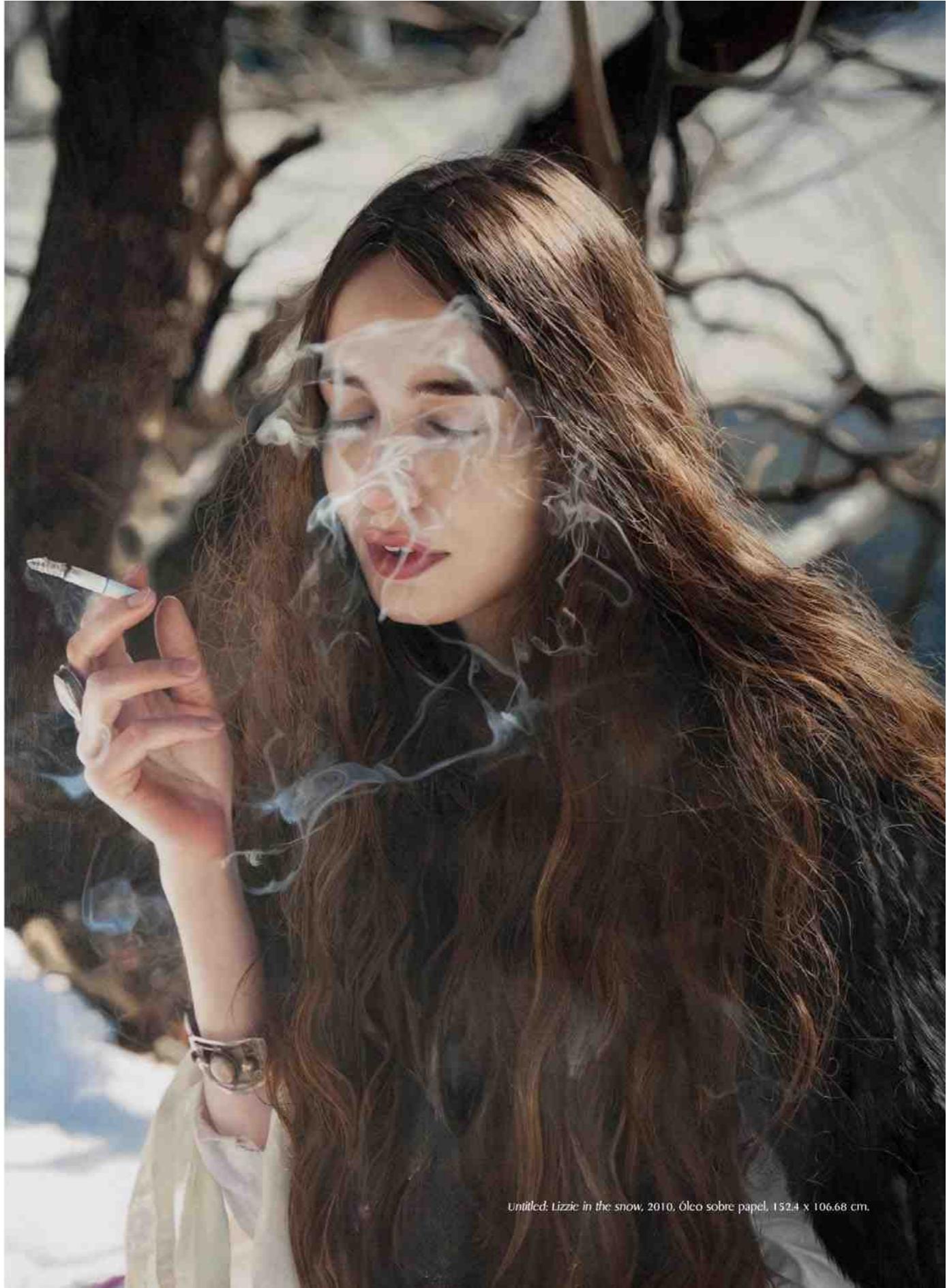

Yigal Ozeri

sensualidad e
hiperrealismo

LEJOS DE FATIGANTES MANIFIESTOS CONCEPTUALES Y EN UNA SUERTE DE DESAJUSTE FRENTE A UN MUNDO CADA VEZ MÁS AGITADO POR LA VELOCIDAD Y LA VIOLENCIA, LAS PINTURAS AL ÓLEO DE OZERI NOS DEVUELVEN AL MUNDO NATURAL.

