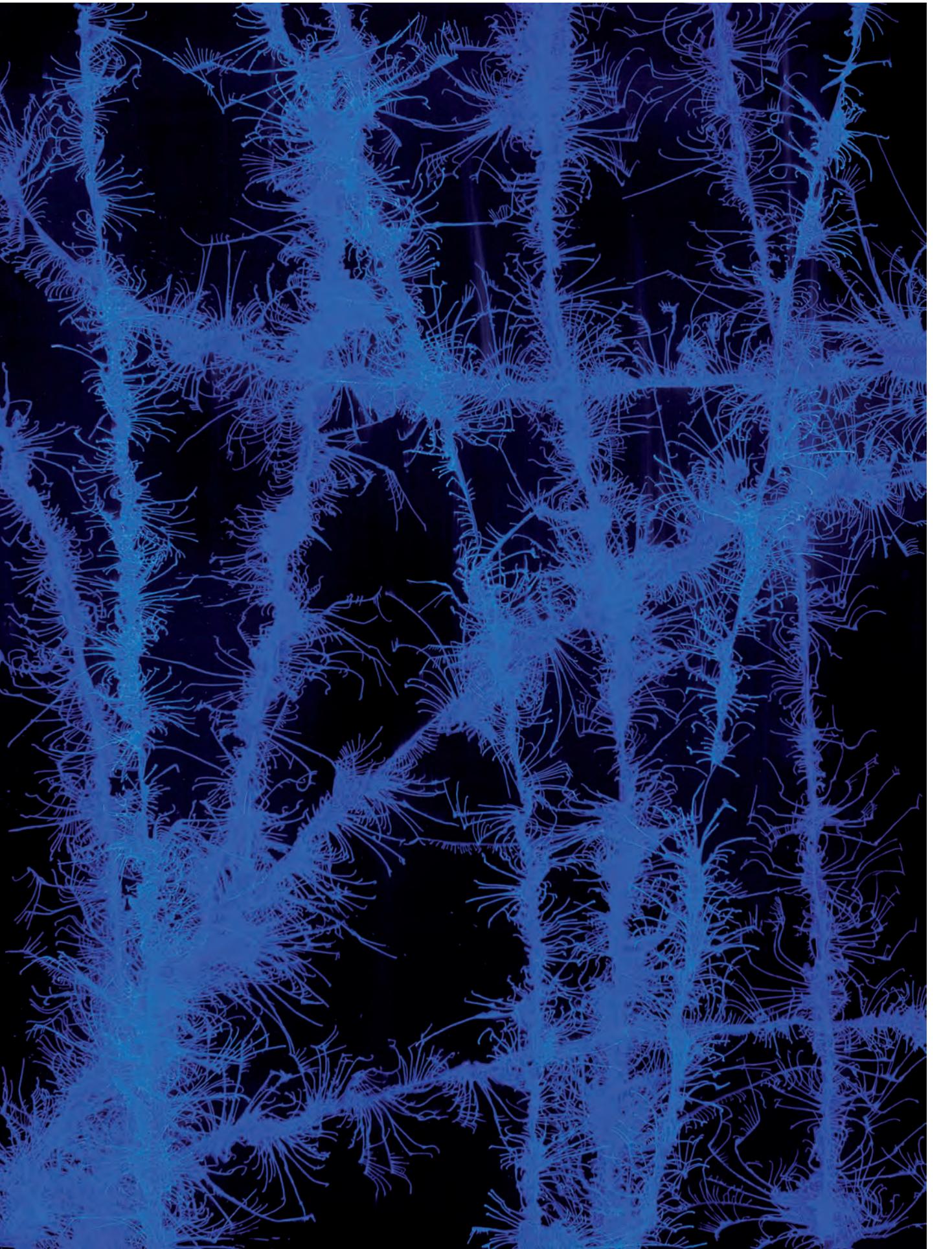

Oliver Roura

Inversiones

a Diana

Inversión #53
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 200x150cm. 2011

Inversiones es la ambiciosa propuesta de Oliver Roura, pura experimentación que incluye un concienzudo trabajo con resina y pintura y unos resultados que, pese a la bidimensionalidad que reflejan, están repletos de niveles. Una experiencia entre pictórica y orgánica que ha realizado para la Berger Gallery en Barcelona.

¿Por qué “Inversiones”?

Se llama *Inversiones* por la técnica que uso al pintar. El proceso es el “inverso” al método que se utiliza convencionalmente. Creo que en casi un 100% de las obras puramente pictóricas el artista añade pintura paulatinamente hasta crear la imagen deseada, siendo la última pincelada la que se observa en primer término. En cambio, en *Inversiones*, la primera pincelada que doy es la primera que se ve. Luego, superpongo capas y capas de pintura hasta conseguir el efecto a proyectar en la obra. Sé que puede resultar confusa su comprensión pero el secreto del proceso no tiene muchos acertijos. Es el mismo desarrollo pictórico pero a la inversa.

Por la numeración de las distintas “*inversiones*” adivinamos lo ambicioso del proyecto. ¿De cuántas obras se compone esta serie? ¿A día de hoy es un proyecto cerrado o aún puede dar más de sí?

De momento sigue abierto. Y ahora no sé hasta qué número llegaré. La 1a Inversión fue la primera obra que conseguí realizar satisfactoriamente uniendo la parte técnica y la parte conceptual. Sus inicios se forjaron asentando su base en el Caos, derivando hacia la geometría fractal y siguiendo en la representación y observación de la naturaleza, más concretamente en el crecimiento y expansión de ésta. No sé hasta cuándo seguirán las *Inversiones* pero de momento siento que me queda mucho por investigar.

