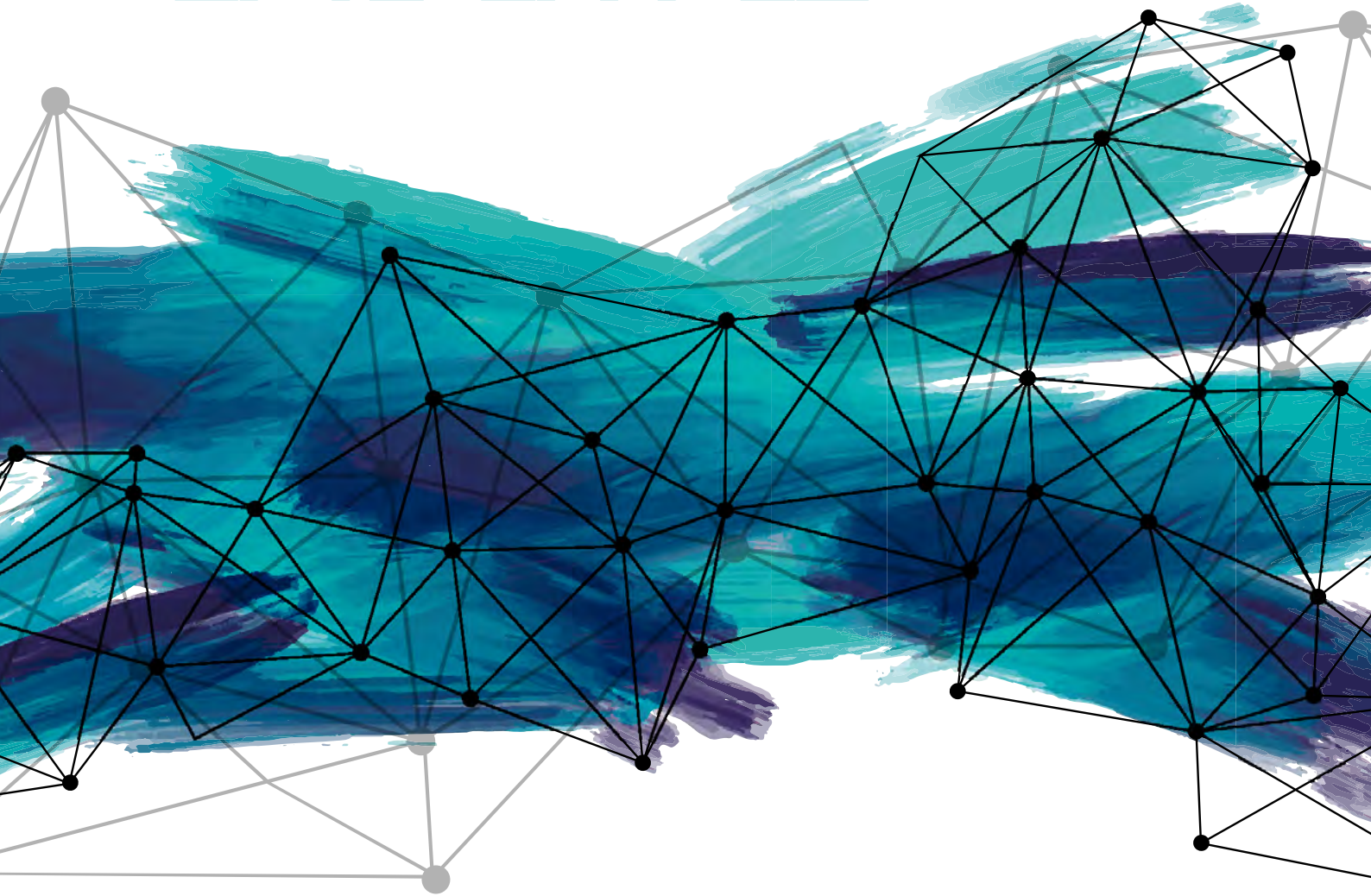
DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JULIO

arte en red



Divulgarti ARconTE cimar Universitat d'Alacant Universidad de Alicante MUSEO del MAR SANTA POLA CULTURA

arte en red

EQUIPO INTERNACIONAL DIVULGARTI

Dirección artística
Loredana Trestin con la colaboración del Prof. Valeriano Venneri

Asistente Curatorial
Maria Cristina Bianchi

Responsable Organizativa
Valentina Maggiolo

Seleccionadoras de Arte
Ludovica Dagna, Giulia Lanza e Anna Poddine

Dirección de arte y web
Anna Maria Ferrari

Comunicación
Piero Cademartori, Ludovica Dagna

Atención a los artistas y visitas especiales en el espacio expositivo en España
Valeriano Venneri

Asistencia curatorial durante el proceso de montaje y desmontaje en España
Valeriano Venneri

EQUIPO DEL MUSEO DEL MAR

Coordinación en España y relaciones externas
María José Cerdá

Montaje
Juan Bautista Piedecausa

Secretaría Técnica
Gabriel Irles

Identidad visual exposición, diseño catálogo y web
Laura Parpal

Traducción Valenciano
Mari Àngels Sempere

Atención al visitante
Ascensión López

EQUIPO UNIVERSIDAD DE ALICANTE CIMAR

Directora del CIMAR
Francisca Giménez Casalduero

Un proyecto expositivo internacional de arte contemporáneo donde ciencia y belleza se encuentran en un marco excepcional.

Bianca Beghin
Ivan Bjørn
Mauro Bursi
Joaquín Cano
Maria Evseeva
Tondi Hasibuan
Ida Hasselmann
Pamela Kieffer
Yoko Kitazaki
Lulu'see
Lukas Mayr
Shami Mendiratta
María Dolores Mulá
Olivier Petit-Helle
Carlo Riva
Daphnee Stowers

un mar de arte

El mar siempre ha sido una fuente de inspiración para artistas y poetas: un lugar mítico y mitológico. Muchos dioses tienen una relación con el mar, han desembarcado o han nacido de una salpicadura de agua salada o de la espuma de las olas, recordemos a Tetis, la diosa de las aguas marinas, o a Poseidón, dios del mar.

En el arte se ha representado desde muy antiguo a través de frescos, pinturas, esculturas: en muchos museos hay colecciones con referencias al Mar y actividades que tienen relación con este recurso natural.

Pintado, a veces impetuosamente, otras de forma ideal, a veces milagroso, a veces ondulado, brillante y silencioso. Captó el interés de grandes maestros del arte de todos los siglos, Botticelli, Turner, Monet, Van Gogh, Sorolla, por citar algunos.

El mar, para algunos, adquiere el significado de trabajo, de fatiga, para otros de esperanza, de desafío, de lucha por la supervivencia, de quimera a la que confiar su existencia. Un universo líquido, misterioso, que tiene vínculos con la tierra: los movimientos de las mareas, por ejemplo, están influidos por las fases lunares. Lugar de flora y fauna, contiene varias criaturas que en la antigüedad también se consideraban diabólicas o salvíficas.