TEXTO loreto ramírez . licenciada en estética
FOTOGRAFÍAS mike weiss gallery, new york

Untitled: Lizzie in the snow, 2010, Óleo sobre papel, 152.4 x 106.68 cm.

Ya desde hace un tiempo el artista de origen israelí, radicado en Nueva York desde 1992, Yigal Ozeri (1958), ha desarrollado un arte muy personal basado en una refinada técnica pictórica, que mucho debe al trompe l'oeil. En sus obras el juego entre la ilusión y la percepción articula paisajes que un ojo poco avezado fácilmente podría confundir con fotografías. Tal es la destreza de su impronta hiperrealista.

Las imágenes que aparecen en las piezas de Ozeri suelen ser las de estilizadas mujeres jóvenes, desnudas y semidesnudas, en entornos del todo naturales (campos de trigo, riachuelos, zonas campestres cubiertas de densa bruma o nevadas, etc.). Gracias a su delicada factura, y tal vez de un modo paradójico, esa imaginería ha generado dos tipos de reacciones críticas. Por una parte, evoca un sentido exacerbado de lo femenino, el que brota adosado a ciertas nociones de pureza y pulcritud. Así, las figuras presentes trasuntan una obsesión por la juventud y la perfección, donde el erotismo surge apenas como una representación restringida. Ello ha provocado que una corriente crítica, indiferente al conformismo, haya pretendido descubrir en el artista una pintura poco arriesgada, conservadora, inclusive retrógrada, en tanto exudaría un romanticismo trasnochado, un romanticismo ajeno a los grandes focos de atención y problemáticas del arte actual. Por otra parte, en cambio, muchos han querido ver en aquella imaginería -como en efecto han hecho otros tantos detractores del artista- la comparecencia de una supuesta sexualidad demasiado evidente, demasiado explícita.

Es de conocimiento común que las piezas de sus exhibiciones más recientes se basan en una serie de fotografías que más tarde lleva a la pintura. Cuéntenos sobre su proceso creativo.

Fotografiar es una parte importante de mi trabajo. Después de grabar a mis modelos interactuando con el entorno natural, regreso a mi estudio y cargo el metraje a mi computador. Tomo cuadros de estas grabaciones y los utilizo como referencias para mis pinturas. Estas imágenes no son falsas o alteradas en PhotoShop; son imágenes reales de una joven real. Después de escoger los cuadros que quiero usar, inicio el proceso de pintura. Primero, hago una cuadrilla en la tela o papel. Luego proyectó el dibujo sobre esta cuadrilla y pinto con la fotografía a mano, como referencia adicional. Lo que la cámara captura es lo más cercano a la vida, a la realidad de uno, a la respiración de uno. La cámara no miente, es por ello que mi trabajo no es fotorealismo o hiperrealismo; es realidad.

Usted suele elaborar sus obras de la mano de un séquito de asistentes. ¿Esa colaboración, en alguna medida, da lugar para que el bosquejo o la idea inicial experimente modificaciones o alteraciones?

El énfasis está en la palabra "asistentes". Mis asistentes siguen mis instrucciones, hacen lo que les pido, pero no interfieren en mi

Untitled: Megan in the park, 2009, Óleo sobre papel, 152,4 x 106,768 cm.

proceso artístico. Yo soy el director de orquesta y el creador de mi arte. Tomo ventaja de la tecnología actual para realizar mi arte, de la misma manera en que los artistas del Renacimiento lo hicieron en su época. Mira a Leonardo Da Vinci o a Gerhard Richter, por ejemplo, ellos trabajaron y trabajan con numerosos asistentes. ¿Cuestionas tú su arte?

