

HECTOR DIAZ

Edgar Mendoza

The Legacy Narratives | Vol. 2

Edgar Mendoza

The Legacy Narratives | Vol. 2

Edgar Mendoza

Edgar Mendoza:
Oneiric, poetic, “realist” universes

By Héctor Díaz

Introduction

Master Edgar Mendoza is one of the most prominent contemporary Mexican artists of the early 21st century.

His painting is characterized by impeccable execution in "Realism," a style he perfected in Spain, where the greats reside.

His settings are doors to oneiric and poetic, beautiful, and utopian universes; instead of trying to understand his paintings, we must feel them.

The renowned Durango-born painter graces the HECTOR DIAZ gallery since 2024. It is an honor to present him and represent him.

–Héctor Díaz
February 2025

Interview

1. Who are you? How would you describe yourself? In my process as a painter, it has been very difficult for me to recognize myself as an artist, I don't know why, but I finally feel good with this adjective. Since I was little, I have been like a reader of codes, like a little machine that prints what I see inside and outside.

2. What was your childhood like? As a child, I played a lot, to disguise the storm seasons, the worries, and the defects of parents who, in reality, only wanted to protect their offspring. Like every child of my generation, we grew up in neighborhoods full of kids amid wild games, teachers who still had the power to forcibly reprimand us; I lived in a new era of space movies competing with the vestiges of charros (Mexican cowboys) and masked wrestlers. I had a lot of fun, but sometimes I realized that I saw things differently, and I had to retreat to my corners.

3. What did you study? I graduated as a Forestry Technician in high school; then I started the Fine Arts degree, but it remained unfinished; at one point I intended to become a priest, but I was sent back home.

4. What are your hobbies? I like cinema in general, from all eras, I really enjoy Mexican cinema from the Golden Age, I love science fiction movies and special effects. I have fewer and fewer friends; when I can see them, I have a great time.

5. Why did you decide to become an artist? It could be said that it was an accident, and although I always demonstrated having qualities, in my world nobody would have aspired to be an artist. The day I reencountered that sleeping artist within me was as if I had woken up hungry to paint something that resembled a famous painting I saw in an encyclopedia when I was 20 years old. I don't know what happened to me, but since that day, I haven't been separated from the brushes again.

6. If you weren't an artist, what would you have dedicated yourself to? Imagining utopias of parallel worlds, I would have liked to be a surgical doctor, a filmmaker, a pianist, a tailor... a loving father with a couple of children.

7. Who or what inspires you? The stages of life, the lessons, the teachings, make you modify your existential and vital concept in each of them. In this present, I am starting to find myself, I think, in a better way. Increasingly, I am my own inspiration, among my defects and my qualities.

Lumen, 2012, Oil on Canvas, 89 x 75 cm © Edgar Mendoza

Two Pilares II, 2009, Oil on Canvas, 50 x 73 cm © Edgar Mendoza

8. What style characterizes you and why this one? There are several classifications in realist painting; I categorize my style as "Actual Realism" (Contemporary Realism). In this definition, I feel comfortable and versatile, as I can paint something that is very objective, or on the contrary, prioritize something subjective that expresses concepts and abstractions, always through a realistic figuration.

9. What message do you want to give with your art? I want to transmit, with images, what I experience when observing the external world. The environments, the people, and their circumstances inspire me, they make me look inward, where a unique identity is kept that wants to narrate through its own language. I would like my messages, more than meanings, to generate emotions and sensations.

10. If you weren't you and you saw your work, what would you think? I consider myself a creator of "neutral" images, without overly distinctive or expressive features, but with a personality. Therefore, if I were not the painter of my works, I would opine that they are very well-executed paintings, which try to tell me "something," but that, rather than seeking a meaning as a purpose, you prefer to dedicate yourself to experimenting with the sensations that the images suggest to you.

11. What has been your biggest difficulty in the art industry and how did you manage to overcome it? Honestly, achieving recognition for my work, in all aspects, to achieve a better experiential balance that can further and better potentiate my creation. I try to overcome this challenge every day to achieve that harmony.

