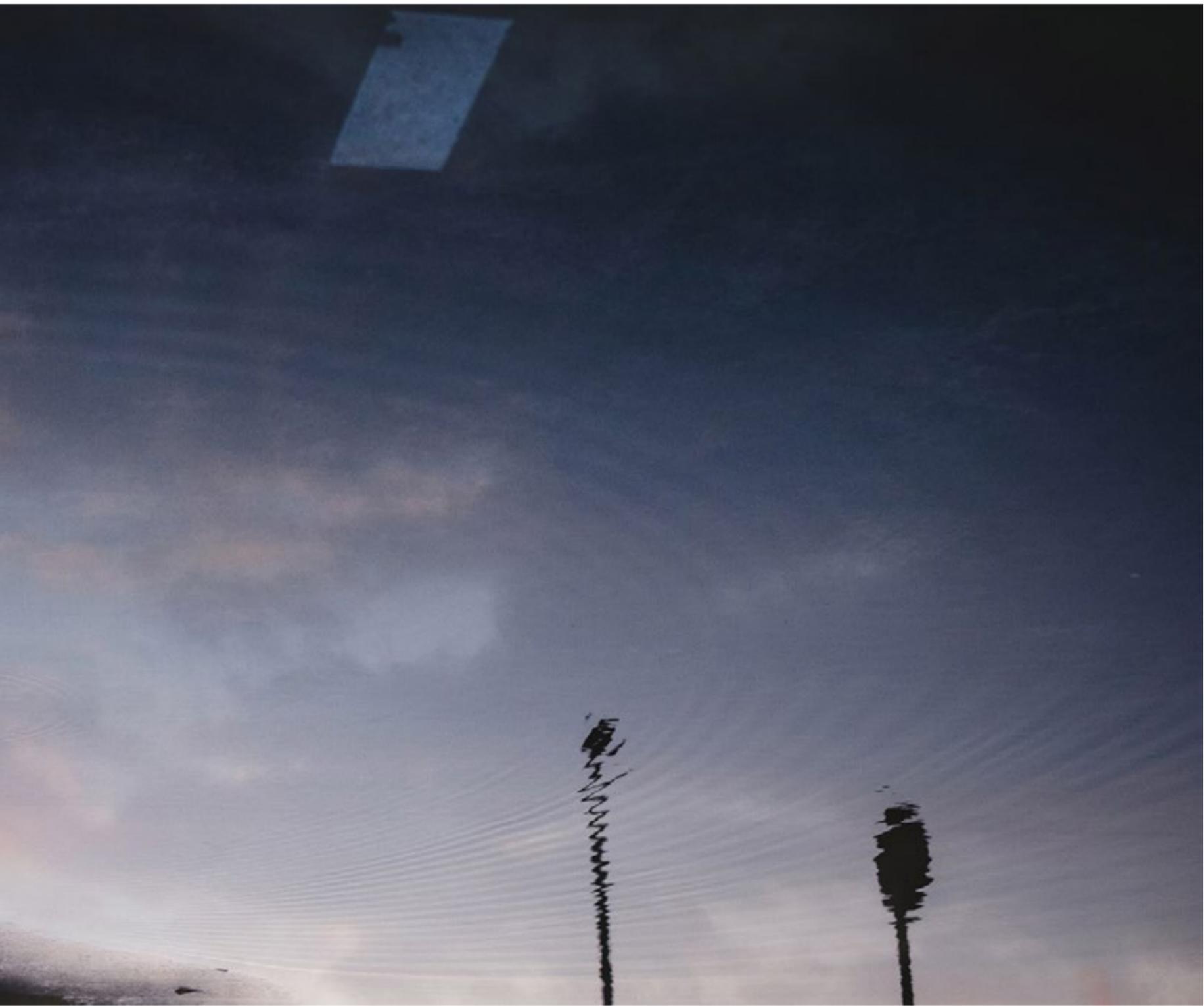
TXT Die Hexe

Una vieja leyenda dice que animales y humanos vivieron en comunidad por largo tiempo, hasta que un día, el Creador abrió unas grietas gigantescas en la tierra y todos los seres eligieron el lado que les correspondía. Sin embargo, el perro, decidió saltar para quedarse con los humanos, pues sentía más afinidad con ellos que con los de su misma condición. Humanos y perros, desde entonces, fraguaron una de las amistades más duraderas e incondicionales.

DEU

www.elkevogelsang.com









Serie urban dogscaapes



Serie urban dogscapes

Si existe una artista consciente de esta relación es la alemana Elke Vogelsang, fotógrafa autodidacta que, a partir de la enfermedad que sufrió su esposo, se refugió en el mundo canino para sobrellevar el dolor y el estrés que le generaba esa situación. Su afición por capturar imágenes fue una terapia ocupacional en esos tiempos aciagos que, con la ayuda de Noodles, Loli y Scout, sus tres perros, así como de su cámara, fueron más llevaderos.