Vinculado a los negocios, a la guerra, al trabajo; el mar es un lugar fascinante.
A lo largo de los siglos, la figura del pescador se ha considerado el intermediario, el vínculo entre un mundo conocido y lo desconocido.

El Mar, la pesca y las actividades relacionadas con ella se recuerdan en este 2022: a pesar de la invasión del hombre que a lo largo de los siglos ha intentado comprometer su utilidad, su belleza y sus olores.

Fuente de investigaciones arqueológicas, marinas, subacuáticas nos devuelve páginas de historia o arqueología, pero también de biología marina, haciendo reaparecer a veces tesoros artísticos perdidos hace tantos siglos o descubriendo nuevas especies que lo habitan.

Un lugar fabuloso y de cuento en el que se desarrollan numerosas actividades:
nunca dejará de atraer la atención de los poetas, los artistas y la Cultura.

Loredana Trestin y Valeriano Venneri

un mare di arte

Il Mare è sempre stata una fonte di ispirazione per artisti , poeti, luogo mitico e mitologico, molti dei hanno una relazione con il mare, sono approdate o sono nate da uno schizzo di acqua salata o dalla spuma delle onde, ricordiamo Teti la dea delle acque Marine o di Poseidone dio del Mare.

Nell'arte viene rappresentato fin da temi molto antichi , affreschi, pitture, sculture, in tanti musei riempiono le collezioni con riferimenti al Mare e alle attività che hanno una relazione con questa risorsa naturale.

Dipinto, alcune volte in maniera impetuosa, altre volte in modo ideale, a volte miracoloso, a volte ondeggiante, luminoso e silenzioso. Ha catturato l'interesse di grandi maestri dell'arte di ogni secolo, Botticelli, Turner, Monet Van Gogh, Sorolla, per citarne solo alcuni.

Il Mare per alcuni assume il significato di lavoro, fatica, per altri speranza, sfida, lotta per sopravvivere, una chimera a cui affidare la propria esistenza. Un universo liquido, misterioso, che ha legami con la terra, i movimenti delle maree, per esempio sono influenzate dalle fasi lunari. Luogo di flora e fauna, racchiude una quantità di abitanti che nell'antichità venivano considerate anche diaboliche o salvifiche.

Legato a imprese, guerre, lavoro, il Mare è un luogo affascinante, nel corso dei secoli, la figura del pescatore è stata considerata, il tramite, il collegamento tra un mondo conosciuto e l'ignoto.

Il Mare e la pesca e le attività ad esso collegate vengono ricordate in questo 2022, la sua bellezza, i suoi odori, le sue reazioni anche all"invasione" dell'uomo che nel corso dei secoli ha cercato di comprometterne la sua utilità.

Fonte di ricerca, archeologica, marina, subacquea, ci restituisce pagine di storia o di archeologia, ma anche di biología marina, a volte facendo riapparire tesori dell'arte persi tanti secoli fa, o facendo scoprire nuove speci che lo abitano.

Luogo favoloso e fiabesco Dove si svolgono tante attività non finirà mai di attrarre l'attenzione dei poeti, degli artista e della Cultura.

Loredana Trestin y Valeriano Venneri

a sea of art

The Sea has always been a source of inspiration for artists and poets: a mythical and mythological place. Many gods have a relationship with the sea, they have landed or were born from a splash of salt water or from the foam of the waves, we remember Thetis, the goddess of the sea waters, or Poseidon, god of the sea.

In art it has been represented since very ancient times through frescoes, paintings, sculptures: in many museums there are collections with references to the Sea and activities that have a relationship with this natural resource.

Painted, sometimes impetuously, other times in an ideal way, sometimes miraculous, sometimes wavy, bright and silent. He captured the interest of great masters of art of every century, Botticelli, Turner, Monet, Van Gogh, Sorolla, to name a few.

The Sea, for some, takes on the meaning of work, fatigue, for others hope, challenge, struggle to survive, a chimera to which to entrust their existence. A liquid universe, mysterious, that has ties with the earth: the movements of the tides, for example, are influenced by the lunar phases. A place of flora and fauna, it contains several creatures that in ancient times were also considered diabolical or salvific.

Linked to business, war, work; the Sea is a fascinating place.
Over the centuries, the figure of the fisherman has been considered the intermediary, the link between a known world and the unknown.

The Sea, fishing and related activities are remembered in this 2022: despite the invasion of man that over the centuries has tried to compromise its usefulness, its beauty and its smells.

Source of archaeological, marine, underwater research returns us pages of history or archaeology, but also of marine biology, sometimes making reappear art treasures lost so many centuries ago or discovering new species that inhabit it.

Fabulous and fairy-tale place where many activities take place:
it will never cease to attract the attention of poets, artists and Culture.

Loredana Trestin y Valeriano Venneri

Bianca Beghin

Crítica por Maria Marchese

Un baile, una fiesta natural implica aire y tierra: levanta terrones, inunda, destroza, dobla y rompe...

Bianca Beghin compone, en "CATARSI", el crescendo y la pendiente de una tormenta, existencial y de otro tipo, que lo abruma todo.

Sobre un áspero manto azul, presagia la poderosa mano del acontecimiento dramático, entre oscuros pensamientos y momentos de iluminación. Allí celebra una trama flexionada: es un guerrero que ha perdido el uniforme y que, humildemente inclinado, ante sí mismo y el universo, vuelve a ser parte de la vita, simplemente.

"CATARSIS" es una celebración del renacimiento, donde la naturaleza es la verdadera vida y la maestra.

Un bailamme naturale coinvolge l'aria e il suolo: solleva le zolle, inonda, frantuma, piega e spezza...

Bianca Beghin compone, in "CATARSI", il crescendo e digradando di una tempesta, esistenziale e non, che tutto travolge.

Su un rude manto blu, lascia presagire la possente mano del drammatico evento, tra oscuri pensieri e fulminei istanti. Ivi, celebra una flessa trama: è un guerriero che ha perduto la divisa e che, umilmente prono, dinnanzi a se stesso e all'universo, torna ad essere parte della vita, semplicemente.

"CATARSI" è una celebrazione alla rinascita, laddove la natura è vera vita e maestra.

A natural party involves air and earth: it lifts lumps of earth, floods, shatters, bends and breaks?

Bianca Beghin composes, in "CATARSI", the crescendo and the slope of a storm, existential and otherwise, which overwhelms everything.

On a rough blue mantle, she foreshadows the powerful hand of the dramatic event, between dark thoughts and moments of illumination. There he celebrates a bent plot: he is a warrior who has lost his uniform and who, humbly bowed, before himself and the universe, becomes part of life again, simply.

"CATHARSIS" is a celebration of rebirth, where nature is the true life and the master.

Catarsi
Técnica mixta | 80x80 | 2020

Ivan Bjørn

Crítica por Ludovica Dagna

La debilidad y el miedo a la ignorancia podrían ser el motor de la obra de Iván. Realizado en un estilo digital contemporáneo, una deidad femenina es un motivo que le gusta utilizar a menudo cuando aborda cuestiones existenciales. Su ingenua y eterna búsqueda de los fundamentos, una base para un futuro igualitario y mejor para toda la humanidad.

