

Daphne Anastassiou

“Dimensiones Sagradas”

ARTESPACIO

Galería Artespacio, diciembre de 2013, Santiago Chile



Esta muestra se la dedico a mi madre.
Desde pequeña observe su alegría, pasión y entrega
en cada una de sus creaciones...
como gran artista que es!!!
Esto me inspiro de por vida.
Mil gracias por ser quien es.

Familia III

2012 - Técnica mixta sobre tela
180 x 140 cm

La Fuerza del Color en la pintura de Daphne Anastassiou

"En la percepción visual casi nunca se ve un color como es en la realidad, como es físicamente. Este hecho hace que el color sea el más relativo de los medios que emplea en arte."

Josef Albers

Vivimos en un mundo lleno de colores y curiosamente optamos por ciertos cromatismos, lo que reduce el amplio universo que la naturaleza nos ha otorgado. El color es luz y como tal, su comportamiento depende de nuestra percepción y de cómo ellos comparecen ante nuestra mirada, la que siempre tiende a confundirnos precisamente por esa relatividad que tiene este fenómeno cuando deseamos capturarlo. El pintor alemán Josef Albers (1901-1995), dedicó gran parte de su vida al estudio de este fenómeno a la manera de una teoría cromática capaz de ser enseñada y en cierto sentido en un generoso intento por hacernos sensibles a esta manifestación. Tal vez por ello sus ensayos se hicieron populares a partir de los años cincuenta en la Norteamérica que a pasos agigantados mostraba su desarrollo al mundo, expandiendo su rango de operaciones más allá de sus fronteras. Este dato no menor, explica en parte, los viajes de este artista y su esposa Anni Albers (1899 - 1994) por Latinoamérica, buscando propagar este modelo de enseñanza y a la vez, estudiando nuestra cultura pre colombiana.

Hace algunas semanas atrás recibí la invitación de la artista Daphne Anastassiou a visitar uno de sus talleres en el sector poniente de Santiago y al entrar en el amplio galpón industrial -que hace las veces de refugio para su arte-, la imagen de este creador germano vino a mi memoria como el santo y seña de un arte comprometido con la necesidad vital de expresarse a través de la fuerza del color. Ya que al hacer un rápido recorrido por el sector en donde ella afanosamente trabaja, cada uno de sus lienzos me parecieron certeros testimonios de una artista que busca en la energía cromática, retratar al ser humano en su estado más puro, me atrevería a decir que primigenio. De ahí entonces que varios de los trabajos ejecutados en gran formato, me fuesen mostrando como es la construcción de naturaleza humana y los estados de ella. A veces, llena de luz y pureza, en otras apegada a la tierra, e incluso en algunos trabajos me pareció observar la efigie de un ser en plena armonía con su entorno natural. Hecho este último que me condujo a pensar en la capacidad de la pintura de Daphne Anastassiou por querer retratar cada uno de los estados del cuerpo humano y su alma con la osadía del color, sin por ello hacer que cada una de estas masas abandonasen su forma terrenal.

Durante mucho tiempo la figura de J. Albers sobresalió por sobre la de su esposa Anni, sobretodo si pensamos en la influencia que él ejerció como profesor en el Black Mountain College y luego en la escuela de arte en Yale (1). Sin embargo, hoy en día se hace evidente la importancia de Anni Albers en el arte de Josef y en la decisión por viajar a Sudamérica (2). Un ejemplo de ello es la bella producción de textiles con motivos geométricos, que la artista pacientemente fue trabajando a la sombra de su esposo, claramente inspirados en las geometrías pre colombianas, nativas de las naciones que el matrimonio había visitado. Esta actitud permite adentrarse en el nada despreciable mestizaje de la forma y el color venidos de nuestro paisaje a su forma de ver.