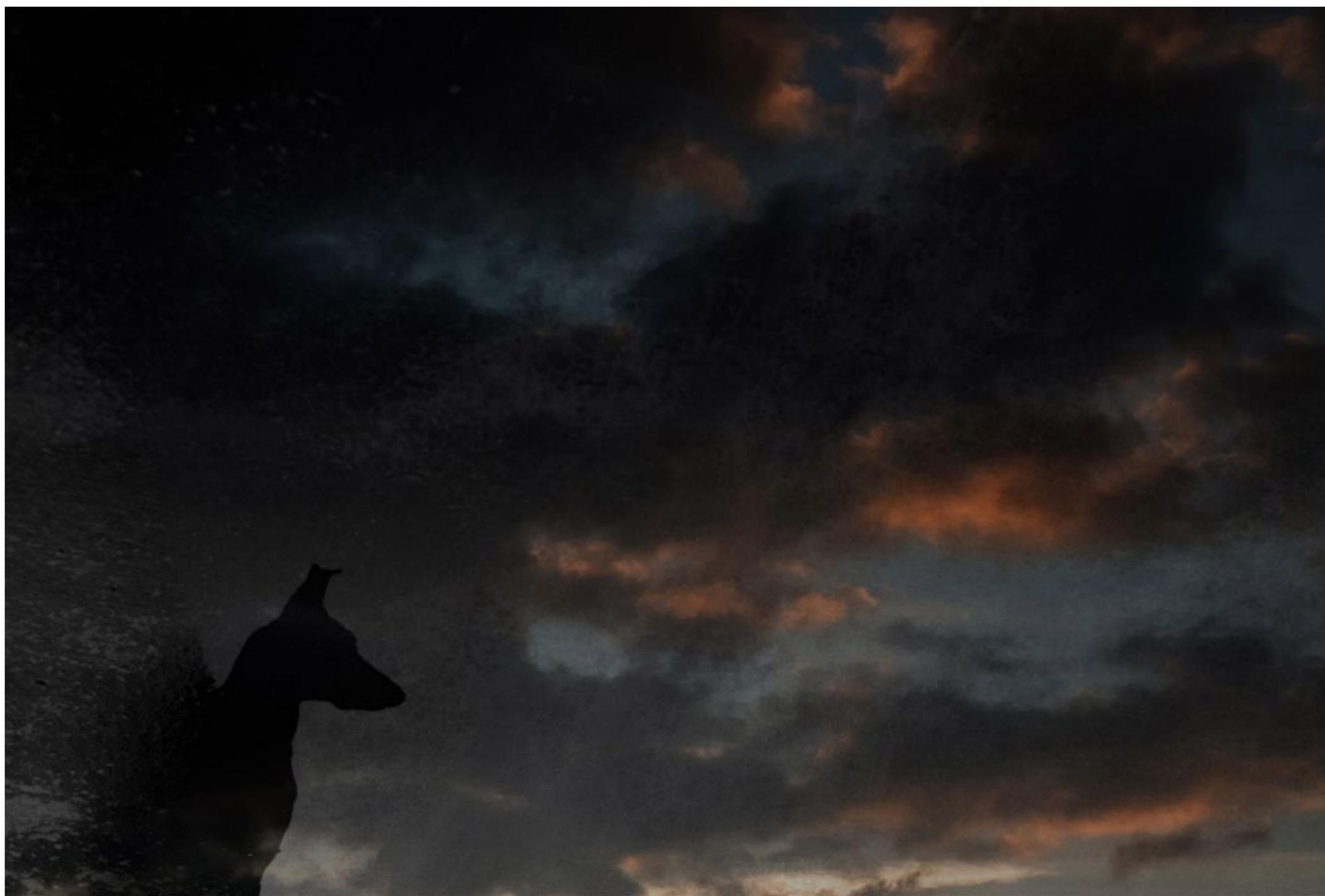
Vogelsang, especialista en retrato canino y humano, presenta paisajes urbanos solitarios y difusos como escenarios de su obra, en los que los perros emergen cual si fueran la única señal de vida en grietas que separan lo terrenal de lo divino, aunque también lo unen, siendo el can quien da cohesión a ambos mundos. Los cielos que captura la artista son una suerte de lagos celestes de los que no se distingue el final, sólo se aprecia a un canino siendo testigo de tal inmensidad.

