

El paisaje y sus veredas en la pintura de Estefano Martínez

Por Ramón Caballero, curador de arte independiente, junio de 2022

Estefano Martínez es un creador emergente que ha optado por la tradición del paisajismo y la pintura de caballete como medios de comunicación estética. Mediante su propuesta, el artista busca detallar la majestuosidad de la naturaleza vegetal; seguir las ondulaciones y los recodos de los árboles, aguas y animales que yacen ocultos en las montañas; retener los volúmenes, los contrastes y las luces de aquellas figuras ambientales; y subrayar la fantasía que resulta de transitar las brumas del bosque y sus veredas.

Para lograr estos objetivos, Estefano Martínez recurre al lenguaje naturalista y traslaticio, mediante el cual nos informa tanto de las profundidades del bosque, como del recorrido de las aguas y del tamaño de los animales; nos indica asimismo cuáles son las luces, distancias y estaciones preferidas por el artista. Por otra parte, su naturalismo le permite conciliar con la mayor tradición del arte universal, basada en la representación de la realidad contextual, esto es, los ambientes y actos humanos.

Los procedimientos descriptivos implicados en su obra pictórica se relacionan directamente con el uso de la perspectiva y el contraste. Utiliza la perspectiva área o atmosférica para potenciar el misterio del bosque, alejando los follajes y las aguas hasta concluir en una penumbra que parece la caída del sol o el mismísimo silencio... También el contraste, espacialmente el tonal, cuyo juego de luces y sombras permiten “dividir” los fondos de las formas, a la vez las diferentes naturalezas vivas.

En estos términos, su propuesta pictórica se manifiesta como índice de un proceso de creación emergente, abierto y constante, asediado por la disciplina de taller; como una solución estética basada en la comprensión sencilla y directa de la naturaleza —sin las complicaciones del discurso académico, que busca la “verdad” en las categorías, los conceptos y las justificaciones, antes que en la realidad; y como resultado de lo anterior, como un mensaje claro de su interés por comunicarse con una audiencia vasta, alegre y dichosa.

The landscape and its paths in the painting of Estefano Martínez

By Ramón Caballero, independent art curator, June 2022

Estefano Martínez is an emerging creator who has opted for the tradition of landscaping and easel painting as aesthetic means of communication. Through his proposal, the artist seeks to detail the majesty of plant nature; follow the undulations and bends of the trees, waters and animals that lie hidden in the mountains; retain the volumes, contrasts and lights of those ambient figures; and underline the fantasy that results from walking the mists of the forest and its paths.

To achieve these goals, Estefano Martínez uses naturalistic language and translaticio, through which it informs us both of the depths of the forest, as well as the path of the waters and the size of the animals; it also tells us which are the lights, distances and stations preferred by the artist. On the other hand, his naturalism allows him to reconcile with the greater tradition of universal art, based on the representation of contextual reality, that is, human environments and acts.

The descriptive procedures involved in his pictorial work are directly related to the use of perspective and contrast. It uses the area or atmospheric perspective to enhance the mystery of the forest, moving away the foliage and waters until it concludes in a gloom that seems to be the fall of the sun or the very silence... Also the contrast, spatially the tonal, whose play of light and shadow allow to "divide" the backgrounds of the forms, at the same time the different living natures.

In these terms, his pictorial proposal manifests itself as an index of an emerging, open and constant creation process, besieged by the workshop discipline; as an aesthetic solution based on a simple and direct understanding of nature—without the complications of academic discourse, which seeks "truth" in categories, concepts, and justifications, rather than in reality; and as a result of the above, as a clear message of your interest in communicating with a vast, cheerful and blissful audience.