Al conversar animadamente con Daphne en su taller sobre sus motivaciones y fases creativas, uno de los aspectos que llamó mi atención fue el valor que ella otorgaba a la observación del ser, en un temple que iba más allá de lo religioso, político y económico. Porque su interés en retratarlo iba por el derrotero de captar no solo su esencia como persona, sino que también el apego de esta naturaleza humana a su paisaje, arquitectura o de modo más general al territorio. "Los colores sanan" (3), me espetó en una parte de nuestra conversación,

y en cierto sentido al ver cada uno de los cromatismos en que están dibujados los cuerpos que habitan estas obras, es posible comprender el sentido de su aseveración y a la vez, como ella ha sido capaz de condensar la luz interna que llevamos con nosotros por medio del gesto y dinamismo que construyen su pintura. De ahí entonces, no es de extrañar hallar obras en donde la intensidad de los colores estuviese contenida por los sueltos trazos ejecutados en pastel graso, como si con tal proceder la artista marcara un tiempo en la hoja de vida del retratado, a la manera de un diario de vida.

Al igual que el arte textil de Anni Albers, me pareció advertir en el gesto de Daphne un intenso deseo por ir tejiendo la historia del retrato de América a través de las temperaturas de su paisaje, reflejados en las siluetas de los cuerpos y torsos que animadamente se dejan ver en la superficie de la tela o los trabajos sobre papel.

También me sorprendieron pinturas en donde las capas de color estaban trabajadas como si se tratase la superficie pictórica -lino montado sobre madera- de un modo más cercano al grabado en metal o el arte de la orfebrería que la faena propia de un pintor de caballete. Ya que varias de las texturas, empastes y desgastes que lucen algunos de sus trabajos, son posibles gracias a este conocimiento lejano a las aguadas y veladuras, propias a la vida al interior del taller de pintura. Lo anterior, de una manera sintomática la acerca a la obra de J. Albers, porque muchos de sus trabajos de la serie "Homenaje al Cuadrado", fueron realizados sobre masonita -madera aglomerada-, para dar más coherencia al estudio cromático planteado, en un sentido de hacer visible la masa del color y su relatividad ante nuestra observación.

Por lo mismo si pensamos en la pintura como un lenguaje dedicado al color, descubriremos con sorpresa que son pocos los artistas que han dedicado sus esfuerzos a este acápite. Además de los artistas ya citados debemos mencionar las figuras ineludibles de Paul Gauguin (1848-1903) y Henry Matisse (1869 - 1954), quienes hallaron en el exotismo del paisaje -Tahiti y Marruecos, respectivamente- el camino para iluminar los retratos y paisajes que pueblan lienzos. Algo que la pintura de Daphne Anastassiou ha sabido beber, viajando de un taller a otro. Es decir, desde el sol intenso de la tarde en su estudio en Mapocho a la luz diáfana y brillante de su espacio en Vespuccio Norte, transitando en este ir y venir en una urbe cegada por el gris del asfalto y el macizo andino.

Hecho que me lleva a sostener que en el trabajo pictórico D. Anastassiou se evidencia la notable reflexión de Oskar Schlemmer cuando señala: "creo que buena parte de mi desasosiego se debe a que me dejó fascinar en seguida y con gran facilidad por aquellas posibilidades fascinantes; de tal manera que creo llegar al todo". (4) Y es que buena parte de la fuerza del color que habita en su obra proviene de su ser interior, siendo entonces, su trabajo como artista visual el reflejo de esa luz que lleva dentro y al mismo tiempo, el deseo de comprender la naturaleza humana por medio del cromatismo en un estado de máxima intensidad, tal vez como el gesto de exaltar el fuego -luz-, que hay dentro de cada uno de nosotros. Dado que para ella, el desasosiego de estos cuerpos en los lienzos, son a fin de cuentas el vivo retrato de una artista que celebra la vida como un evento digno de ser anunciado.

Carlos Navarrete

Santiago de Chile, noviembre del 2013

1.- En estricto rigor, Josef Albers luego del cierre de la BAUHAUS en Alemania emigró a Estados Unidos, convirtiéndose en profesor del Black Mountain College desde 1933 a 1949. Luego de 1950 a 1958 fue profesor en el departamento de Diseño en la Universidad de Yale. Residiendo hasta su fallecimiento en New Haven.