“ESE MOMENTO PRIMIGENEO EN QUE
HUMANOS Y PERROS COMPARTIMOS
LA MISMA GRIETA”

Serie urban dogscapes



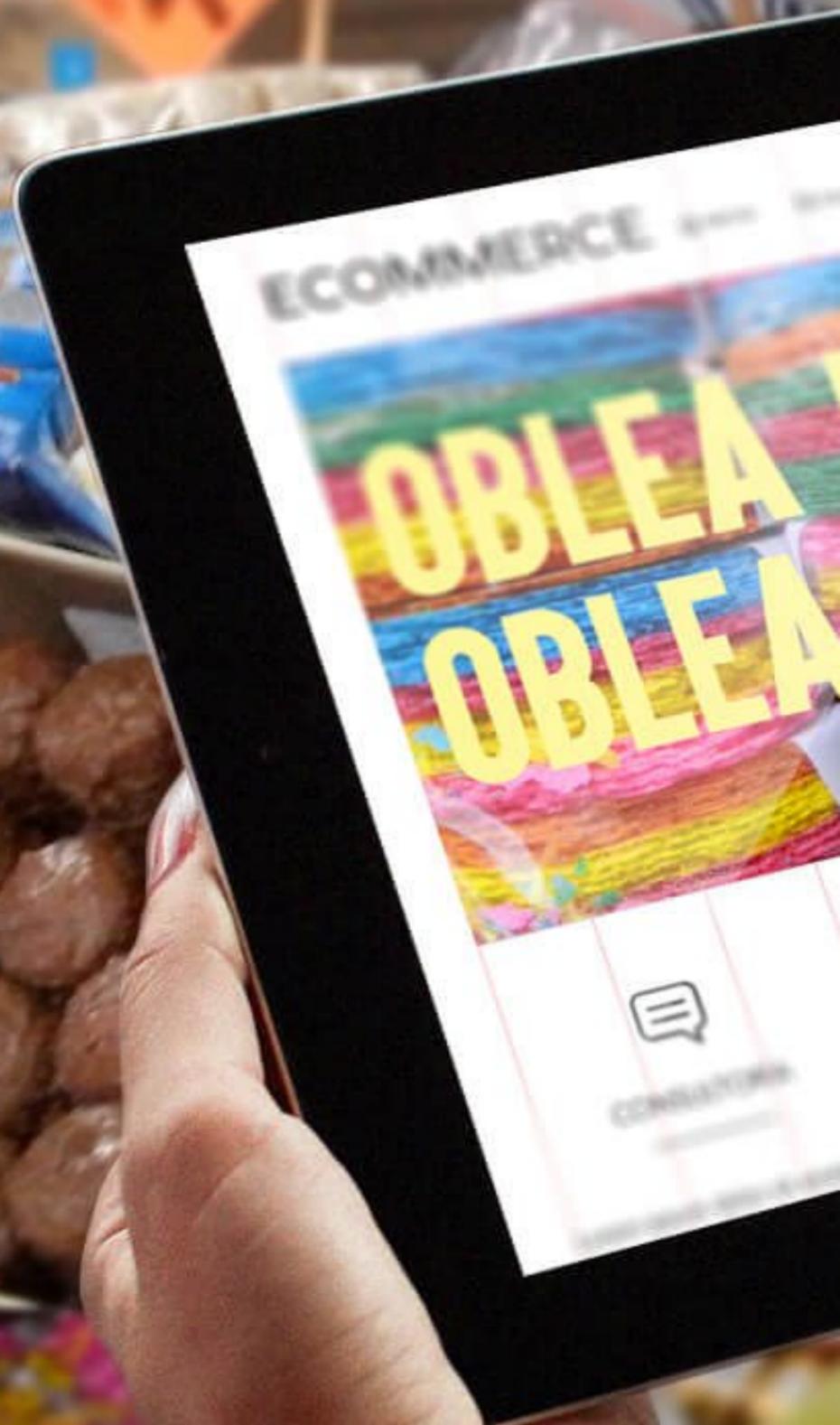
Los animales no son fáciles de capturar, pero Elke Vogelsang encuentra los instantes precisos para inmortalizarlos en juegos de luz y sombra que las veces evocan escenas de *Gone With the Wind*, las veces nos dejan asomarnos en un plano onírico desconocido, pero que a la vez sentimos muy familiar, muy próximo. Las imágenes de la alemana nos remiten a ese momento primigenio en el que humanos y perros compartimos la misma grieta, al momento en que nos volvimos inseparables.





MEXICANA
DIGITAL

ESTIMADO CLIENTE, PASA LLEGAMOS A TU MERCADO



WWW.MEXICANADIGITAL.COM



E USTED.



JAPON
ENCHILA
\$ 15.00

JAPONES
\$ 15.00



APCRIFA
ART MAGAZINE