

HECTOR DIAZ

Javier Arizabalo

The Legacy Narratives | Vol. 3

Javier Arizabalo

The Legacy Narratives | Vol. 3

© Javier Arizabalo

Javier Arizabalo:
“In art, we will never reach the perfect; the obsessive look for it”

By Héctor Díaz

Introduction

“Art is not its economic value, nor its complexity; I see it as an experience, from my point of view as an actor in it, but I do not rule out that, for many, being in the Sistine Chapel looking at the frescoes of Michelangelo, or having a unique painting by Leonardo in a room of their villa, is what makes them feel and appreciate something,” expresses Javier Arizabalo García, considered one of the best artists in the world.

In life, as in art, nothing is perfect, but is everything perfectible? I ask him, and he responds with his reflective sense:

“On one side, there is what is, and on the other, what we perceive and think it is, and it is in this internal world of thought where the illusion that something is perfect or not, pleasant or not, of projections, of opinions, appears. We will never reach the perfect, because otherwise everything would be still, there would be neither time nor space, and we would not think. Only the most obsessive people would tend towards that search for the most perfect.”

–Héctor Díaz
November 2023

Interview

1. What is Realism? I understand that it is that vision or representation that tries to get close to what we believe is the real—the things that happen, the people we name and give characteristics to, etc.—but which, being immersed in a determined environment and interpretation, we take as natural, as real.

2. How do you decide what to paint? Sometimes it is a matter of the dynamic you are immersed in, of what you usually do; sometimes they are things, people, and situations that you encounter on the path of life and that you are discovering. Finally, there would be what I would consider challenges and mythifications that I try to achieve.

3. What is not seen in a photographic session with models for your works? In a photographic session, you see with the photographer's technique the idea of what you want to achieve in your painting; surely there are many things that are not seen and others that are found. The photographer is a hunter who sometimes does not know what he is going to hunt, and the painter is a farmer who does not know how his harvest will turn out.

4. How important is composition? If there is no composition or it is badly done, the work is not understood; it is like a sentence where we place the subject, verb, or predicate wherever we feel like it—well, there is something you see that doesn't fit. Composition is the basis for understanding what we want to say and emphasize.

5. How important is the theme? Any work, and depending on the context, can lead us to a thought. Would we pick up a book with white covers to read if we saw it displayed on a shelf? Surely out of curiosity, we would open it, but yes, we have preferences, and as spectators, we sometimes need that theme we connect with.

6. How important is the palette? It is relatively important. Our brain has the plasticity to believe or create realities; we can watch a black and white movie from the mid-20th century and immerse ourselves in the context. In art, this leads us to be able to interpret a black and white drawing as realistic. If we think that we must represent "reality" in full color, yes, we must have a thoughtful color palette, but as the limited palette of Anders Zorn, for example, teaches us, we can give that sensation with four hues.

7. How important is the play of light? Without light there is no vision, and as I already learned, tonality is more important than color for giving the sensation of volume, space, and dimensions. The color is dependent on this, and on the reflection capabilities of the different materials, of the different wavelengths that make up white light. Probably ancient painters placed greater value on light, as they were more limited and conscious of what it meant to have good light; they did not have all the artificial light sources we have now and take for granted. In all this, the painter must

Monica, Jul. 2023, Oil on Canvas, 162 x 97 cm, "Monica" Sessions, "Girls" Series © Javier Arizabalo

Monica, Jun. 2023, Oil on Canvas, 116 x 73 cm, "Monica" Sessions, "Girls" Series © Javier Arizabalo

reflect on what light is, the points of light, its characteristics, whether it is punctual or diffuse, its color temperature. My experience in photography, drawing, and design has helped me to be conscious of light. All of this helps me to appreciate, and as I have said, to be more conscious, endowing my works with more richness.

8. What are the most complicated works to paint? That must be said by each artist, according to their knowledge, training, and risks they assume. If I stick with the word "complicated" from the question, the most complex are those with a number of characters and their composition, when working on figuration. We can also see it from the side of efficacy in the expression of some concept, objectives, or even the simplicity of the work. We know that this simplicity can help the efficiency and retention of the image in memory. Finally, we have the influence of the current cultural moment; if we believe in the alternation of classical and baroque eras, it would seem that the baroque style would imply greater difficulty, but as I said before, achieving effective simplicity can also be complicated.