2.- En su cronología de viajes se debe destacar: en 1939, Josef y Anni Albers viajan a México, luego en 1941 pasan un año sabático en Nuevo México y México. En 1968, Josef Albers obtiene el gran premio en la III Bienal Americana de Grabado, realizada en Santiago de Chile. Para una mayor información sobre el particular, véase: <http://www.albersfoundation.org>

3.- Carlos Navarrete en conversación con la artista. Noviembre. Santiago, Chile

4.- Oskar Schlemmer, "Diario 25 de junio de 1923" en Escritos sobre Arte: pintura, teatro, danza, cartas y diarios. Ediciones Paidós. Barcelona, 1987. p.68

Sabiduría

2010 - Técnica mixta sobre papel
180 x 140 cm



DAPHNE





Dimensión Azul II - 2010 - Técnica mixta sobre tela - 100 x 200 cm

Presente

2010 - Técnica mixta sobre tela
139 x 199 cm





Reposo I

2012 - Técnica mixta sobre papel
57 x 77 cm

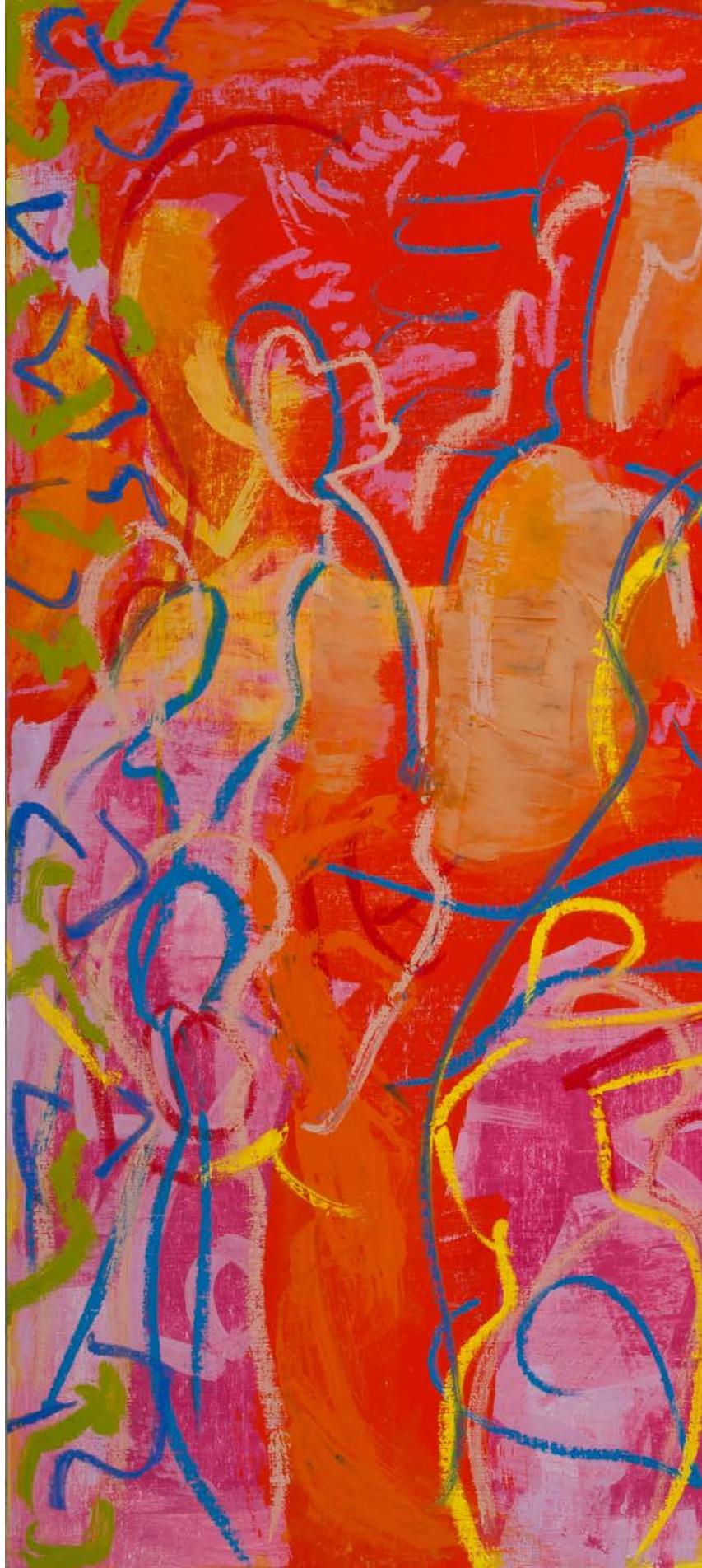


Reposo II

2012 - Técnica mixta sobre papel
57 x 77 cm

Convocatoría II

2012 - Técnica mixta sobre papel
140 x 180 cm





DAP 11

Admiración

2012 - Técnica mixta sobre tela
230 x 150 cm



Rupreste I

2012 - Técnica mixta sobre tela
40 x 80 cm



Rupreste II

2012 - Técnica mixta sobre tela
40 x 80 cm



Parejas

2013 - Técnica mixta sobre tela
150 x 230 cm



Energía

2013 - Técnica mixta sobre tela
70 x 60 cm



Juegos III

2013 - Técnica mixta sobre tela
100 x 100 cm





Daphne Anastassiou Mustakis

Nació en Viña del Mar, Chile en 1955. Miembro de una familia griega que siempre ha mantenido fuertes lazos con el ámbito artístico, desde pequeña las manifestaciones del arte fueron parte de su vida y fuente de inspiración para su desarrollo creativo. Su educación superior la realizó en el Pierce College de Atenas, Grecia, en el Alvescot College de Londres, Inglaterra, y en la Universidad Católica de Santiago de Chile, donde se graduó en Psicología en 1980.

Más tarde, siguiendo su perfeccionamiento en Psicología, participó en Estados Unidos en un taller que incorporaba la pintura como medio de introspección, experiencia que la marcó llevándola a realizar sus primeras obras.