Uno de los aspectos más llamativos de estas obras es la técnica y experimentación tras ellas. ¿Qué puedes contarnos del proceso, en especial del trabajo con resina?

El proceso técnico es uno de los pilares en los que se asienta mi trabajo. Ha requerido más de un año de experimentación hasta conseguir lograr mis objetivos. El cómo es mi secreto y el porqué ahora te lo cuento: Desde que empecé en la Massana siempre he perseguido pintar de la forma más plana posible, con muchas capas de pintura, reservas con cinta. Pero ha sido en Berlín donde he desarrollado mi propio lenguaje. El cambio surgió un día limpiando el bote donde hago las mezclas de pintura. De repente descubrí lo que andaba buscando. Este tiempo me he dedicado a llevar ese hallazgo a un soporte pictórico, un cuadro. Ha supuesto también un minucioso trabajo de laboratorio, pruebas con diversos materiales, temperaturas, mezclas, hasta conseguir crear una obra. En cuanto a la resina cabe decir que es un elemento indispensable para forjar el proceso; la utilizo única y exclusivamente a modo de soporte. Para mí es muy importante que lo que vea el espectador sea únicamente pintura; sin barnices o resinas que la cubran porque ello rebaja la calidad pictórica e incluso puede llegar a distorsionar los efectos que crean los colores.

En una buena parte de las obras presentadas la composición da gran importancia al centro del lienzo. En algunos casos es a través de un círculo, y en otros, gracias a una aglomeración de formas. ¿A qué se debe esta predilección?

La composición en mis obras tiene muchísima importancia, es aquella parte del trabajo en la que no interviene el azar y a partir de la cual desarrollo toda la obra. El motivo temático de mi pintura antes de llegar a Berlín era la familia y mi entorno más cercano. Trataba de realizar un retrato psicológico de la persona a la que representaba. Para realizarlo utilizaba formas geométricas puras, manteniendo una composición central.

Esta disposición en mis cuadros evoca en realidad a la parte espiritual de mi trabajo. Lo mismo se podría decir de ese componente orgánico que, al contrario de las neuronas o tejidos a los que se asemeja, más que recibir estímulos, los transmite.

Aunque cada persona puede sacar sus propias conclusiones, ¿qué discurso hay tras *Inversiones*?

Inversiones es un experimento pictórico donde trato de representar la evolución y la conducta que siguen ciertos elementos naturales, como los árboles en crecimiento. Utilizo este concepto llevándolo al terreno más primario de la pintura, a su esencia, a los materiales que la componen y a cómo estos se relacionan y reaccionan entre sí.

El camino que recorre un líquido sobre una superficie rígida, empujado por una fuerza externa, es completamente imprevisible. Las ramas de un árbol, por ejemplo, se moldean según las condiciones climáticas a las que están expuestas. De nuevo interviene el azar a la vez influenciado por múltiples acciones y decisiones simultáneas.

Tu obra discurre por el camino de la abstracción sin caer en extremos geométricos y líricos, aunque también es cierto que en *Inversiones* predominan unas formas más concretas. ¿Has ido redirigiendo tu estilo en una dirección o eres más de romper con el pasado, por muy reciente que éste sea, y empezar cada vez de cero?

Antes de llegar a Berlín mi pintura tenía una base geométrica muy marcada. Estaba en pleno proceso de crear un diccionario de símbolos propio. Pero en el momento en que empecé a desarrollar la nueva técnica todo lo que había hecho anteriormente comenzó a derrumbarse. No es que renunciara a lo anterior, más bien tuve la sensación de que iba a empezar algo nuevo. Decidí destruir las formas geométricas y resultó ser una deconstrucción de la imagen que llegó al Caos absoluto. En este momento tuve que detenerme y reflexionar. Fue entonces cuando decidí pintar simplemente lo que estaba viendo.

¿Qué otros estilos y/o artistas consideras cruciales en tu desarrollo como artista?

Dos artistas muy influyentes en mi obra son Julie Meheretu y Peter Zimmerman. En Julie me apasionan sus inmensos lienzos donde mezcla estructuras arquitectónicas con formas orgánicas creando así un diálogo muy interesante entre ambos elementos. Esta artista tiene unos acabados perfectos. Utiliza cera para dejar la superficie de los cuadros totalmente lisa. Cuando uno se coloca en frente de una de sus obras da la sensación de estar viendo un paisaje en movimiento, se mezcla lo urbano con lo bucólico y salvaje. En Zimmerman sus transparencias crean superficies orgánicas que transportan a un mundo mágico. Superpone la resina con colores de forma exquisita. Su influencia en mi obra está concentrada básicamente en la utilización del color y en el uso de transparencias que es lo que provoca en su obra sensaciones indescriptibles.

Un detalle que me llama la atención de tu experiencia son esos años de formación teatral. ¿Han llegado a ser de utilidad en tu obra plástica o están totalmente al margen?

Creo que el teatro sí que influye en mi pintura. Simplemente porque me ha enseñado a levantar la cabeza al andar, mirar y observar el entorno con detenimiento y a entender muchas cosas de la vida. Cuando pinto una obra de cierto tamaño utilizo el movimiento del cuerpo, hasta llegar a tal punto que me parece estar bailando. Con lo cual el teatro ha influido directamente en el ritmo y en la forma de representar mis experiencias.

