

RICHARD GARCÍA (Madrid, 1995)

BIOGRAFÍA + STATEMENT

Los primeros trazos que pinté fueron en la calle. En la adolescencia me crucé con amigos que hacían graffiti y eso me animó a probarlo. A raíz de ello decidí hacer Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y formarme como artista plástico.

Considero que mi obra es todo lo que sucede en mi vida, así como experiencias y sueños que acaban materializados en pintura. Digamos que trato de generar una puerta de acceso para reflexionar sobre todo lo que nos rodea: vida, sueños, deseos ...

Un mundo misterioso de construcciones visuales, escenarios que parten de la realidad, pero que también pueden ser soñados o creados a partir de la parte más subconsciente.

Animales que aparecen fuera de su contexto natural interrumpiendo espacios contemporáneos con una mirada que trata de atrapar al espectador para hacerle escapar de todo el ruido que nos manifiesta el mundo actual en el que vivimos.

El proceso de creación comienza de manera muy intuitiva, sin saber muy bien lo que va a suceder, pero buscando esa naturaleza del subconsciente.

En un viaje diario como es el caminar me dejo llevar, pensando en pintura, para recopilar momentos actuales a través de la fotografía para ser utilizados como referencias en las obras. escaparates que atrapan nuestra atención llenos de objetos para ser consumidos, luces de neón que captan nuestra mirada, farolas, semáforos, o incluso grafitis que me recuerdan a mis inicios, serán elementos presentes en mi pintura que buscarán de algún modo relacionarse con la poca naturaleza que el ser humano va dejando en sus ciudades.

En esos escaparates, observo, fotografío y analizo el interés que despierta en mí lo que sucede cuando la luz incide sobre el cristal: el reflejo.

El cristal es transparente, pero cuando incide la luz puede actuar de manera opaca ocultando lo que hay detrás de él y también mostrándonos lo que tenemos a nuestras espaldas.

En este proceso de observación entre la transparencia y el reflejo, aparecen conceptos como la superposición. Cuando ambos se juntan, se producen varios planos superpuestos que generan una imagen distorsionada, donde no existen los límites entre el interior y el exterior, porque todo parece conectado.

El reflejo tiene mucho que ver con el proceso de la pintura. Esa magia, que va proporcionando la pintura desde su parte más descontrolada hasta su parte más ordenada, va acumulando capas como si se tratara de una acumulación de pensamientos. Algunos se muestran de forma difusa y en cambio otros se borran al ser tapados por nuevos hallazgos que dejarán huella para siempre.

En un proceso de aleatoriedad e improvisación, elijo ciertas imágenes que me interesan de la galería y empiezo a jugar con ellas a través de una estrategia de bocetos digital. Durante este proceso surgirán ideas que más tarde se verán interrumpidas por la propia pintura.

Mi práctica pictórica está en constante evolución y abierta a nuevas posibilidades siempre. Algo que no puedo rechazar, como la evolución y crecimiento de uno mismo. Lo que hoy es, mañana no será.

Partiendo de esta premisa, lo que caracteriza mi obra es la búsqueda constante de maneras de hacer y de posibilidades plásticas para narrar o construir una pintura.

Un mundo donde lo controlado y lo descontrolado están en continuo movimiento, como si se tratara de una montaña rusa, donde la parte más visceral se ve dialogando con esa parte racional que gestiona todo lo anterior. Creo que esto también tiene mucho que ver con los diferentes estados de ánimo que caracterizan al ser humano.

Comienzo con un dibujo estructural que se ve interrumpido por grandes manchas de color, donde la improvisación deja lugar al azar y al accidente. Me interesa mucho esto, porque es precisamente donde surgen nuevos hallazgos sorpresa que usaré a mi favor. Espacios donde la abstracción a través de manchas, arrastres, grafismos, gestos ... se disuelve hasta convertirse en elementos figurativos reconocibles.

Es un diálogo continuo entre la pintura y el yo, una relación donde el uno va aportando al otro.