

PRÁCTICA + INGENIO² = CREACIÓN
ENTREVISTA A AYOZE JIMÉNEZ VILLALBA

LUISA PILLACELA CHIN
Unidad Educativa Gabriel Cevallos García (Ecuador)

Recibido: 15 de Septiembre de 2014
Aceptado: 30 de Septiembre de 2014

Resumen:

"Arte y Sociedad. Revista de Investigación" entrevista en esta ocasión al artista Ayoze Jiménez Villalba, quien se ha erigido con el paso del tiempo en uno de los principales exponentes en alza de la expresión figurativa del arte hecho en el archipiélago de Canarias (España). Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1978, en el año 1998 terminó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Las Palmas, y en 2004 egresó como Licenciado en Bellas Artes. Desde entonces Ayoze Jiménez no ha hecho sino trabajar incansablemente para ganar enteros en el mundo del arte, cosechando deferentes distinciones, entre las que destaca el Premio Regional de Artes Plásticas 'Manolo Millares', uno de los más prestigiosos de Canarias.

Palabras clave: Arte, pintura, grafiti, Canarias, crítica.

Abstract:

"Art and society" interviews on this opportunity the artist Ayoze Jiménez Villalba, who has emerged in one of the leading exponents on the rise of the figurative expression of art made in the Canary Islands (Spain). Born in Las Palmas de Gran Canaria in 1978, in the year 1998 he concluded his studies at the school of Arts of Las Palmas, and graduated as Bachelor of Fine Arts in 2004. Since then Ayoze Jiménez has worked tirelessly to earn a name in the art world, reaping deferent distinctions, for example the Regional Prize of Plastic Arts 'Manolo Millares', one of the most prestigious of the Canary Islands.

Keywords: Art, painting, graffiti, Canary Islands, critique.

* * * * *

"La creatividad es la inteligencia divirtiéndose"

-Albert Einstein-

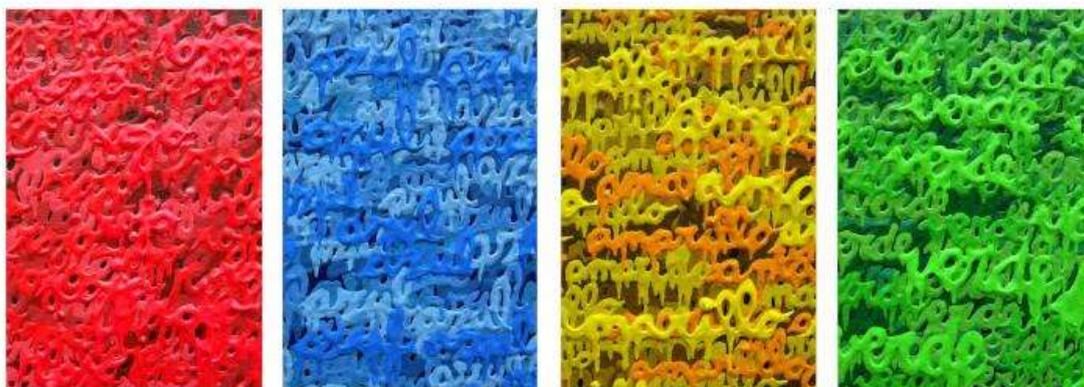
* * * * *

Ayoze, buenos días. Es para mí un placer saludarte y un honor que nos hayas concedido esta entrevista. A la vista de tu obra, apreciamos que está cargada de simbolismo y crítica social, por lo que nos gustaría adentrarnos en esa línea de interrogantes. No obstante, la primera pregunta es sólo de calentamiento. ¿Cuándo inicio tu interés por el arte?

Hola, buenos días, para responder a esta pregunta empezaré comentando que siempre he tenido buena relación con las letras, los libros y el dibujo, pero nunca supe expresar con total entereza mis pensamientos y experiencias. Fue en el año 1995 cuando conocí la "Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos". Desde el primer instante que entré en esa institución, empezó una especie de locomotora cultural de nuevos conceptos, experiencias y sensaciones. Todo ese conglomerado de estímulos positivos que me produjo el descubrimiento de aquel espacio determinó tajantemente volcar todo mi tiempo y mi energía a la práctica del ejercicio artístico.