Entrevista a Oliver Roura por Bill Jiménez, *Underdogs*.
www.UNDERDOGS.ES

Inversiones is Oliver Roura's ambitious proposal; pure experimentation that includes conscientious work with resin and paint and results which are full of levels, in spite of their bi-dimensionality. An experience between the pictorial and the organic specifically made for the Berger Gallery in Barcelona.

What's the meaning of the title of your exhibition?

This is the term I use to describe my technique. The process is, in fact, the “inversion” of the conventional method. In nearly all of purely pictorial work, the artist gradually adds paint to create the desired image, and the last brush stroke is the first that appeals the eye. In *Inversiones* though, the first brush stroke is the first one to be seen. Then, I superimpose layers and layers of paint until I achieve the effect to be given by the piece of work. I know this might be a bit confusing to understand, but the secret to the process is not really that mysterious. It is the same pictorial development, it's just the other way round.

Given the numbering you used for the pieces, it looks like this is a vast project. How many artworks comprise this series? Is it a finished project or is there still more to come?

It's still ongoing for now. At the moment I don't know how many more I'll do. On the first Inversion I managed to combine both conceptual and technical aspects. I started by drawing inspiration from chaos, then progressing to fractal geometry and with the representation and observation of nature—more specifically its growth and expansion. I don't know how far *Inversiones* will go, but for now I feel that there is still a lot to be researched.

One of the most striking aspects of these pieces of work is the technique and experimentation behind them. What can you tell us about the process, particularly the work with resin?

The technical process is one of the pillars of my work. It took over a year of experimenting to finally accomplish my objectives. I won't tell you how I did it but why: since I began La Massana (one of Barcelona's most renown schools of fine art. *TM*) I have always strived to paint as flatly as possible, adding layers of paint, and using tape as a border. But, it was in Berlin where I developed my own visual language. The idea for change came to me one day while cleaning a container I used to mix paint. I suddenly realized I had discovered what I was looking for. Since then, I have been trying to convert that finding to a pictorial format, a painting. This change entailed very detailed laboratory work, tests with different materials, temperatures, mixtures, etc., until I was able to create a piece.

As for the resin, it is an indispensable element of the whole process; I use it exclusively as a support material. It is very important for me that the spectator sees exclusively paint, without varnishes or resins to cover it, as that would spoil the visual quality, and distort the different color effects.

In a large number of pieces exhibited, the composition confers great importance to the center of the canvas. In some cases it is by means of a circle, and in others the same effect is achieved through an agglomeration of shapes. Could you explain the reason of this particular arrangement?

Composition in my work is highly significant, it is the part of work in which chance plays no part and from which the whole piece of work evolves from. Before relocating to Berlin, the theme of my painting was my family and my close environment. I tried to portray the psychology of the person represented. In order to achieve that, I used pure geometrical shapes, keeping a central composition. Thus, this arrangement in my paintings reminiscences a more spiritual part of my work. The same could be said about its organic component: even resembling threads or neurons, rather than receiving stimuli, it transmits them.

Although everyone will form their personal opinions, what is the meaning behind *Inversiones*?

Inversiones is a pictorial experiment where I try to depict the evolution and functioning of certain natural elements, such as growing trees. I bring this concept back to the essence of painting, to the materials that define it and how they relate and react together. The flow of a liquid over a rigid surface, pushed by an external force, for example, is completely unpredictable. But, the branches of a tree are modified by climatic conditions to which they're exposed. Once again, an aleatory element plays its part through multiple and simultaneous actions and decisions.

Your work follows the path of abstraction without falling in the trap of geometrical and lyrical extremes, although it is also true that in *Inversiones*, more specific shapes are predominant. Have you changed tack in your style or are you trying to break away from the past—however recent—and start from scratch?

Before Berlin my painting had a very well-defined geometrical basis. I was immersed in a process of creating my own dictionary of symbols. But when I began to develop the new technique, everything I had done until then began to fall apart. It's not that I was denying the past, I had more the feeling that I had to start something new. I decided to destroy geometrical shapes and it was the deconstruction of the image that led to absolute chaos. It was then that I had to stop and think. It was then that I decided to simply paint what I saw.