A diferencia de lo que muchos críticos han acusado, tengo la impresión de que su obra no vehicula necesariamente una fuerte carga erótica o sexual. ¿Qué inquietud quiere despertar a través de la presencia de delicadas figuras femeninas en su pintura?

Mis modelos no son erotizadas. Mi arte es muy romántico; es esto lo que regreso a la pintura. Los críticos muchas veces evalúan lo narrativo en mi trabajo como algo femenino; como si la obra hubiera sido pintada por una mujer. Yo recibo esto como un gran cumplido. Es como si me acercara a estas jóvenes de una forma distinta, no como un hombre con su mirada sexual, pero como una parte de sus mentes. Como afirmó Carl Jung: "hay una parte femenina en la cabeza de cada hombre".

¿Por qué recurre a imágenes que habitualmente se asocian a una belleza que parece demasiado idealizada y, por tanto, ya superada? ¿Por qué en su arte no cabe otro tipo de figuras humanas?

Busco mujeres de espíritu libre. Crecí en Israel a comienzos de los '60 y nunca llegué a cumplir mi fantasía de ser un hippie. Siempre miraba las fotografías de Woodstock en las revistas, en donde jóvenes de largos cabellos no se sentían contenidas y caminaban con pies descalzos. Hoy, al ser artista y vivir en Nueva York, puedo vivir esta fantasía a través de mi trabajo. Encontré una nueva generación de mujeres que viven como los hippies, llamadas hippies New Age. De esta manera encontré a Priscilla, y sabía que había encontrado casualmente algo especial. Ella evoca una presencia independiente, abierta de mente, muy inocente. No tenía ninguna cualidad materialista en sí misma. Nunca miraba un reloj y no tenía un concepto de tiempo. Vivía en el momento. No tuve que trabajar duro para lograr esa mirada o esa postura, porque simplemente la tenía naturalmente.

En sus últimas pinturas abunda la naturaleza y lo más primario de la humanidad; su cuerpo desnudo o semidesnudo, en directa comunicación, incluso comunión, con el entorno. ¿Puede afirmarse que hay algún sentido, conciencia o llamado ecológico en sus creaciones?

Muy ciertamente, soy muy "verde" en mi interacción con nuestro planeta. Creo fuertemente que como artistas deberíamos ser parte de un movimiento hacia un estilo de vida más ecológico, para que de este modo podamos preservar nuestro mundo. Mis modelos encarnan esta filosofía, con sus estilos naturales y la desnudez que les permite conectarse libremente al ambiente más natural de las praderas, bosques, ríos, etc. □

Untitled: Jessica with vines, 2009. Óleo sobre papel, 152.4 x 106.68 cm.

Yigal Ozeri

sensuality and hyperrealism

FAR FROM EXHAUSTING CONCEPTUAL MANIFESTS AND IN A SORT OF IMBALANCE IN A WORLD INCREASINGLY TROUBLED BY SPEED AND VIOLENCE, OZERI'S OIL PAINTINGS RETURN US TO THE NATURAL WORLD.