Para entender mejor el significado de la obra cito las palabras del artista:"Subterranean Sleep tiende a ser un sueño, una reflexión surrealista sobre la vida. Es la visión micro de un individuo concreto, para luego pasar a la perspectiva macro reflejada en el telón de fondo de la sociedad: una sociedad que se tambalea al final de la decadencia y que a través de la fuerza de un padre ofrece a sus hijos al abismo y a su potencial destrucción. Podemos describirla como fea, primitiva y caótica, pero al observarla de cerca puede aparecer un matiz más agradable; un reflejo desde el dolor. Si podemos empezar a ver que la belleza cohabita en el mismo espacio que la fealdad, podremos entonces ver la humanidad sin los límites de nuestra caja. Sabiendo que la humanidad está encapsulada en la belleza, perderemos y viviremos".

La obra está realizada en un estilo digital abstracto, intentando transmitir lo que otros pueden llamar neoclasicismo o postminimalismo. Subterrenean Sleep es una de las composiciones musicales del álbum Speirō creada por el compositor contemporáneo estadounidense Justin Eberhart, y aparecerá como etiqueta de la portada del vinilo y del CD de este álbum.

Fragilità e paura dell'ignoranza potrebbero essere una fonte trainante per l'opera di Ivan. Fatto in uno stile digitale contemporaneo, una divinità femminile è un motivo che gli piace usare spesso quando si avvicina a domande esistenziali. La sua ingenua ed eterna ricerca delle fondamenta, una base per un futuro egualitario e migliore per tutta l'umanità.

Per capire meglio il senso dell'opera riporto le parole dell'artista "Il sonno sotterraneo tende ad essere un sogno, una riflessione surreale sulla vita. La sua micro visione di un individuo specifico, e poi rivolgendosi alla prospettiva macro riflessa nello sfondo della società- una società barcollante alla fine della decadenza e attraverso la forza di un genitore di offrire i loro figli all'abisso e la loro potenziale distruzione. Possiamo descriverlo come brutto, primitivo, e caotico, ma quando si osserva da vicino ci può apparire una tonalità più piacevole; un riflesso dal dolore. Se possiamo cominciare a vedere che la bellezza convive nello stesso spazio come brutto, allora possiamo vedere l'umanità senza i limiti della nostra scatola. Sapendo che l'umanità è racchiusa nella bellezza, perderemo e vivremo".

L'opera d'arte è stata realizzata in uno stile astratto digitale, cercando di trasmettere ciò che altri potrebbero chiamare Neoclassicismo o postminimalista. Subterrenean Sleep è una delle composizioni musicali dell'album Speirō creato dal compositore contemporaneo americano Justin Eberhart, e apparirà come la copertina in vinile e CD di questo album.

Subterranean Sleep
Reproducción sobre FOREX | 50x50 | 2022

Weakness and fear of ignorance could be a driving force for Ivan's work. Made in a contemporary digital style, a female deity is a motif he likes to use often when approaching existential questions. His naive and eternal search for the foundations, a basis for an egalitarian future and better for all humanity.

To better understand the meaning of the work I quote the words of the artist:"Subterranean Sleep tend to be a dream, surreal reflection on life. Its the micro view of a specific individual, and then turning to the macro perspective reflected in the backdrop of society– a society teetering at the end of decadence and through the strength of a parent to offer their children to the abyss and their potential destruction. We may describe it as ugly, primal, and chaotic but when observing closely there can appear a more pleasing hue; a reflection from pain. If we can begin to see that beauty cohabitates in the same space as ugly, we can then see humanity without the limits of our box. Knowing humanity is encapsulated in beauty, we will lose and live".

The artwork was done in an abstract digital style, trying to convey what others may call neoclassicism or postminimalistic. Subterrenean Sleep is one of the music compositions from the Speirō album created by American contemporary composer Justin Eberhart, and it will appear as the Vinyl and CD cover label for this album.

Mauro Bursi

Crítica por Loredana Trestin y Valeriano Venneri

Mauro Bursi, un artista de gran profundidad y experiencia.

Sus cuchillos de paleta acarician los soportes, dando una sensación de delicadeza y elegancia. Su juego de colores y matices de un mismo color se entrelaza con temas como el mar, viéndolo desde un punto de vista no sólo físico, sino también poético.

El escaneo del día, el atardecer o el amanecer, caracterizados por diferentes colores y matices dan una visión completamente diferente, con paisajes que pueden ser tanto marinos como rurales.

El elegante e íntimo cuchillo de paleta crea composiciones equilibradas, agradables pero con gran personalidad.

Mauro Bursi, un artista di grande spessore ed esperienza.

Le sue spatole, accarezzano i supporti dando una sensazione di delicatezza ed eleganza. Il suo gioco di colori e di sfumature dello stesso colore si intreccia con tematiche come il Mare, vedendolo da un punto di vista, non solo físico, ma anche da un punto di vista Poetico.

La scansione della giornata, Crepuscolo o Alba, caratterizzato da colori e tonalita differenti danno una visione completamente diferente, avendo come riferimento paesaggi che possono essere tanto marini che rurali.

La spatola elegante e intima crea delle composizioni, equilibrate, gradevoli ma di grande personalità.

Mauro Bursi, an artist of great depth and experience.

His palette knives caress the supports, giving a feeling of delicacy and elegance. His play of colours and shades of the same colour intertwines with themes such as the Sea, seeing it from a point of view that is not only physical, but also poetic.

The scanning of the day, Dusk or Dawn, characterised by different colours and shades give a completely diferent vision, with landscapes that can be both marine and rural.

The elegant and intimate palette knife creates compositions that are balanced, pleasing but with great personality.

WOMAN´S SOUL
Acrílico con espátula sobre tabla | 54x75 | 2021

FROZEN
Acrílico con espátula sobre tabla | 60x33 | 2022

Joaquín Cano

Crítica por Giulia Lanza

Joaquín Cano es un artista andaluz de Úbeda que ha experimentado con diferentes técnicas y temas en su vida artística. Su producción va de lo figurativo a lo abstracto, pasando por el realismo y el surrealismo. Presenta la obra "Profundidad Sagrada", cuyo tema es un fondo marino con fauna marina. Desde la antigüedad y en la mayoría de las civilizaciones, el hombre siempre ha buscado su tesoro bajo el mar, sin saber que el tesoro más preciado es el propio mar. Precisamente por ello, podemos apreciar detalles como una red entre las rocas con pepitas de oro en su interior, fauna marina dorada, que simboliza el tesoro natural mencionado, y diversos detalles de oro a lo largo del cuadro. En la parte izquierda del cuadro hay una pulsera roja pegada con papel adhesivo. Se trata de una pulsera de hilo rojo de la Cábala judía, que ofrece protección al mar contra el "mal de ojo", en este caso de las acciones dañinas del hombre. En el centro de la obra aparecen las burbujas, el oxígeno y la vida de un buzo mezclado con la fauna, representando la integración del ser humano como parte del sistema. En forma abstracta, se ve una tortuga, una especie animal muy protegida. Se dice que la parte inferior del caparazón de la tortuga contiene los códigos sagrados de la vida, representados por líneas turquesas sobre un fondo carmesí. Al final el mensaje es positivo y de esperanza: el hombre también hace cosas buenas para el mar y se alimenta de él desde la antigüedad.