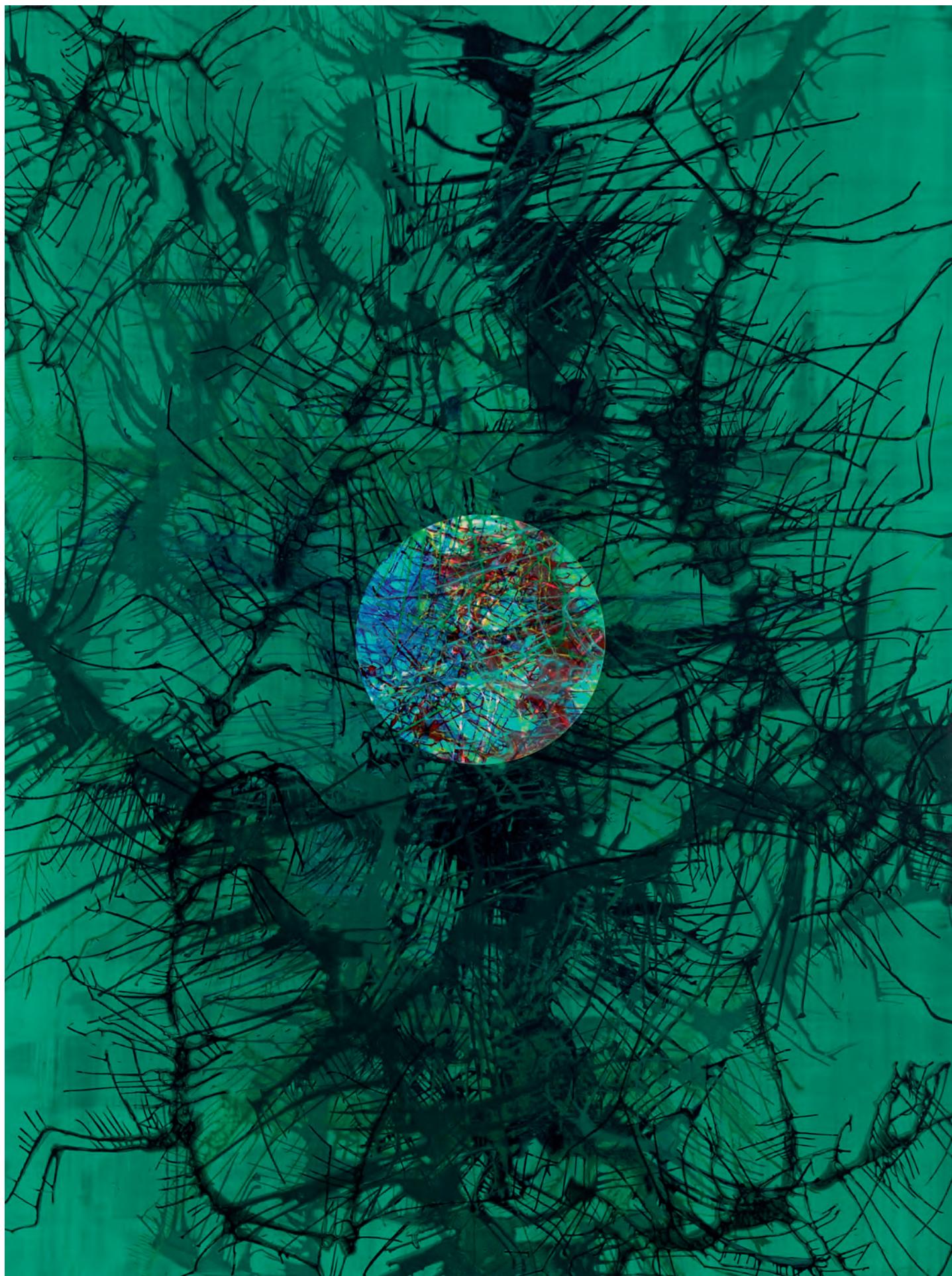
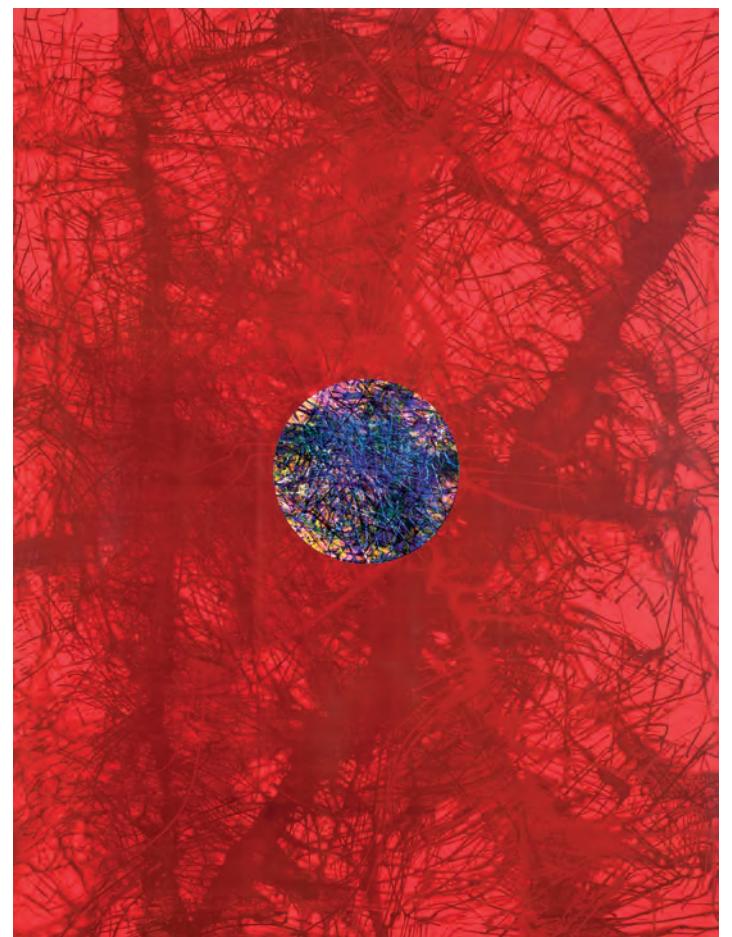
What other styles and/or artists do you consider to have been crucial in your development as an artist?

There are two artists who have been very influential in my work, Julie Meheretu and Peter Zimmerman. I love Julie's huge canvases where she blends architectural structures with organic shapes thus creating a very interesting dialogue between both items. Her work is beautifully refined. She uses wax to leave the surface of the paintings completely flat. When you stand in front of one of her paintings, you get the feeling to be looking at a moving landscape, urban mixed with rural and wild. In Zimmerman, his transparencies create organic surfaces that transport you to a world of magic. Resin is superimposed with colors in a most exquisite way. His influence in my work is basically focussed on the use of color and transparency which in his work, leads the spectator to ineffable feelings.