Desde tus inicios has mostrado una inclinación hacia el grafiti con todas las implicaciones que tiene de activismo urbano ¿Puedes decirnos qué significado tiene para ti la idea de *graffiti*?

La primera palabra que me viene a la cabeza relacionada con el termino graffiti es libertad de expresión. La sensación que me produce el desarrollar ejercicios pictóricos en el espacio público, es como la de volver a ser un niño que garabatea las paredes de su hogar, intentando con ello expresar todo su potencial creativo. El escritor urbano o graffitero es un tipo de guerrero cromático-social, que utiliza las formas y los colores para enriquecer el espacio que nos rodea de forma gratuita y desinteresada. Uno de los aspectos que más me llamó la atención dentro del lenguaje del aerosol, es el hecho de que sea un movimiento artístico surgido de la calle y lejos de la estructura artística tradicional.

Serie "Colores"

Por otro lado, has desarrollado una interesante carrera como pintor. ¿El grafiti es para ti la forma de expresión con la que te sientes más cómodo, o prefieres la pintura?

Tanto con el grafiti como con la pintura de taller me siento muy cómodo, actualmente dedico todo mi tiempo a trabajar en la pintura de taller. En ese ejercicio artístico investigo sobre las desidias del ser humano; es un trabajo de introspección personal en el que busco un tipo de higiene mental basado en la confrontación constante conmigo mismo. El grafiti en cambio lo utilizo como contraposición al trabajo de taller. En esta disciplina artístico urbana encuentro un tipo de libertad diferente que con la pintura tradicional. El grafiti me ayuda a seguir en contacto con la gente de la calle y regalar un poco de color a las fachadas grises y represivas. Para concluir esta pregunta, tan sólo agregar que el trabajo de pintura de taller lo utilizo como un medio para conocerme más a mí mismo, y con el grafiti o mural procuro conocer un poco más el mundo que me rodea.

A la hora de planificar la entrevista y al contemplar tu obra sobre muro, me emerge la duda de cómo denominar más convenientemente dichas creaciones. ¿Crees que el nivel de elaboración es un aspecto definidor a la hora de categorizarlas bien como mural o bien como grafiti? ¿Hay realmente una diferencia en el caso de tu obra?

No creo que el nivel de elaboración sea un aspecto para evaluar si es un mural o un grafiti. A mi forma de ver esta pregunta, creo que el grafiti es un movimiento artístico que está evolucionando muy rápido. Es por ello que el término que lo califica se queda pequeño para denominar esa vorágine de diferentes estilos en la que se ha transformado. Me imagino que es un problema del termino grafiti, en el que la palabra no puede explicar la envergadura de su contenido.

En el caso de mi obra, creo que mueve en un espacio entre el grafiti y el mural tradicional.

¿Crees que los grafitis o murales son medios inocuos con los que se pretende comunicar o transmitir mensajes, o en cambio son una forma eficaz y fuerte de protesta social, política o de identidad? ¿Crees que son una forma más real de llamar a la conciencia de la sociedad?

El movimiento artístico del grafiti engloba diferentes estilos dentro de sí mismo, es por eso que unos intentan representar un mensaje personal, otros una gran calidad técnica, otros un mensaje político... Yo creo que el grafiti o mural es una forma contundente de protesta social. Uno de los puntos más importante de las acciones urbanas es el ocupar las calles y las plazas de nuestros barrios, generar un contacto directo con los vecinos y romper la coyuntura del individualismo al que nos somete el capitalismo perverso.