Joaquin Cano è un artista andaluso, di Ubeda che nella sua vita artistica ha sperimentato diverse tecniche e soggetti. La sua produzione, infatti, varia dal figurativo all'astratto, passando per il realismo e il surrealismo. Presenta l'opera "Profundidad Sagrada" L'opera presenta un fondale marino con fauna marina. Fin dall'antichità e nella maggior parte delle civiltà, l'uomo ha sempre cercato il suo tesoro sotto il mare, senza sapere che il tesoro più prezioso è il mare stesso. Proprio per questo motivo, possiamo apprezzare dettagli come una rete tra le rocce con pepite d'oro al suo interno, una fauna marina dorata, che simboleggia il tesoro naturale citato, e diversi dettagli d'oro in tutto il dipinto. Un braccialetto rosso è attaccato al lato sinistro del dipinto con carta adesiva. Si tratta di un braccialetto di filo rosso della Cabala ebraica, che offre protezione al mare dal "malocchio", in questo caso dalle azioni dannose dell'uomo. Al centro dell'opera compaiono delle bolle, ossigeno e vita di un subacqueo mescolati alla fauna, che rappresentano l'integrazione dell'essere umano come parte del sistema. In forma astratta, si vede una tartaruga, una specie animale altamente protetta. Si dice che la parte inferiore del guscio della tartaruga contenga i codici sacri della vita, rappresentati da linee turchesi su sfondo cremisi. Alla fine il messaggio è positivo e di speranza: anche l'uomo compie buone azioni per il mare e se ne nutre fin dall'antichità.

Profundidad Sagrada

Óleo sobre lienzo. Técnica mixta | 50x70 | 2021

Joaquin Cano is an Andalusian artist from Ubeda who has experimented with different techniques and subjects in his artistic life. His production ranges from figurative to abstract, passing through realism and surrealism. He presents the artwork "Profundidad Sagrada", the subject of which is a seabed with marine fauna. Since ancient times and in most civilisations, man has always searched for his treasure under the sea, without knowing that the most precious treasure is the sea itself. Precisely for this reason, we can appreciate details such as a net among the rocks with gold nuggets inside, golden sea fauna, symbolising the natural treasure mentioned, and various gold details throughout the painting. A red bracelet is attached to the left side of the painting with adhesive paper. This is a red thread bracelet from the Jewish Kabbalah, offering protection to the sea from the "evil eye", in this case from the harmful actions of man. In the centre of the artwork appear bubbles, oxygen and life of a diver mixed with fauna, representing the integration of the human being as part of the system. The lower part of the turtle's shell is said to contain the sacred codes of life, represented by turquoise lines on a crimson background. In the end, the message is positive and hopeful: man too does good deeds for the sea and has been nourished by it since ancient times. In abstract form, one sees a turtle, a highly protected animal species.

Maria Evseeva

Crítica por Ludovica Dagna

Un equilibrio interior, una conciencia de sí mismo que se transmite en el trazo, en las líneas sinuosas, en los colores y en la elección de los materiales sobre los que pinta. El espíritu del artista se funde perfectamente con su obra: la transición de lo figurativo a lo abstracto transporta al observador a un mundo casi onírico en el que los colores delicados y brillantes se mezclan perfectamente casi para simbolizar las dos mitades de nuestra alma.

Un equilibrio interiore, una consapevolezza di sé che traspare nel tratto, nelle linee sinuose, nei colori e nella scelta dei materiali su cui dipingere. Lo spirito dell'artista si fonde perfettamente con la sua opera: il passaggio dal figurativo all'astratto trasporta l'osservatore in un mondo quasi onirico dove i colori delicati e accesi si fondono perfettamente quasi a simboleggiare le due metà del nostro animo.

An inner balance, a self-awareness that transpires in the stroke, in the sinuous lines, in the colors, and in the choice of materials on which to paint. The artist's spirit blends perfectly with his work: the transition from the figurative to the abstract transports the observer into an almost dreamlike world where delicate and bright colors blend perfectly almost to symbolize the two halves of our soul.

Sea Night
Acrílico sobre lienzo | 50x61 | 2022

Tondi Hasibuan

Crítica por
Valentina Maggiolo

El interés por los temas medioambientales traspasa las fronteras continentales y llega a Indonesia: Tondi Hasibuan emerge en la escena artística con sus obras abstractas con una fuerte carga naturalista. De este modo, podemos observar el mundo desde el punto de vista del artista, que expresa una perspectiva totalmente centrada en la flora y la fauna que habitan nuestro querido planeta. La lente que filtra esta visión está impregnada de los vivos colores de su tierra natal, un detalle cultural que enriquece aún más sus obras. Los bosques, los insectos, las flores son los principales elementos de inspiración a los que Tondi Hasibuan se vincula cuando elabora un concepto artístico: una naturaleza reactiva, protagonista que lleva las riendas del mundo, compañera de existencia del hombre, principio que a veces parecemos olvidar.

L'interesse per le tematiche ambientali sfonda i confini continentali e arriva in Indonesia: Tondi Hasibuan emerge dal panorama artistico con le sue opere astratte dalla forte carica naturalistica. In questo modo possiamo osservare il mondo dal punto di vista dell'artista, il quale esprime una prospettiva interamente incentrata sulla flora e sulla fauna che abitano il nostro amato pianeta. La lente che filtra questa visione è impregnata dei vividi colori della sua terra di origine, un dettaglio culturale che arricchisce ancora maggiormente le sue opere. Foreste, insetti, fiori sono i principali elementi di ispirazione a cui Tondi Hasibuan è legato quando elabora un concetto artistico: una natura reattiva, protagonista che tiene le redini del mondo, compagna di esistenza dell'uomo, principio che a tratti sembriamo dimenticare.

The interest for environmental issues breaks through the continental borders and arrives in Indonesia: Tondi Hasibuan emerges from the artistic scene with his abstract works with a strong naturalistic charge. In this way we can observe the world from the point of view of the artist, who expresses a perspective entirely focused on the flora and fauna that inhabit our beloved planet. The lens that filters this vision is impregnated with the vivid colours of his native land, a cultural detail that enriches his works even more. Forests, insects, flowers are the main elements of inspiration to which Tondi Hasibuan is linked when he elaborates an artistic concept: a reactive nature, main character who holds the reins of the world, companion of existence of man, principle that sometimes we seem to forget.

SALTAMONTES
70x90 | 2022

Ida Hasselmann

Crítica por Anna Poddine

Ida Hasselmann es una artista alemana que, gracias a su amor por el océano y el surf, se ha trasladado a Portugal.

Sus obras se convierten en un medio de expresión de la energía y la magia que le infunde el lugar donde vive y que la guían en su camino creativo: cada trazo es una cuidadosa investigación y análisis.