Another detail of your experience over the last few years that caught my attention is your theater training. Has it been useful in your painting?

I think that theater has an influence on my painting, simply because it taught me to raise my head and walk, to look and carefully observe the environment, and to understand more about life. When I paint a picture of a specific size, I use body movement to the point that it feels like I'm dancing. Therefore theater has influenced directly the rhythm and the way I depict my experiences.

Interview with Oliver Roura by Bill Jiménez, *Underdogs*.
www.UNDERDOGS.ES

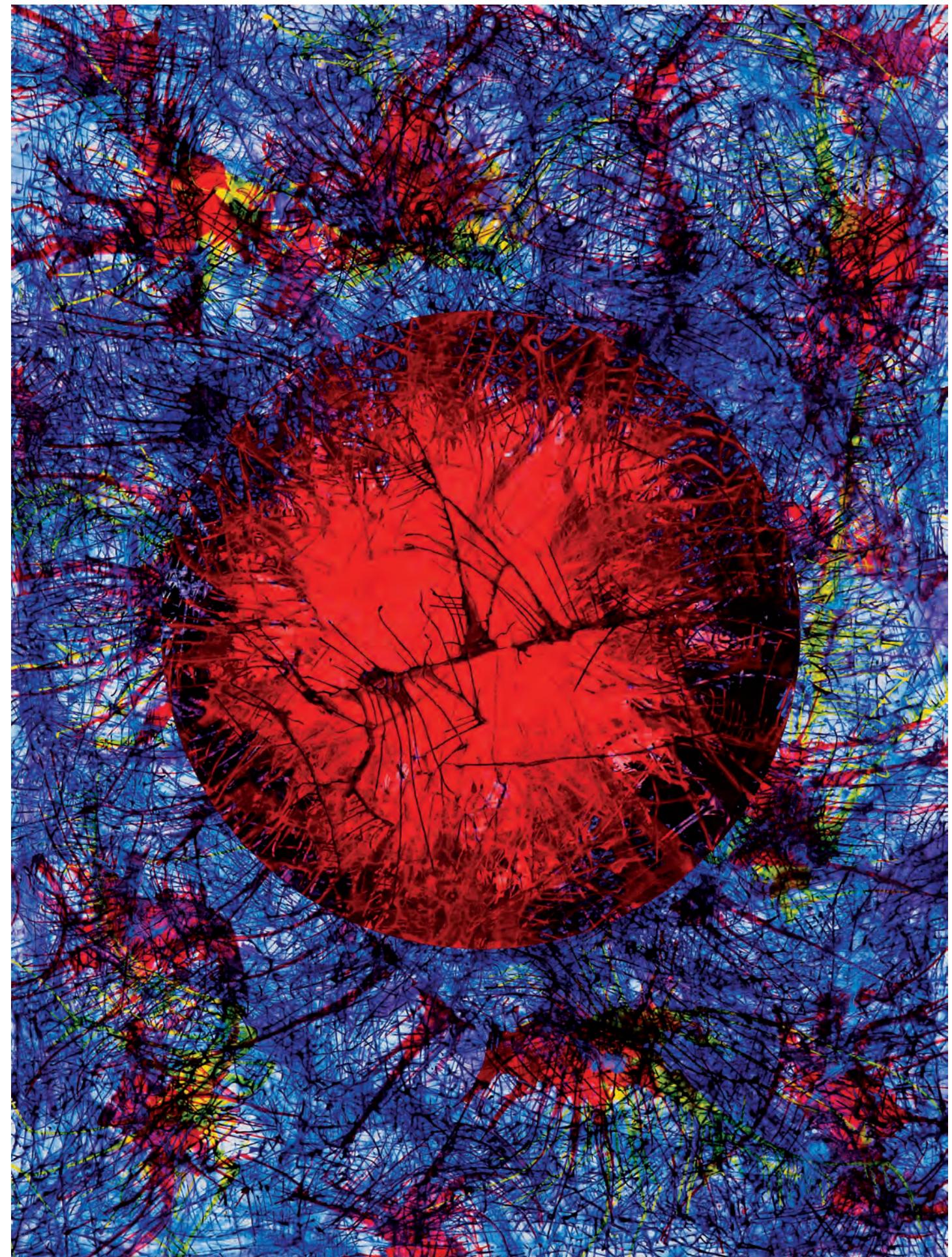
Inversión #42
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2010

