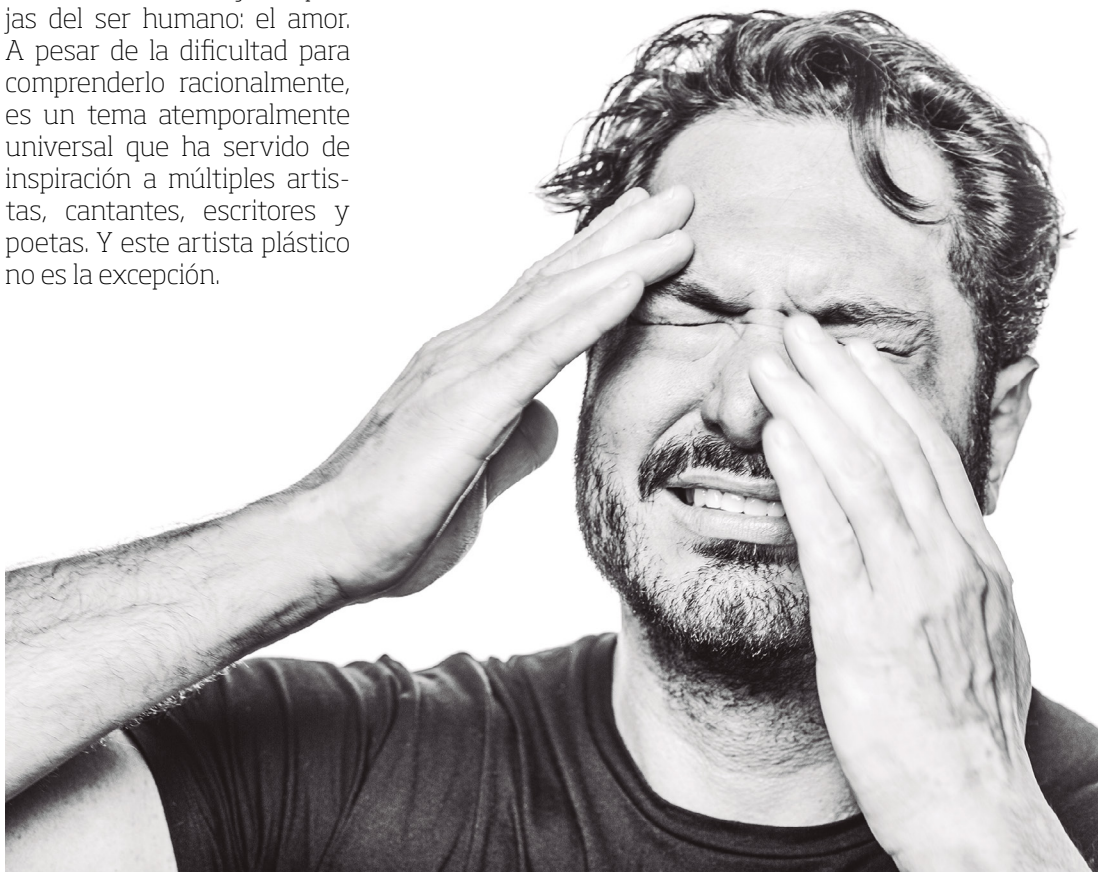

LA HISTORIA PICTÓRICA DE DOS AMANTES

El pintor, escultor y poeta, Yuri Zatarain (Mazatlán, Sinaloa, 1972), hace uso de sus habilidades artísticas para plasmar una de las emociones más abstractas y complejas del ser humano: el amor. A pesar de la dificultad para comprenderlo racionalmente, es un tema atemporalmente universal que ha servido de inspiración a múltiples artistas, cantantes, escritores y poetas. Y este artista plástico no es la excepción.

Radicado en Guadalajara, Zatarain cuenta con una prolífica trayectoria artística, habiendo participado en más de 250 exposiciones en el mundo entero. Su obra está conformada por episodios que se entretienen unos con otros, como en un enredo amoroso, creando una narrativa visual donde una historia romántica entre dos amantes imaginarios se sigue nutriendo con cada nueva escena pictórica.

Con un pincel en la mano, a veces con sus dedos, pero siempre con los ojos cerrados, dejando que sus emociones lo guíen para dejarlas impresas sobre el lienzo. Entrevistamos a este artista plástico, cuya obra ha sido adquirida por celebridades y otras figuras públicas, para que nos cuente un poco más de esa interminable historia de amor que aún no llega a su fin, después de llevar más de diez años trabajando en ella.

Tus pinturas son una combinación de abstracción y figuración. ¿Cómo contraste tu lenguaje estético como artista visual?

Desde que era muy niño pasaba mucho tiempo en mi recámara donde me sentaba a observar un gran árbol desde mi ventana y a través de sus ramas podía ver la ciudad. Entonces imaginaba cómo serían aquellos horizontes que no alcanzaba a ver con la mirada y dibujaba esos lugares.