Ida expresa todas las facetas del vigor y el espíritu que se percibe al observar la naturaleza, el mar y sus olas y los cambios a los que se ven sometidos durante las diferentes estaciones.

Ida Hasselmann è un'artista originaria della Germania che, grazie al suo amore per l'oceano e per il surfing, si è trasferita in Portogallo.

Le sue opere si fanno mezzo di espressione dell'energia e della magia che le infondono il luogo in cui vive e che la guidano nel suo percorso creativo: ogni pennellata è un'attenta ricerca e analisi.

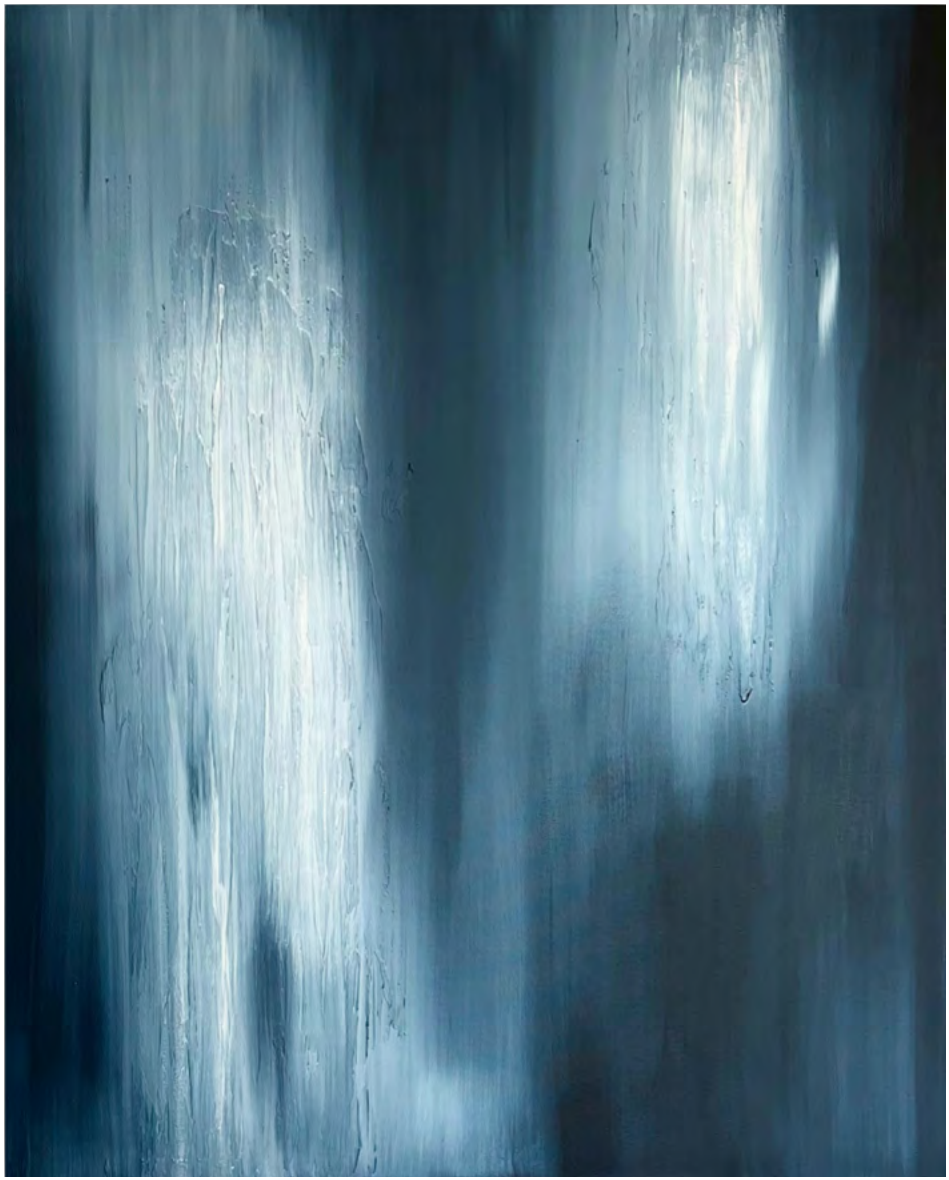
Ida esprime ogni sfaccettatura del vigore e dello spirito che si percepisce osservando la natura, il mare e le sue onde e i cambiamenti a cui sono sottoposti durante le diverse stagioni.

Ida Hasselmann is an artist from Germany who, thanks to her love of the ocean and surfing, has moved to Portugal.

Her works become a means of expression of the energy and magic that infuse her the place where she lives and that guide her in her creative path: every stroke is a careful research and analysis.

Ida expresses every facet of the vigor and spirit that is perceived by observing nature, the sea and its waves and the changes they are subjected to during the different seasons.

DROWNING INTO THE BLUE
Técnica mixta sobre lienzo | 80x100x3 | 2022



Pamela Kieffer

Crítica por Valentina Maggiolo

El gusto por el collage digital viene de ultramar: Pamela Kieffer expresa su arte desde Portland, Oregón. Tras una primera formación en California, durante la cual enfocó sus intereses hacia la política global y las cuestiones sociales, se creó el concepto de "Unzypt Collage". El dualismo entre lo que está en la superficie y las situaciones más ocultas se pone de manifiesto, su poética se centra en la liberación completa de los miedos más profundos y el collage es un medio a través del cual la artista expresa su mensaje, así como la herramienta para exorcizar las incertidumbres. El horror vacui es especialmente notable en sus obras, una referencia a la claustrofobia que supone darse cuenta del mundo en el que vivimos, que se interpreta a través de una lente a menudo política y dirigida a los cambios sociales. Los colores también se utilizan con una función muy precisa: atraer la mirada - la enseñanza del mundo de la publicidad se utiliza aquí para invitar a un razonamiento sobre el verdadero significado de las imágenes.

Il gusto per il collage digitale viene da oltreoceano: Pamela Kieffer esprime a gran voce la sua arte da Portland, Oregon. Dopo una formazione in California, durante la quale avvicina i suoi interessi alle politiche globali e tematiche di attualità, nasce il concept di "Unzypt Collage". Il dualismo tra ciò che sta in superficie e le situazioni più recondite si svela, la sua poetica è incentrata sulla completa liberazione delle più profonde paure e il collage è un mezzo attraverso cui l'artista esprime il suo messaggio, oltre allo strumento per esorcizzare le incertezze. L'horror vacui si nota particolarmente nelle sue opere, un riferimento alla claustrofobia che consegue dal rendersi conto del mondo in cui viviamo, che viene interpretato attraverso una lente spesso politica e diretta ai cambiamenti sociali. Anche i colori sono utilizzati con una funzione ben precisa: attirare lo sguardo - l'insegnamento del mondo pubblicitario viene qui utilizzato per invitare a un ragionamento sul vero significato delle immagini.