A partir de 2006 se entrega de lleno al arte, enfocándose esencialmente en la pintura con técnicas mixtas. Su primera muestra individual denominada Agapi (amor, en griego) la realiza en 2009 en la galería Artespacio, de Santiago, donde da a conocer piezas inéditas de 1996 a 2009. Participa también en la feria Expotrastiendas de Buenos Aires, Argentina, los años 2009 y 2010, y asimismo en 2010 en las ferias Chaco de Santiago, y Arte FAIM de Madrid, España.

En 2011 expone en el Royal Opera Arcade, Pall Mall, Londres, Inglaterra, y en 2012 integra una destacada muestra colectiva en Chelsea, Nueva York. Este mismo año muestra en Santiago su obra reciente en la exposición Tríada. Actualmente es representada internacionalmente por la galería Colette Dubois, de París, Francia, donde realizó en octubre de este año (2013) su segunda muestra individual.

En el campo de la Psicología y a través de DA Consultores, ha creado un área de desarrollo del potencial humano, asistiendo a empresas y organizaciones por medio de talleres motivacionales que estimulan la creatividad y la inteligencia emocional. Tras veinte años de experiencia personal, clínica y empresarial, el año 2000 publicó el libro Somos Amor, donde invita al lector a confiar en su potencial creativo para disfrutar una mejor calidad de vida.

Actualmente Daphne Anastassiou integra el directorio de la Fundación Mustakis, orientada al desarrollo de la riqueza cultural, intelectual y creativa de niños de bajos ingresos en edad escolar. En lo personal, está dedicada esencialmente a su pintura y a proyectos que la inspiran en un camino ligado a una profunda creencia en la autorrealización, principal motor de su vida.

La artista vive y trabaja en Santiago, Chile.

<http://www.artistasplasticoschilenos.cl/biografia.aspx?itmid=6713>

ARTESPACIO

Directoras

M. Elena Comandari Rosita Lira Ibáñez

Textos

Carlos Navarte

Fotografía

Patricia Novoa

Diseño

Icondesign

Impresión

xxxxx

www.daphneanastassiou.cl


EL MERCURIO

AGAC | ASOCIACIÓN DE
GALERÍAS DE ARTE
CONTEMPORÁNEO


CONSULTORES

viñamar
valle de casablanca

Varsoviense

Alonso de Córdova 2600, Vitacura, Santiago
(56 2) 2206 2177 | artespacio@artespacio.cl | www.artespacio.cl