“LA PINTURA, LA ESCRITURA Y LA FILOSOFÍA, FORMAN LA SERIE ‘HISTORIA DE AMANTES’, QUE DESCIFRA CAPÍTULOS CONVERTIDOS EN EXPOSICIONES DONDE EL ÁRBOL DE MI INFANCIA SE TRASFORMA EN EL GRAN MOTOR DE MI INSPIRACIÓN”.

Hoy en día, cuando empiezo a pintar, cierro los ojos e imagino el árbol desde el horizonte de mi recámara, los sueños y los dibujos de aquel niño, y ese encuentro se convierte en mi inspiración y le da vida a mis sentimientos y formas.

Hoy la pintura se ha convertido en mi pasión. Hablar de ella me arrastra y me envuelve hasta escribirla y transformarla en una historia que cuenta una vida. La filosofía, mi otra gran pasión, es la que le da fuerza y motivación a esta vida que voy descubriendo dentro de mí. Estas tres pasiones, la pintura, la escritura y la filosofía, forman la serie Historia de Amantes, que descifra capítulos convertidos en exposiciones donde el árbol de mi infancia se transforma en el gran motor de mi inspiración.

Algunas veces pintas con pincel, otras con tus manos, pero se dice que lo haces con los ojos cerrados porque así plasmas tus emociones. ¿Te dejas guiar por la intuición o tienes un plan al realizar una obra?

Me gusta dejarme llevar por la intuición y me alienta encontrarme con el instinto porque generalmente se gesta una batalla con las emociones y algunas veces gana la realidad, mientras que en otras vence la locura. Cuando pinto, en realidad siento el placer de contar una mentira en un instante de placer.

¿Cómo sabes cuando una obra está terminada?

En el transcurso de la creación existe un punto donde empiezo a hablar con la obra y solo espero el momento en el que conteste porque ahí será cuando esté terminada.

Tu obra se caracteriza por un trazo tridimensional que se ha vuelto tu sello personal como artista. ¿Qué técnica empleas para crear esa apariencia y grosor?

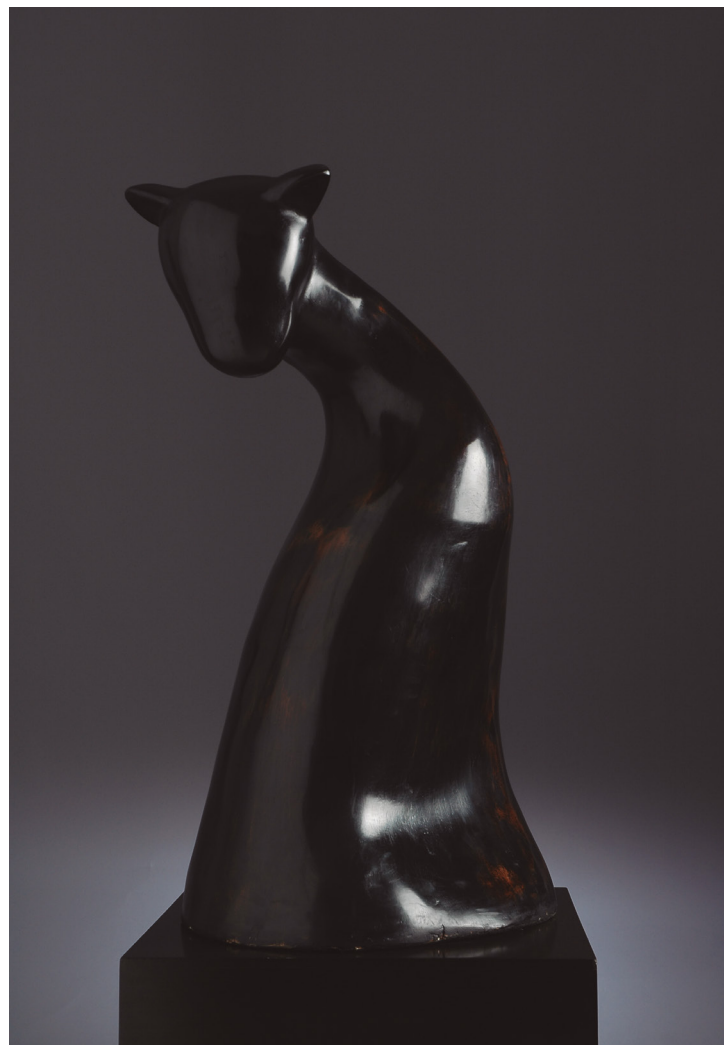
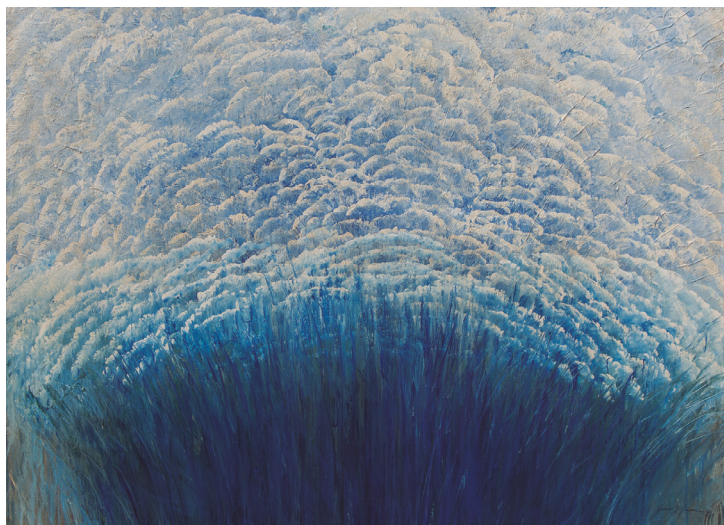
Me gusta mucho usar capas y capas de pintura para que la obra salte; tanto que, a veces, acabo haciendo esculturas porque para mí la obra tiene que gritar. Y si bien puede gritar siendo plana, me gusta que realmente se salga del lienzo para que cuando las personas se paren enfrente puedan sentir y casi tocar los colores, pero ante todo para que tengan una conversación con la obra. Algo parecido como sentir que la sangre corra por tus venas. Me gusta que las pinturas sientan y que las personas vean que las pinturas están sintiendo cómo corre esa sangre dentro de ellas.