Inversión #38
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2010

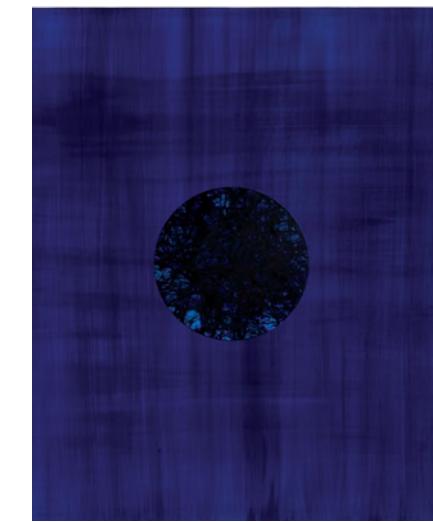
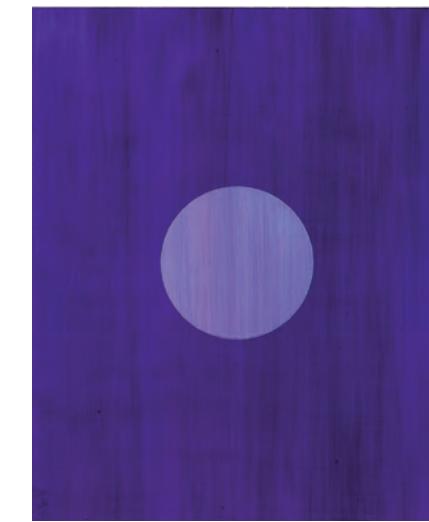
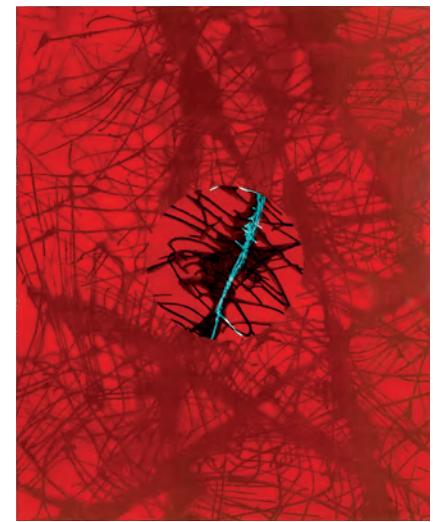
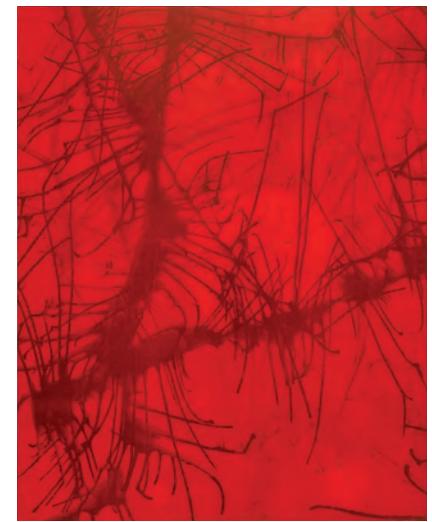
Inversión #36
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2010

Inversión #50
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 200x150cm. 2011

Inversión #40
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2010

Inversión #49
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 50x40cm. 2010

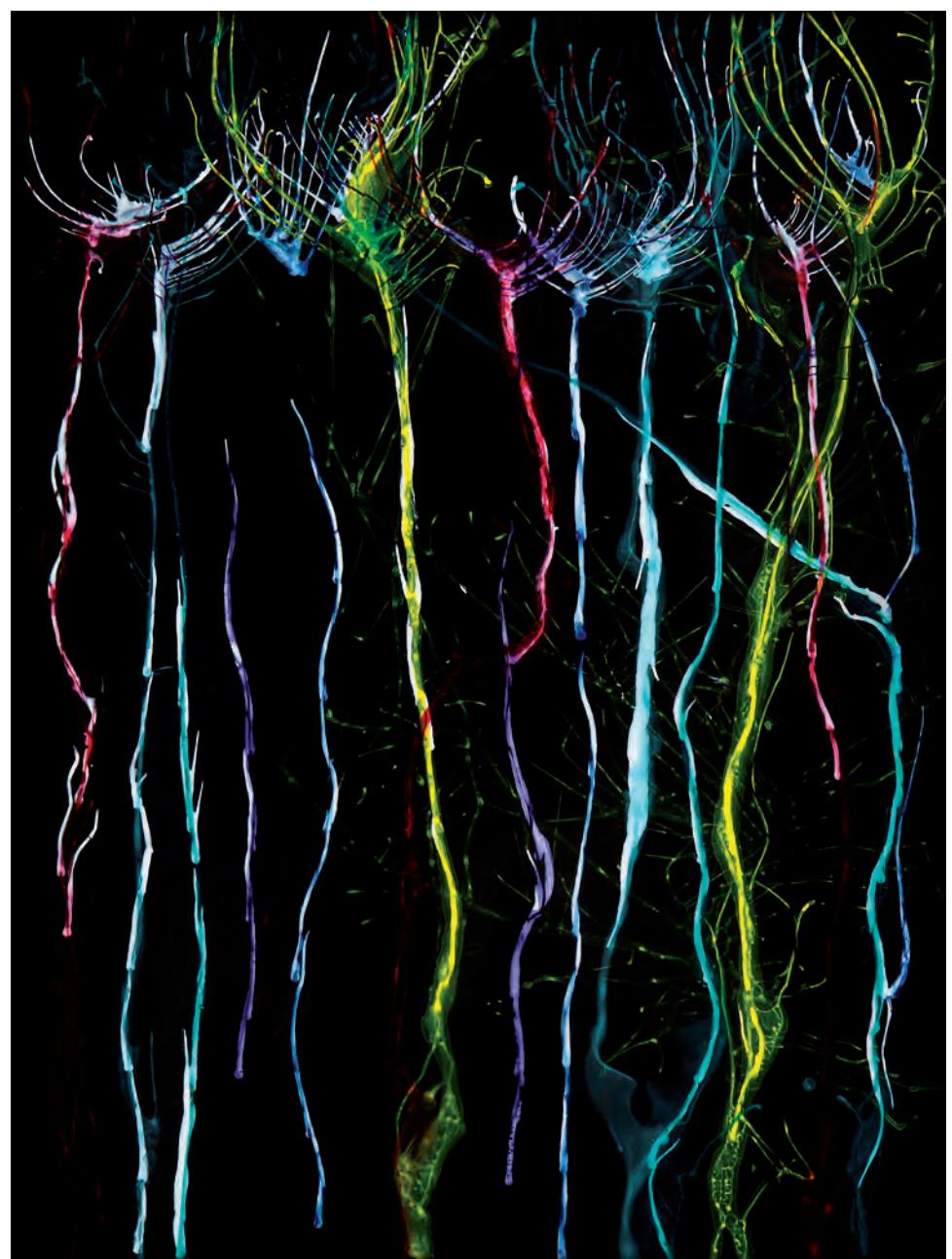
Inversión #52
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 50x40cm. 2010