12. What has been your greatest satisfaction in the art industry? When you are a realist painter, and you manage through great effort and dedication to execute the pictorial effects you have been looking for, it is extremely gratifying. It is a sensation that only those of us who have faced it can understand. Everyone knows what they want to achieve; it is a very personal experimentation of self-advancement, which is not always perceived by others.

13. What is your goal as an artist? To mature, in the best possible way, in each of the stages I face when I paint. This will allow me to communicate my concerns and narratives better, becoming increasingly true and authentic through my paintings.

14. Why does your work contribute something new to art? Although I don't aim to contribute anything specific, I humbly believe that I can contribute to a young soul who wants to start in this profession, or dreams of it, and even more so if they are in an environment with few opportunities.

15. Why is art important in our lives? Because art gives us the capacity to create, to show our ideas and what we have been, are, and will be. Art serves to document those testimonies, through a very particular manner of expression: human creation. We need it because it is the most sophisticated and extensive language that defines us as the species we are. Without art, the record of our existence and thought would be inconclusive, empty.

16. Does an artist make a work or does a work make an artist? I remember as a child, in the Government Palace of my hometown, Durango, I was impressed by the fresco murals of Francisco Montoya de la Cruz. I never cared to know who painted that, because the work was so impactful that I wasn't interested in knowing who had done it; in this anecdote, definitively, the work made the artist. Many years later I met the great master in person in a wheelchair, very decrepit, outside a hospital, and although I expressed my sincere admiration, I don't know why at that instant I failed to relate him to all his fantastic paintings. In this society, we have wrongly learned to despise the figure of old age in all its wise structure, and to overvalue the utopia of impossible and eternal youth.

17. Is madness required to be an artist? I have never felt identified with that stereotype, however, the fact that many artists manifest having a different vision than others makes them seem different, strange. Perhaps a reflection on melancholy is more interesting than madness itself as something romantic and prominent related to an artist.

18. What advice would you give to someone who wants to be an artist? They have to fight to achieve what they want, be faithful to their purposes and ideas, have a very open mind and criteria, so that their visions as artists are more extensive and broad. You have to prepare and specialize as much as possible, find a way to do it. If you are young, take full advantage of that powerful force of joviality to build yourself. If you are somewhat older, take advantage of the fortune of recycling that the years of maturity provide.

19. What do you consider your legacy will be? Each painting or artistic work that we painters create is likely to continue existing when we are no longer here. That legacy will only be activated when it is rediscovered and valued by someone who feels identified with it in the future. Only what they decide is worthwhile will survive as our legacy.

20. How would you like to be remembered? In the end, all that remains is that those who knew and dealt with me in life have formed a good opinion about my humanity and my firm desires to be a better person despite my defects.

***Two Pilares**,* 2006, Oil on Canvas, 50 x 73 cm © Edgar Mendoza

By: Héctor Díaz
Media outlet: Ser Empresario
Date: February 2025
Link: https://www.serempresario.com.mx/post/edgar-mendoza-universos-oníricos-poéticos-realistas

CULTURA

Edgar Mendoza:

Universos oníricos, poéticos, "realistas"

El Maestro Edgar Mendoza es uno de los artistas contemporáneos mexicanos mas destacados de principios del siglo XXI. Su pintura se caracteriza por una impecable ejecución en el "Realismo", estilo que perfeccionó en España, donde residen los grandes. Sus escenarios son puertas a universos oníricos y poéticos, bellos y utópicos; en vez de querer comprender sus pinturas, debemos sentirlas. El reconocido pintor duranguense engalana la galeria HECTOR DIAZ desde 2024. Es un honor presentarlo, y representarlo.

¿Quién eres? ¿cómo te describirías? En mi proceso como pintor me ha costado mucho reconocerme como artista, no sé por cué, pero finalmente me siento bien con éste adjetivo; desde pequeño soy como un lector de códigos, como una maquinita que imprime, lo que veo adentro y afuera.