9. "A painting is a poem without words," said the poet Horace. Just as there are different literary styles, there are different pictorial styles, and that leads me to think that Horace's phrase only sticks to one. A painting can be descriptive, or informal and not have the characteristics of a poem. I would stick to the idea that a painting is a language of the relationship of forms, which we associate with concepts and images, just as with words.

10. Are works—apparently—simple, actually the most complex? As I commented before, achieving simplicity can also be complicated, because you have to stick to the essential. If, by eliminating adornment and the superfluous, modernity reaches the essential elements, for example, in the construction of a building with a shape that is a reflection of its constructive essence—columns that support the weight of the floor plans—this has come from reflection. I could give a concrete example: the Brno chair designed by Mies van der Rohe and Lilly Reich, of tubular style, seeks to economize and simplify, through industrial processes, the construction of this furniture element, which fulfills its function and at the same time we can say is beautiful.

11. Not all realistic, hyperrealistic, or photorealistic works express something, why? For me, it is about a pure contemplative attitude towards reality, which can have the same value as a whole discourse, why not? Does reality express itself, or is it only an interpretation of our mental discourse? Is silence not necessary and meaningful as a pause from any sound?

12. Is it necessary for a work to tell a story? Why? I really do not see it as necessary. In the ultimate limit, I understand that anything can be re-presented, even the most absolute vacuum, like "White on White" by Kazimir Malevich. The story is a discourse over time, and the minimum unit of that story is like an atom and its particles stopped at one moment; that instant, that

minimum unit in time, exists from our position as an observer and does not need to be justified; the element exists, and the observer observes. Sometimes it seems that the artist needs to justify his work with words; it is also a comfortable way in which a certain current belittles another. The same thing happens with photorealistic painting, which some interpret as lacking interest, from the side of those who explain an empty work with a discourse that is sometimes falsely intellectual, and the reverse occurs as well—figurative artists who do not value what is not representative.

13. Can a drawing be as good as a painting? I believe we can give the same value to a drawing, of course. A one-minute musical piece with one instrument can be as moving as a symphony. I remember, years ago, some ink strokes on an antique Chinese fan that moved me; I felt as if the artist had done it masterfully at that moment, remaining there eternally—the person, the movement, the moment, the atmosphere, everything. I think I am explaining where I place the value. Art is not its economic value, nor its complexity; I see it as an experience, from my point of view as an actor in it, but I do not rule out that, for many, being in the Sistine Chapel looking at the frescoes of Michelangelo, or having a unique painting by Leonardo in a room of their villa, is what makes them feel and appreciate something.

14. What do you believe in spiritually? Does your work express it? My works are the moments materially fixed that I spend with them, from the instant I act alongside what is represented, when I take a photograph, until I am executing the painting in a concentrated manner. At all times I believe in the marvel that reality is, perceiving it, analyzing it, and I am sure that sometime, someone, in front of one of my works, will give it an interpretation.

15. What is the difference between European and Latin American Realism? Our formative bases, I even dare to say that the differences are expressed in each country. I notice that difference in the cultural history that Mexico has, for example, its symbols, its interpretation of reality, its history, the spaces it is destined for. I do not see putting all Hispanic American countries, with their differences, within the same set, although there is a certain cultural transfer from Spain to Hispanic America during the period of the Spanish kingdom and the viceroyalties. European Realism is not homogeneous either, no matter how much we are part of that so-called European continent. Although due to globalization, including cultural globalization, art is increasingly becoming indistinguishable from the origin of its creator. In Spain, the influence of the Royal Collections of painting during the Golden Age and later has weighed heavily. We also receive influence from European movements, Italian influence, we have the Impressionism of Sorolla, and more recently the realism of figures like Antonio López, with his great weight, all of which has meant that we have received varied influences, which have made the Spanish realist movement great and attractive, even for Hispanic American artists.