TEXT loreto ramírez . bachelor in aesthetics

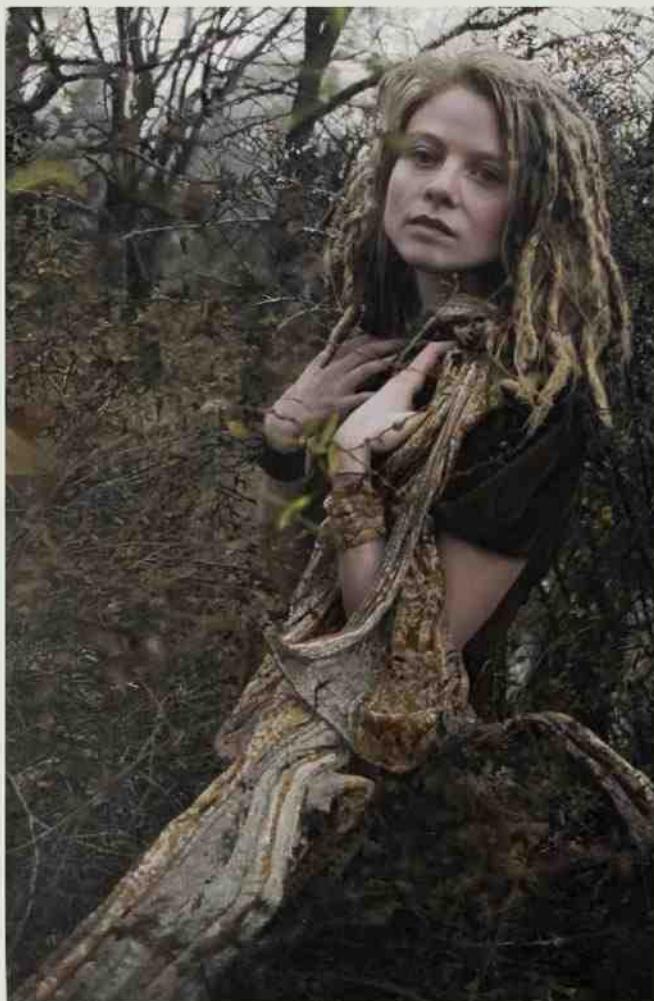
For some time already this artist of Israeli origin, based in New York since 1992, Yigal Ozeri (1958), has developed a very personal art based on a refined pictorial technique, which owes a lot to *trompe l'oeil*. In his works, the play between illusion and perception create images that the untrained eye could easily confuse with photographs. Such is the skill of his hyperrealist trademark.

The images in Ozeri's pieces are normally of styled young women, naked and semi-naked, in completely natural surroundings (fields of wheat, creeks, rural areas covered by a dense fog or snow, etc.). Thanks to his delicate execution and perhaps paradoxically, that imagery has generated two types of critical reactions. On the one hand, it evokes an exacerbated sense of what is feminine, which appear attached to certain notions of purity and cleanliness. Thus, the present figures reflect an obsession for youth and perfection, where eroticism hardly emerges as a restricted representation. This has provoked that a critical current, indifferent to conformism, has had the intention to discover in the artist a painting which is not daring, conservative and even retrograde, as is exudes an outdated romanticism, a romanticism distanced from the problems and focuses of attention of today's art. On the other hand, however, many have wished to see in this imagery - as have in fact many of his detractors seen - the appearance of an alleged sexuality which is too obvious, too explicit.

It is common knowledge that the pieces of your most recent exhibitions are based on a series of photographs which later leads you to painting. Tell us about your creative process.

Photographing is an important part of my work. After I film my models interacting with the natural environment, I return to my studio and upload the footage to my computer. I take still frames from my database and use them as a painting reference. All of these images are real. They aren't fake or altered in Photoshop; they are real images of a real girl. After I choose the images that I want to use, I start the painting process. First, I make a grid on the canvas or paper. I then project the drawing onto the grid and paint with the actual photograph on hand as an additional reference. What the camera captures is the closest to life, to one's reality, to one's breathing. The camera doesn't lie. That is why it isn't photorealism or hyperrealism; it is reality.

Unlike many critics and detractors have accused, I have the impression that your work does not necessarily

Priscilla in the park, 2010. Oil on paper on board, 45,72 x 30,48 cm.

carry a strong erotic or sexual weight. What do you want to convey through the presence of delicate feminine figures in your painting?

In my opinion, my models are not eroticized. My art is very romantic; that is what I bring back to painting. Art critics often assess the narrative in my work as being feminine, as if painted by a woman. I view that as a big compliment. It's as if I approach these girls differently, not like a man with his sexual gaze but as a part of their minds. As Carl Jung asserted, there is feminine part in the head of every man.

In your latest paintings there is plenty of nature. Also, the most basics of humanity come out, it's naked or semi naked body, we could even say, in direct communication with the environment. Being this subject such a core in today's debate, can it be said that there is some kind of consciousness or call in your creations?

Most definitely, I am very "green" in my interaction with our planet. I strongly believe that we as artists should be part of the movement towards a more ecological life style in order for us to preserve our world. My models embody this philosophy, with their natural looks, nudity which allow them to connect freely to the more natural environment of wheat fields, forests, rivers etc. □