¿Cómo fue tu infancia? De chiquillo jugaba mucho, para disfrazar las temporadas de tormentas, las preocupaciones y los defectos de unos padres que, en realidad, solo querían proteger a su prole; como todo niño de mi generación, crecimos en barrios repletos de niños entre juegos salvajes, profesores que aún tenían la potestad de reprendernos por la fuerza; viví una nueva época de películas del espacio compitiendo con los vestigios de charros y luchadores enmascarados. Me divertí mucho, pero a veces me daba cuenta que miraba diferente, y me tenía que recluir en mis rincones.

¿Qué estudiaste? Me gradué como Técnico Forestal en el bachillerato; después inicié la carrera en Bellas Artes, pero quedó inconclusa; en algún momento pretendí ser sacerdote, pero me regresaron a mi casa.

¿Cuáles son tus pasatiempos? Me gusta el cine en general, de todas las épocas, disfruto mucho el cine mexicano de la época dorada, me encantan las películas de ciencia ficción y los efectos especiales; cada vez tengo menos amigos; cuando puedo verlos me lo paso muy bien.

¿Por qué decidiste ser artista? Podría decirse que fue un accidente, y aunque siempre manifesté tener cualidades, en mi mundo nadie hubiera pretendido ser artista. El día que me reencontré con ese artista dormido que llevaba dentro, fue como si hubiera despertado hambriento de de pintar algo que se pareciera a una pintura famosa que vi en una enciclopedia cuando tenía 20 años. No sé que me pasó, pero desde aquel día, no me he vuelto a separar de los pinceles.

Si no fueras artista, ¿a qué te hubieras dedicado? Imaginando utopías de mundos paralelos, me hubiera gustado ser médico cirujano, cineasta, pianista, sastre... un padre amoroso con un par de hijos.

¿Quién o qué te inspira? Las etapas de la vida, las lecciones, las enseñanzas, hacen que modifiques tu concepto existencial y vital, en cada una de ellas. En este presente, estoy empezando a encontrarme conmigo mismo, creo, de mejor manera. Cada vez más, soy mi propia inspiración, entre mis defectos, y mis cualidades.

¿Cuál es el estilo que te caracteriza y por qué éste? Hay varias clasificaciones en la pintura realista; yo catalogo mi estilo como "Realismo Actual". En esta definición me siento cómodo y versátil, ya que puedo pintar algo que sea muy objetivo, o por el contrario, tomar como prioridad algo subjetivo que exprese conceptos y abstracciones, siempre mediante una figuración realista.

¿Qué mensaje quieres dar con tu arte? Quiero transmitir, con imágenes, lo que experimento al observar el mundo exterior los entornos, la gente y sus circunstancias, me inspiran, hacen que mire hacia mis adentros, donde se guarda una identidad

propia que quiere narrar mediante un lenguaje propio; quisiera que mis mensajes, más que significados, generen emociones y sensaciones.

Si no fueras tú y vieras tu obra ¿qué pensarías? Me considero un creador de imágenes "neutras", sin rasgos demasiado distintivos o expresivos, pero con una personalidad. Por lo tanto, si yo no fuera el pintor de mis cuadros, opinaría que son pinturas muy bien ejecutadas, que intentan decirme "algo", pero que, más que buscar un significado como propósito, prefieres dedicarte a experimentar las sensaciones que te sugieren las imágenes.

¿Cuál ha sido tu mayor dificultad en la industria del arte y cómo lograste superarla? Honestamente, lograr que se reconozca mi trabajo, en todos los aspectos, para lograr un mejor equilibrio vivencial que pueda potenciar, aún más y de mejor manera, mi creación; intento superar este reto cada día para poder lograr esa armonía.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción en la industria del arte? Cuando eres un pintor realista, y logras mediante un gran esfuerzo y dedicación ejecutar los efectos pictóricos que has estado buscando, resulta sumamente gratificante. Es una sensación que solo los que nos hemos enfrentado a ello, lo podemos entender. Cada uno sabe lo que quiere conseguir, es una experimentación muy personal de avances propios, que no siempre son percibidos por los demás.