The taste for digital collage comes from overseas: Pamela Kieffer expresses her art from Portland, Oregon. After a first formation in California, during which she approached her interests towards global politics and social issues, the concept of "Unzypt Collage" was created. The dualism between what is on the surface and the most hidden situations is revealed, her poetics is focused on the complete liberation of the deepest fears and collage is a means through which the artist expresses her message, as well as the tool to exorcize uncertainties. The horror vacui is particularly noticeable in her works, a reference to claustrophobia that comes from realizing the world in which we live, which is interpreted through a lens that is often political and directed to social changes. Colors are also used with a very precise function: to attract the eye - the teaching of the advertising world is here used to invite a reasoning on the true meaning of images.

Judas Kiss
Papel. Collage analógico | 8x10 pulgadas
2022

I've Been Burned For The Last Time
Papel. Collage analógico | 8x8 pulgadas
2022

Yoko Kitazaki

Crítica por Valentina Maggiolo

Integración... una palabra tan sencilla como imponente. Yoko Kitazaki, artista japonesa, la convierte en el centro de su reciente actividad artística, que se centra casi por completo en la relación entre el ser humano y todo lo que le rodea. El hombre está enredado en una forma de pensamiento contraproducente que le lleva a pensar que sólo se necesita a sí mismo, ignorando que gran parte de nuestra existencia es el resultado de una cadena de acontecimientos y figuras. Es precisamente la integración de todos los demás componentes lo que nos permitirá vivir conscientemente y con vistas a un desarrollo sostenible, en una convivencia entre hombres y naciones, Tierra y universo con todos sus habitantes. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? "Debemos observar todo desde una perspectiva externa, consiguiendo así equilibrar todas las partes" - respondería el propio artista.

Integrazione... una parola così semplice quanto imponente. Yoko Kitazaki, artista giapponese, la rende centrale nella sua recente attività artistica, che si concentra quasi interamente sul rapporto tra l'essere umano e tutto ciò che lo circonda. L'uomo è ormai invischiato in una controproducente forma di pensiero che lo porta a pensare di aver bisogno solo di sé stesso, ignorando il fatto che gran parte della nostra esistenza è il risultato di una concatenazione di eventi e figure. È proprio l'integrazione di tutte le altre componenti che ci permetterà di vivere consapevolmente e in vista di uno sviluppo sostenibile, in una convivenza tra uomini e nazioni, Terra e universo con tutti i suoi abitanti. Ma come possiamo raggiungere questo obiettivo? "Dobbiamo osservare tutto da una prospettiva esterna, riuscendo così a bilanciare tutti gli equilibri" – risponderebbe lo stesso artista.

Integration... a word as simple as imposing. Yoko Kitazaki, Japanese artist, makes it central in his recent artistic activity, which focuses almost entirely on the relationship between the human being and everything around him. Man is now entangled in a counterproductive form of thought that leads him to think he needs only himself, ignoring the fact that much of our existence is the result of a chain of events and figures. It is precisely the integration of all the other components that will allow us to live consciously and with a view to sustainable development, in a coexistence between men and nations, Earth and universe with all its inhabitants. But how can we achieve this? "We must observe everything from an external perspective, thus managing to balance all the parts" - would answer the artist himself.

INTEGRACIÓN
Técnica de pintura abstracta | 53x45,5 *(por pieza)* | 2021

Lucie Maraval

Lulu'See

Crítica por Giulia Lanza

Lucie Maraval, alias Lulu'see, es una joven pintora principiante de Toulouse que se acerca al arte a través de la técnica de los colores acrílicos. Siempre ha sentido la necesidad de expresarse a través de la representación gráfica, de hecho para ella: "una imagen tiene mucho más sentido que el lenguaje". Terminó sus estudios con una licenciatura en Diseño, lo que le permitió conocer a varios artistas con los que descubrió muchas técnicas diferentes, como la serigrafía y la cerámica. Expone la obra titulada "Dans ma Carapace" ("En mi carapacho"): estamos ante una tortuga que huye arrastrando una ciudad sobre su espalda, símbolo de la presencia humana. La obra es un manifiesto para mostrar el impacto intrusivo que el hombre tiene en la naturaleza. Es una denuncia de la especulación inmobiliaria: construimos a lo loco, destruyendo el ambiente natural.

Lucie Maraval, in arte Lulu'see, è una giovane pittrice dilettante di Tolosa che si è avvicinata all'arte grazie alla tecnica dei colori acrilici. Ha sempre sentito il bisogno di esprimersi attraverso la rappresentazione grafica, infatti per lei: "un'immagine è molto più significativa del linguaggio". Terminerà i suoi studi con una Laurea in Design che le consentirà di incontrare diversi artisti con i quali scopre molte tecniche diverse, come la serigrafia e la ceramica. Espone l'opera intitolata "Dans ma Carapace": ci troviamo di fronte a una tartaruga che scappa, trascinando sul suo dorso una città, simbolo della presenza dell'uomo. L'opera è un manifesto per mostrare l'impatto invadente che l'uomo ha sulla natura. E' una denuncia verso la speculazione edilizia: costruiamo in maniera forsennata distruggendo l'ambiente circostante.

Lucie Maraval, a.k.a. Lulu'see, is a young amateur painter from Toulouse who approached art through the technique of acrylic colours. She has always felt the need to express herself through graphic representation, in fact for her: "an image is much more meaningful than language". She finished her studies with a degree in Design, which enabled her to meet various artists with whom she discovered many different techniques, such as screen printing and ceramics. She exhibited the work entitled "Dans ma Carapace" ("In my shell"): we are faced with a tortoise running away, dragging a city on its back, a symbol of human presence. The artwork is a manifesto to show the intrusive impact that man has on nature. It is a denunciation of building speculation: we build wildly, destroying the surrounding environment.

DANS MA CARAPACE
Acrílico sobre tela reciclada | 49 x 62 | 2022

Lucas Mayr

Crítica por Ludovica Dagna

El arte de Lukas Mayr se inspira en la edad arcaica de la Tierra y se interpreta a través de la dinámica del Cosmos. Inspirándose en la pureza formal de la esfera, sus obras expresan la energía primordial de los agregados de la materia galáctica, para luego originar esculturas cuya ambientación recuerda las antiguas estatuillas votivas dedicadas a la Diosa Madre, símbolo de la fertilidad.

Para la exposición "Arte in rete", Lukas decidió exponer "Golden Cut", que consiste en dos esferas que guardan proporción entre sí en el corte dorado. Las líneas que rodean las esferas van infinitamente hacia lo pequeño y lo grande. Recuerda a la forma de un feto, ya que es la estructura básica del ser humano, pero también de toda la naturaleza. Para el artista, es el símbolo del infinito y del flujo de energía, un ciclo en el que el crecimiento y el retroceso se producen juntos. La energía y el ciclo de la vida. La obra es masiva, porque la masa y el peso son de suma importancia para el artista, ya que representa algo que no se reconoce inmediatamente en primer lugar, sino que se siente. El peso determina la energía y es un componente decisivo del alma de la obra.