Inversión #51
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 50x40cm. 2010

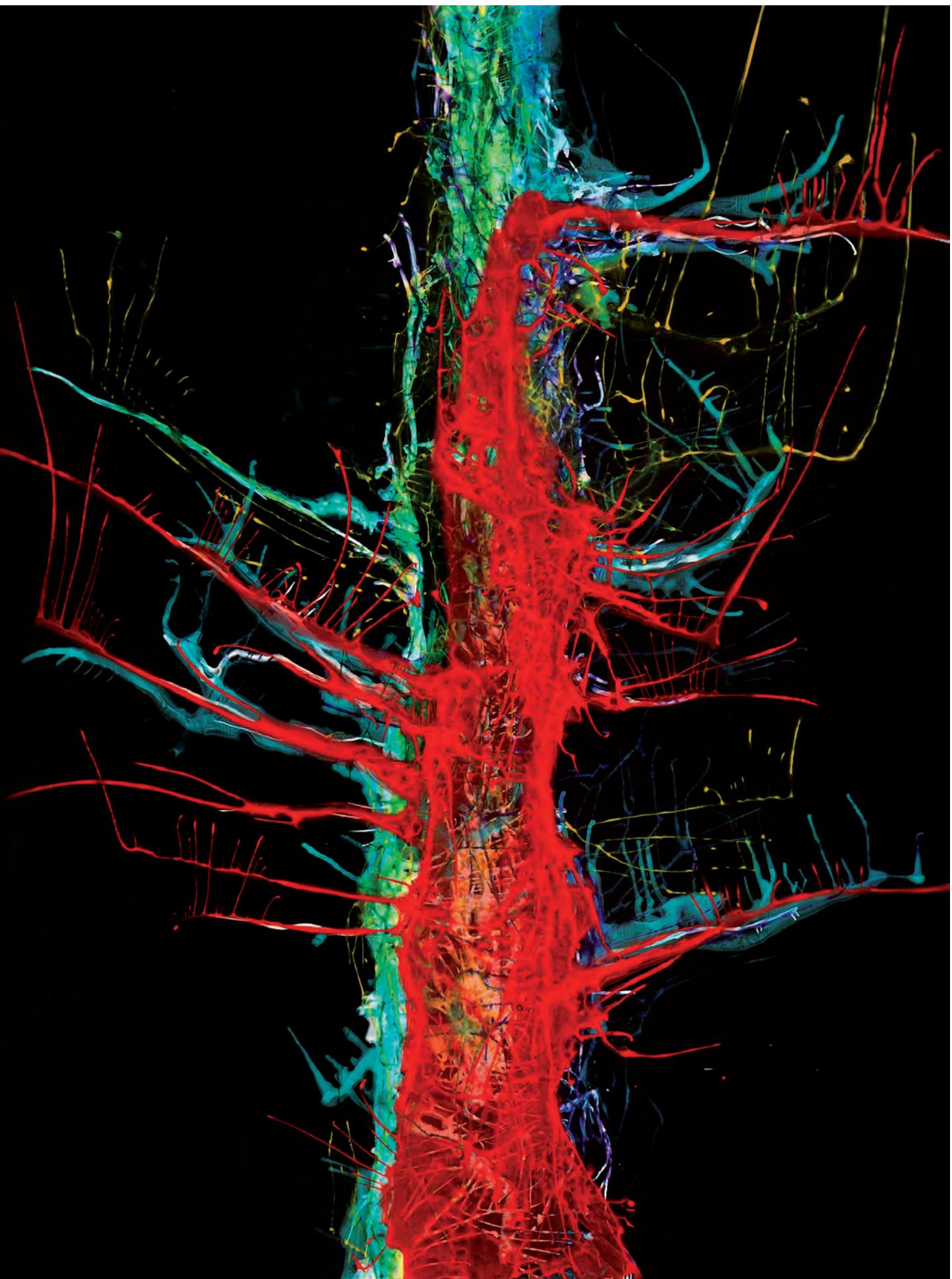
Inversión #43
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 50x40cm. 2010

Inversión #37
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 50x40cm. 2010

Inversión #32
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 50x40cm. 2010