¿Cuál es tu meta como artista? Madurar, de la mejor manera posible, cada una de las etapas a las que me enfrento cuando pinto. Esto me permitirá comunicar de mejor manera mis inquietudes y narrativas, siendo cada vez más verdadero y auténtico a través de mis pinturas.

¿Por qué tu trabajo aporta algo nuevo al arte? Aunque no pretendo aportar algo en concreto, creo humildemente que puedo aportarle a un alma joven que se quiera iniciar en éste oficio, o sueñe con él, y más aún si se desenvuelve en un ambiente poco propicio de oportunidades.

15.¿Por qué el arte es importante en nuestra vida? Porque el arte nos otorga la capacidad de crear, de mostrar nuestras ideas y, lo que hemos sido, somos y seremos. El arte sirve para dejar constancia de esos testimonios, por medio de una muy particular manera de expresión: la creación humana; lo necesitamos porque es el lenguaje más sofisticado y extenso que nos define, como la especie que somos.

Sin el arte, el registro de nuestra existencia y pensamiento, estaría inconcluso, vacío.

¿Un artista hace una obra ó una obra hace un artista? Recuerdo que de niño, en el Palacio de Gobierno de mi ciudad natal, Durango, me impresioné con los murales al fresco de Francisco Montoya de la Cruz. Nunca pretendí saber quién pintó aquello, porque la obra era tan impactante, que no me interesaba era saber quien la había realizado; en esta anécdota, en definitiva, la obra hizo al artista.

Muchos años después conocí al gran maestro en persona en una silla de ruedas, ya muy decrépito, a las afueras de un hospital, y aunque le expresé mi sincera admiración, no sé por qué en aquel instante no logré relacionarlo con todas sus fantásticas pinturas.

En ésta sociedad hemos aprendido, de mala manera, a menospreciar la figura de la ancianidad en toda su sabia estructura, y a sobrevalorar la utopía de la imposible y eterna juventud.

¿Se requiere locura para ser artista? Nunca me he sentido identificado con ese estereotipo, sin embargo, el hecho de que muchos artistas manifiestan tener una visión diferente a los demás, hace que parezcan diferentes, extraños; tal vez sea más interesante una reflexión sobre la melancolía, que la propia locura como algo romántico y protagónico relacionado a un artista.

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser artista? Tienen que luchar por conseguir lo que quieren, ser fieles a sus propósitos e ideas, tener la mente y sus criterios muy abiertos, para que sus visiones como artistas, sean más extensas y amplias. Hay que prepararse y especializarse lo más posible, para encontrar la manera de hacerlo. Si eres joven, aprovecha al máximo esa poderosa fuerza de jovialidad para construirte.

SI ERES ALGO MAYOR, APROVECHA LA FORTUNA DEL RECICLAJE QUE OTORGAN LAS AÑOS DE MADUREZ.

¿Cuál consideras será tu legado? Cada pintura o trabajo artístico que realizamos los pintores, es posible que continúe existiendo cuando ya no estemos aquí. Ese legado solo se activará cuando sea redescubierto y valorado por alguien que se sienta identificado en el futuro con el. Solo sobrevivirá lo que ellos decidan que merece la pena considerar como nuestro legado.

¿Cómo te gustaría ser recordado? Al final, sólo queda que, quien me conoció y trató en vida, se haya hecho una buena opinión sobre mi humanidad y mis firmes deseos, para ser una mejor persona ante mis defectos.

Por Héctor Díaz
Fundador y Director HECTOR DIAZ Gallery
Zapopan, Jalisco, Mexico
www.hectordiaz.art

HECTOR DIAZ

Cover:
Edgar Mendoza © Edgar Mendoza

Back Cover:
***Lumen**,* 2012, Oil on Canvas, 89 x 75 cm © Edgar Mendoza

–

This interview is for reference only and not for purposes of publication.
For more information, please contact the gallery.

Copyright © 2026 HECTOR DIAZ & Edgar Mendoza. All rights reserved.

www.hectordiaz.art

www.hectordiaz.art