L'arte di Lukas Mayr si ispira all'età arcaica della Terra interpretata attraverso le dinamiche del Cosmo. Prendendo spunto dalla purezza formale della sfera, le sue opere esprimono l'energia primordiale delle aggregazioni di materia galattica, per poi originare sculture la cui impostazione richiama le antiche statuette votive dedicate alla Dea Madre, simbolo di fertilità.

Per la mostra "Arte in rete" Lukas ha deciso di esporre "Golden Cut" composto da due sfere in proporzione tra loro nella sezione aurea. Le linee intorno alle sfere vanno infinitamente nel piccolo e nel grande. Richiama la forma di un feto, in quanto la struttura di base dell'essere umano, ma anche tutta la natura. Per l'artista, questo è il simbolo dell'infinito e del flusso di energia, un ciclo in cui crescita e astinenza avvengono insieme. L'energia e il ciclo della vita. L'opera è massiccia, perché la massa e il peso sono della massima importanza per l'artista, in quanto rappresenta qualcosa che non è immediatamente riconosciuto in primo luogo, ma si sente. Il peso determina l'energia e costituisce una componente cruciale dell'anima del lavoro.

Golden Cut

Arcilla, bronce y hormigón | 30x30x45 | 2020

Lukas Mayr's art is inspired by the archaic age of the Earth and interpreted through the dynamics of the Cosmos. Inspired by the formal purity of the sphere, his works express the primordial energy of the aggregations of galactic matter, and then originate sculptures whose setting recalls the ancient votive statuettes dedicated to the Mother Goddess, a symbol of fertility.

For the exhibition 'Arte in rete', Lukas decided to exhibit "Golden Cut" which consists of two spheres that are in proportion to each other in the golden cut. The lines around the spheres go infinitely into the small and the large. It is reminiscent of the shape of a foetus, since the basic structure of the human being, but also the whole of nature. For the artist, is this the symbol of infinity and the flow of energy, a cycle in which growth and retreat take place together. The energy and the cycle of life. The work is massive, because the mass and weight are of utmost importance to the artist, as it represents something that is not immediately recognised in the first place, but is felt. The weight determines the energy and is a decisive component of the soul of the work.

Shami Mendiratta

Crítica por Loredana Trestin y Valeriano Venneri

El artista Shami Mendiratta, presenta en esta exposición una obra con un doble significado. La obra, llamada Divinity, hace referencia a las divinidades que habitan el mundo marino, un universo fascinante de mitos y leyendas. Con gran originalidad, el artista indio une dos mundos, aparentemente alejados, lo divino con lo terrenal, lo intangible con lo tangible.

La originalidad se concreta en haber creado un entorno "real" con una idealidad, prueba de ello son los velos verdes y azules de un fondo marino.

L'artista Shami Mendiratta, presenta in questa esposizione un'opera dal doppio significato. L'opera chiamata Divinity, ha un riferimento con le divinità che abitano il mondo marino, un universo affascinante fatto da miti e da leggende. L'artista indiano con grande originalità unisce due mondi, aparentemente lontani tra loro, il divino con il terreno, l'intangibile con il tangibile.

L'originalità si concretizza nell'aver creato un ambiente "reale" ad un'idealità, prova ne sono le velature verdi e azzurre proprie di un fondale marino.

The artist Shami Mendiratta, presents in this exhibition a work with a double meaning. The work called Divinity, has a reference to the divinities that inhabit the marine world, a fascinating universe of myths and legends. With great originality, the Indian artist unites two worlds, apparently far apart, the divine with the earthly, the intangible with the tangible.

The originality is realised in having created a "real" environment with an ideality, proof of which are the green and blue veils of a seabed.

DIVINITY
Técnica mixta sobre tela | 162x130 | 1992

María Dolores Mulá

Crítica por María Dolores Mulá

Todos estos trabajos que catalogo como Expresionismo ecológico partiendo de tres elementos básicos: el lienzo, el empaste matérico (pintura, arenas, tierras) y los utensilios (pincel, espátula y brochas) juegan alternativamente buscando un equilibrio formal expresivo.

Los paisajes de las salinas son grandes espacios hacia un horizonte de montañas azules y verdes. Guarda en sus aguas plancton y gérmenes para alimento de todas las aves de paso y para el uso científico que beneficia a la vida.

L´espressionismo ecologico dell´artista Maria Dolores Mulá si basa su tre elementi basici, la tela, ´impacto materico (pittura, sabbie, patole) e gli strumenti(pennelli, spatole,) giocano in modo alterno cercando un equilibrio formale espressivo. I paesaggi delle saline diventano grandi spazi diretti a un orizzonte di montagne azzurre e verdi.

Conservano nelle loro acque germini e plancton come alimento di tutti gli uccelli di passaggio e per l´uso scientifico che beneficia allá vita.

All these works, which I classify as Ecological Expressionism, are based on three basic elements: the canvas, the material impasto (paint, sand, earth) and the tools (brush, palette knife and paintbrushes) play alternatively in search of an expressive formal balance.

The landscapes of the salt flats are large spaces towards a horizon of blue and green mountains. In its waters it stores plankton and germs for the food of all passing birds and for the scientific use that benefits life.

POSIDONIA
Pigmentos naturales sobre papel de algodón y madera
100x134 *(3 piezas)* | 1993

SALINAS
Técnica: mixta sobre tela | 162x162 | 1986

Olivier Petit-Helle

Crítica por Ludovica Dagna

Olivier Petit-Helle es un pintor francés autodidacta que comenzó su carrera en 2020. Encontró su camino en el arte cuando necesitaba curarse de experiencias pasadas difíciles y desde entonces, Petit-Helle ha desarrollado su arte en su propio estilo creativo único.

Olivier Petit- Helle es curioso y le gusta experimentar mucho y la pintura le permite dar una dimensión a su creatividad. Le gusta el trabajo de la materia, la textura con empaste, los colores fuertes y el movimiento, sin dejar de ser sobrio en sus creaciones.

La luz juega un papel esencial en sus obras, haciendo que éstas evolucionen según el ángulo de visión o la luz ambiental. También incorpora la fosforescencia en algunos de sus diseños, haciéndolos parecer diferentes en la oscuridad.

Aunque aprecia el arte figurativo, el abstracto sigue siendo para él un ámbito de predilección, con la esperanza de transmitir a través de sus obras parte del placer que obtiene de la pintura. El artista prefiere que su arte toque al espectador de alguna manera, incluso si esto significa que el espectador encuentra el arte perturbador. Las reacciones y emociones que despiertan sus obras son una parte importante de Olivier Petit- Helle.

Olivier Petit-Helle è un pittore francese autodidatta, ha iniziato la sua carriera nel 2020. Ha trovato la sua strada nell'arte quando aveva bisogno di leggerezza da esperienze passate difficili e da allora, Petit-Helle ha sviluppato la sua arte nel suo stile creativo unico.

Oliver Petit-Helle è curioso e ama sperimentare e la pittura gli permette di dare una dimensione alla sua creatività. Gli piace il lavoro della materia, la texture con impasto, i colori forti e il movimento, pur rimanendo sobrio nelle sue creazioni.