¿Alguna vez has tenido miedo de enfrentarte a un lienzo en blanco o a un bloqueo creativo?

Yo creo que son etapas en la vida, la clave está en encontrarse con uno mismo y buscar ese mapa de emociones que llevamos dentro y que debemos expresar los artistas.

¿Qué mensaje buscas transmitir a través de tu obra?

Mi obra trata de la búsqueda del amor en diferentes etapas de la vida y de quien la vive. Adentrarse en los capítulos es parecido a enamorarse: primero de alguien más y conforme transcurre la historia se encontrará con la batalla más difícil que librará en esta vida y será enamorarse de uno mismo.

¿En qué te inspiraste para crear la serie Historia de Amantes y cuál es el hilo conductor entre los personajes y las escenas que representas en tus cuadros?

Siempre me han apasionado las historias románticas y me gusta que mis amigos vengan a contarme las suyas; con ellas he creado una fantasía propia, donde los sentimientos se convierten en colores y las formas se transforman en escenarios que van tomando vida. De hecho, entre estas nuevas vertientes de la serie, he encontrado frases que son los pequeños versos que escribo a partir de las historias y enseñanzas que he aprendido en el camino que he denominado “leyes de la sabiduría” que rigen mi vida. Quiero compartirlas con las demás personas para influir en su forma de pensar y ver la vida, porque son lecciones que me costó mucho trabajo comprender y quizá pueda ayudar a los otros a que les cueste menos.

¿Cómo llegan a tu mente estas frases?
Aparecen en las noches, es algo que está sucediendo en esta nue-

va etapa de mi vida. Me despierto en medio de la noche y me dictan lo que tiene que suceder en la historia, o mejor dicho, en mi vida. Llevo escritas alrededor de ochenta y pretendo llegar a las cien para crear mi primer libro; de eso se tratará la devaluación de mi propia vida. A la hora que el lector las lea, verá como una radiografía de lo que es y ha sido mi vida.

¿Existe alguna frase que te describa?
Mi frase favorita es: “Para cambiar lo que tenía, empecé por transformar lo que sentía”.

¿Qué es el amor para Yuri Zatarain?
Es el motor de mi vida. Pienso que vivo en una obra de teatro donde suceden historias con personajes que entran y salen todo el tiempo, algunas veces creados por mí y otras veces más, creados por la vida.

¿Encontraste el amor en tu vida personal y en el arte?
El arte es el gran amor de mi vida

y del cual vivo profundamente enamorado.

Tu obra se caracteriza por reflejar emociones, por lo tanto, ¿crees que el arte es un proceso terapéutico?

Sí, totalmente. El arte sana no solo a quien lo hace, sino también a quien lo observa y lo siente. Cuando estoy pintando existe un momento íntimo de creación que queda plasmado en las obras; después, cuando alguien observa la obra, puede llegar a sentir lo que yo imaginaba cuando la estaba creando, y estas emociones transformarán a las personas. Los artistas tenemos la capacidad de despertar los sentimientos viendo otros mundos y transformando el nuestro.

¿Qué reacción buscas provocar en el espectador al estar frente a tus obras?
Busco una pregunta, no una respuesta. Espero que emprendan un viaje sin un destino.

¿Podría ser que el espectador se vea reflejado en tu obra?

Muchas veces, cuando observamos con detenimiento alguna obra, es porque existe un mensaje ahí dentro que tiene más que ver contigo que con quien la creó.

Si tuvieras que darle algún consejo a un artista emergente, ¿cuál sería?

Que haga hasta lo imposible por hacer lo que quiere ser. Crea tu propio sueño y cree en él.

Desde tu punto de vista, ¿cuál es la finalidad del arte?

Desde el inicio de la humanidad el arte ha sido parte fundamental en la evolución del ser humano porque le permite salir de la barbarie y le muestra el camino hacia la evolución por medio de la belleza.

¿Qué podemos esperar de Yuri Zatarain en los próximos años?

Quiero crear más historias de amor y seguir aprendiendo de todos ustedes porque deseo despertar al maestro que llevamos dentro para que abra el universo que vive en nosotros mismos.