El grafiti no es la forma más real de llamar la conciencia de la sociedad pero sí una de ellas. A mi juicio, la forma más real de llamar la conciencia social son las comidas populares. Creo que compartir nuestros alimentos y generar grandes comidas populares, ayudaría a unirnos más, a saber más de los problemas personales y globales, a volver a valorar la comunicación verbal y saborear las conversaciones; en definitiva, a apoyarnos los unos con los otros. El mejor movimiento urbano social sería “la guerrilla de los almuerzos populares”.

En la serie "Colores", donde el cuadro se llena de una misma palabra repetida en diferentes coloraciones, yo aprecio -por el uso de esa caligrafía de cuaderno escolar, las palabras utilizadas (mamá, papá, triángulo, cuadrado, amor, te quiero) y el juego de colores- tal vez una reminiscencia infantil... ¿Es esa la connotación que tratabas de otorgar al conjunto? ¿Puedes comentarnos algo más sobre esta hermosa y enigmática serie?

Exactamente esta serie es, como bien has dicho, un retorno a la niñez, ya que utilizo el lienzo como si fuera el cuaderno de un colegial.

Mi intención con este ejercicio de repetición caligráfica es destruir la palabra como elemento gráfico para fortalecer o reforzar el significado de la misma. Es como un juego con el que se pretende restaurar la información básica desde el principio, en un afán por reconstruirme mediante una "dulce condena".

De la serie "Activismo Adiestrado"

En la serie de pinturas titulada "Activismo adiestrado", que fue expuesta por la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme, vemos un recurrente agujero en una pared blanca. Este agujero y otros tipos de oquedades aparecen también en la serie "Producto de un subproducto", que pudo verse en la Sala Fleming4, en Tenerife. En ambas colecciones se adivina una crítica a diferentes aspectos de la sociedad. Quería preguntar sobre el significado de la interacción de la crítica con ese misterioso agujero...

El agujero no es más que una representación de lo que no podemos alcanzar a ver o comprender, es el alma del individuo. Aquí te escribo un pequeño texto que explica un poco mi forma contemplativa de ver la figura del agujero:

"(...) de repente, quebró el ritmo matemático de su caminar, se paró en seco y observó un minúsculo agujero que parecía luchar por no perder su espacio, agobiado y reprimido por

la presión de la rígida fachada...El caminar rutinario y transitorio deja de ser rectilíneo y uniforme, los pasos con velocidad constante se disuelven en ritmos variables, las fachadas agigantadas y monocromáticas pierden su rigor ante una minúscula fisura, la grieta deja paso al agujero y este a su vez nos permite penetrar en el interior, atravesar la apariencia infiel y la oscuridad nihilista para alcanzar la esencia del ser."

Con el lienzo titulado 'El revisor', obtuviste el premio el *Premio Regional de Artes Plásticas Manolo Millares*, uno de los más prestigiosos de las Islas Canarias. Se trata de un artista callejero ante una suerte de cifras, tal vez fechas... ¿Nos puedes hablar sobre el significado alegórico de esta obra?

La obra de "El revisor" forma parte de una serie denominada "El Profeta está de viaje" y en la que llevo trabajando más de dos años. El significado de la obra está relacionado con la visión optimista del individuo. La escena que se representa en la obra es el momento justo en el que el profesor revisa la tarea del escolar y encuentra diversos errores. El ejercicio que el colegial tenía encomendado, era apuntar en la pared todas las fechas de grandes tragedias del siglo XX. Cuando el profesor se dispone a revisar la tarea, se da cuenta que hay fechas que no son tragedias, sino todo lo contrario, fechas de ilusión, cambio y felicidad. Simplemente concluir agradeciendo esta oportunidad de poder promocionar un poco más mi trabajo. Muchísimas gracias Luisa y a seguir luchando por una cultura libre, gratuita y de calidad.

Parte central del cuadro "El Revisor"

Muchas gracias Ayoze por la amabilidad con que has recibido esta entrevista y por dedicarnos tiempo. Te deseamos que tengas los mejores éxitos en lo venidero.

Tenerife - Santa Ana de los Ríos de Cuenca
Septiembre de 2014