La luce gioca un ruolo essenziale nelle sue opere, facendo evolvere le opere d'arte in base all'angolo di visione o alla luce ambientale. Incorpora anche la fosforescenza in alcuni dei suoi disegni, rendendoli diversi al buio.

Anche se apprezza l'arte figurativa, l'astratto rimane per lui un dominio di predilezione, nella speranza di trasmettere parte del piacere che ottiene dalla pittura attraverso le sue opere. L'artista preferisce quando la sua arte tocca lo spettatore in qualche modo, anche se significa che lo spettatore trova l'arte inquietante. Le reazioni e le emozioni suscitate dalle sue opere sono una parte importante per Olivier Petit-Helle.

MODULÆR⁴ UNU - Nº1

Acrílico, pigmentos fluorescentes y luz UV sobre lienzo | 175x85 | 2022

Olivier Petit-Helle is an autodidact French painter who began his career in 2020. He found his way into art when in need of healing from difficult past experiences and since then, Petit-Helle has developed his art into his own unique creative style.

Olivier Petit- Helle is curious and likes to experiment a lot and painting allows him to give a dimension to his creativity. He likes the work of the material, the texture with impasto, the strong colors, and the movement, while remaining sober in his creations.

Light plays an essential role in his works, making the artworks evolve according to the angle of view or the ambient light. He also incorporates phosphorescence in some of his designs, making them look different in the dark.

Even if he appreciates figurative art, the abstract remains for him a domain of predilection, in the hope of transmitting some of the pleasure he obtains from painting through his works. The artist prefers when his art touches the viewer in some way, even if it means that the viewer finds the art disturbing. Reactions and emotions awakened by his artworks are an important part of Olivier Petit- Helle.

Carlo Riva

Crítica por Anita Riva y María Marchese

La vida viene del mar y el maestro Carlo Riva nos hace partícipes de su intuición y de su profunda investigación con esta escultura de madera, que muestra los orígenes del nacimiento de Teti desde el agua. Y desde una ninfa etérea hasta la explosión de una ola durante un temporal, el tema no cambia: cada molécula de esta agua desarrolla la Creación a través de una danza de colores.

Al final, la paz de un puerto, tal vez al atardecer, cuando los barcos vuelven a casa y todo se calma, aquí no hace falta el color para captar la esencia.

Cada lápiz es suficiente para crear la intimidad adecuada entre el artista y el paisaje.

La vita proviene dal mare, e il maestro Carlo Riva ci fa partecipi della sua intuizione e profonda ricerca con questa lignea scultura che ci svela gli albori della nascita di Teti dalle acque. E da un´eterea ninfa all´esplosione di un´onda durante un mare in tempesta il tema non cambia: ogni molecola di quest´acqua ci svela la Creazione attraveso una ridda di colori.

Infine, la pace di un porto, forse la sera, quando le barche rientrano e tutto torna calmo, qui non c´e´bisogno di colore per cogliere l´essenza.

Una matita e´sufficiente per creare la giusta intimita´tra l´autore e il paessaggio.

The life comes from the sea and the master Carlo Riva let us participate in his intuition and deep research with this wooden sculpture, which shows the origins of Teti's birth from the water. And from an ethereal nymph to an explosion of a wave during a storm weather, the theme doesn't change: every molecule of this water develops the Creation through a dance of colours.

In the end, the peace of a harbour, maybe in the evening, when ships return home and everything gets quiet, here there's no need of colour to capture the essence.

Every pencil is enough to create the right intimacy between artist and landscape.

Explosión
Óleo sobre tabla de madera | 41x51 | 1988

Pietra Ligure
Dibujo con lápiz | 35x25 | 1969

La Diosa Tetis
Escultura tallada en madera | 45x42x25 | 1945

Daphnee Stowers

Crítica por Valentina Maggiolo

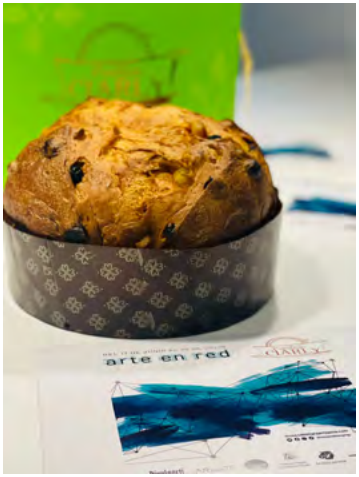
Cuando la fotografía se encuentra con el arte, cuando la arquitectura forma el ojo creativo. Con Daphnee Stowers podemos observar un enfoque dinámico, nunca banal, siempre atento a las características del mundo circundante. Ya durante su trabajo como fotógrafa publicado en la revista Vogue, tuvo la oportunidad de demostrar su sensibilidad creativa, pero es en la técnica pictórica donde desarrolla aún más este aspecto. En todas sus obras vemos un homenaje a su gran pasión por la arquitectura y las geometrías sagradas, en una forma que le da la libertad de expresión que sólo el arte puede dar. La relación con la naturaleza, el cielo, el mar, la infinidad del universo... todos los temas que son representados por Daphnee, que es capaz de representar un concepto absoluto y extraordinario en formas que puedan ser comprensibles para el alma humana

Quando la fotografia incontra l'arte, quando l'architettura forma l'occhio creativo. È con Daphnee Stowers che possiamo osservare un approccio dinamico, mai banale, sempre attento nel cogliere le caratteristiche del mondo circostante. Già durante la sua attività di fotografa pubblicata sulla rivista Vogue ha avuto modo di dimostrare la sua sensibilità creativa, ma è nel dipinto che sviluppa ancora maggiormente questo aspetto. In tutte le sue opere vediamo un omaggio alla sua grande passione per l'architettura e le sacre geometrie, in una forma che le dia la libertà di espressione che solo l'arte può dare. Il rapporto con la natura, il cielo, il mare, l'infinità dell'universo... sono tutte tematiche che vengono rappresentate da Daphnee, che si rende in grado di rappresentare un concetto assoluto e straordinario in forme comprensibili dall'animo umano.

When photography meets art, when architecture forms the creative eye. It is with Daphnee Stowers that we can observe a dynamic approach, never banal, always attentive to the characteristics of the surrounding world. Already during her work as a photographer published in Vogue magazine, she had the opportunity to demonstrate her creative sensitivity, but it is in the painting technique that she develops this aspect even more. In all her works we see a tribute to her great passion for architecture and sacred geometries, in a form that gives her the freedom of expression that only art can give. The relationship with nature, the sky, the sea, the infinity of the universe... all themes that are represented by Daphnee, who is able to represent an absolute and extraordinary concept in forms that could be understandable to the human soul.

SUPERNOVA
Acrílico sobre lienzo | 36x36 | 2022

Agradecimientos



EXPOSICIÓN

arte en red

DEL 17 DE JUNIO AL 30 DE JULIO

museodelmarsantapola.com

@museodelmarsp

Divulgarti ARconTE cimar Universitat d'Alacant Universidad de Alicante MUSEO del MAR SANTA POLA CULTURA