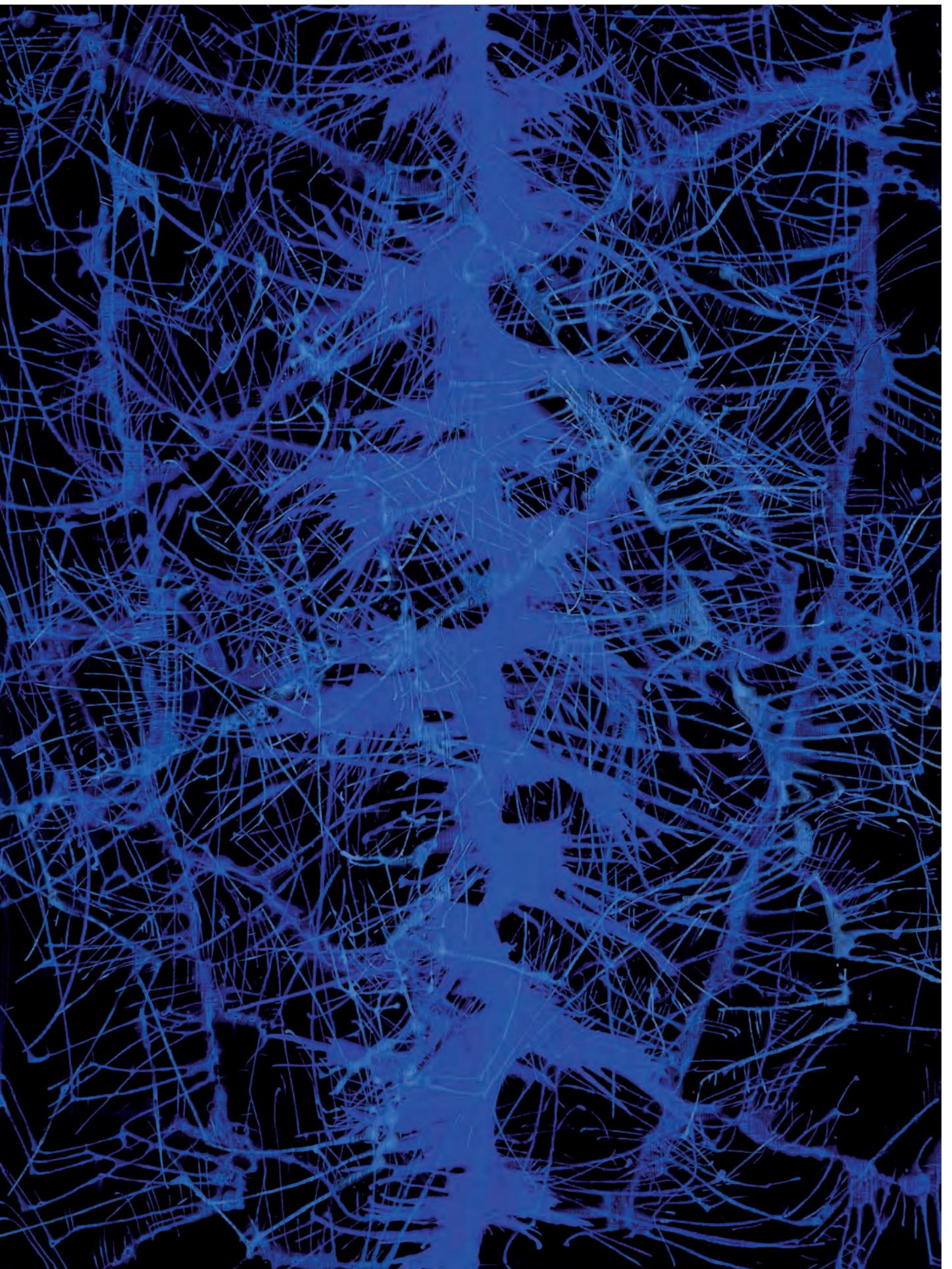
Inversión #48
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2011

Inversión #47
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2010

Inversión #45
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2010

Inversión #44
Acrílico sobre resina / Acrylic on resin. 120x90cm. 2010

Inversiones

fue una exposición realizada en la galería
Berger Gallery de Barcelona
del 3 Febrero al 6 de marzo 2011

was an exhibition held in
Berger Gallery, Barcelona
from the 3rd of February to the 6th of March 2011

WWW.BERGERGALLERY.COM

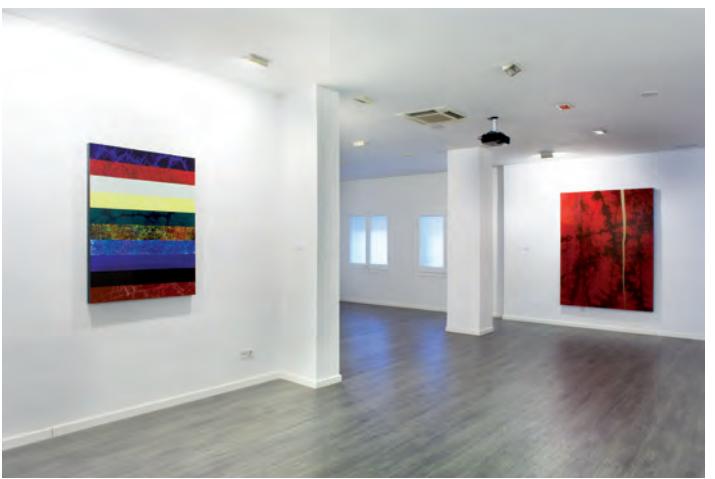

Créditos Credits

fotografías photography
Nani Pujol
INFO@AMBARFOTOGRAFIA.COM

textos texts
Bill Jiménez

proyecto gráfico graphic design
Luca Bendandi - SHS | Publishing
WWW.SHSPUBLISHING.COM

Contacto Contact

AZULARTE@GMAIL.COM
WWW.OLIVERROURA.COM