Monica, Mar. 2022, Oil on Canvas, 60 x 92 cm, "Monica" Sessions, "Girls" Series © Javier Arizabalo

Irene, Feb. 2023, Oil on Polyester, 91 x 60 cm, "Irene" Sessions, "Girls" Series" © Javier Arizabalo

16. Is classical painting overshadowed by contemporary painting? Contemporary painting would not have existed without the previous ways of working. If we consider Picasso one of the hinge artists between tradition and modernity, he never separated himself from a certain classicism. Nor can we appreciate contemporary painting without the teachings of traditional painting; the tectonic fault that separates these supposed two times is unreal, perhaps created by trying to sell novelty and fashion. Ultimately, the two play with the same materials, obey the same constraints, and work with abstract elements, depending on how far and where we observe them.

17. Do you paint for pleasure, for solitude, to make a living, to transcend... why do you do it? When I was little, I took refuge in painting and drawing because of my lack of communication; now it is the way I relate to the world, on the one hand, and also isolate myself in the concentration of my work, which prevents me from being dispersed. I feel good achieving things that before doing them I don't know how they are going to be, it is as if they arose.

18. What is the difference between an artist and a painter? I would say that in the artist there is the comparison of him with a creator, a modern idea that we can change or create the world instead of adapting to it, someone who has developed a mastery compared to those who have not, and who creates something new where there was none before. On the other hand, the painter would be reduced to a simple mechanical activity, and his proposals would have less value. But who would have the capacity to discern between what is art and painting? Who would claim such a capacity? The intellectual, the master, the wise, the expert? Each one of us has our opinion within our capabilities.

19. I consider your works eternal moments of beauty; what do you think of this opinion? Beauty is not something tangible and even less eternal, but changing; it is mediated by a social ideology and by judgment and sensitivity at a particular level, but yes, my works are imbued with an idea that reality is beautiful. To see and feel is a gift in a positive sense, except when one suffers and is not in harmony with the world, and the fixation in the pictorial matter is a desire, sometimes vain, to eternalize that beauty.

20. In life as in art, nothing is perfect, but is everything perfectible? On one side, there is what is, and on the other, what we perceive and think it is, and it is in this internal world of thought where the illusion that something is perfect or not, pleasant or not, of projections, of opinions, appears. We will never reach the perfect, because otherwise everything would be still, there would be neither time nor space, and we would not think. Only the most obsessive people would tend towards that search for the most perfect.

By: Héctor Díaz

Media outlet: Legisladores de México

Date: November 20, 2023

Link: <https://legisladoresdemexico.com.mx/javier-arizabalo-en-el-arte-nunca-llegaremos-a-lo-perfecto-los-obsesivos-lo-buscan/>

Estilo de Vida

PINTOR HIPERREALISTA

JAVIER ARIZABALO: “EN EL ARTE NUNCA LLEGAREMOS A LO PERFECTO; LOS OBSESIVOS LO BUSCAN”

Maestro francés considerado uno de mejores artistas realistas del mundo.

HÉCTOR DÍAZ

“El arte no es su valor económico, ni su complejidad, yo lo veo como una experiencia, desde mi punto de vista de actor en ello, pero no descarto que, para muchos, estar en la Capilla Sixtina viendo los frescos de Miguel Ángel, o tener en una habitación de su villa un cuadro único de Leonardo, sea lo que les hace sentir y apreciar algo”, expresa Javier Arizabalo García, considerado uno de los mejores artistas del mundo.

En la vida como en el arte, nada es perfecto, pero ¿todo es perfectible? -le pregunto y me responde con su sentido reflexivo:

“Por un lado, está lo que es, y por el otro lo que percibimos y pensamos que es, y en este mundo interno del pensamiento es donde aparece la ilusión que algo es perfecto o no, agradable o no, de las proyecciones, de las opiniones. Nunca llegaremos a lo perfecto, porque si no todo estaría quieto, no existiría ni tiempo, ni espacio, y no pensaríamos. Solo las perso-

nas más obsesivas son las que tenderían a esa búsqueda de lo más perfecto.
¿Qué es el Realismo?
Entiendo que es aquella visión o representación que intenta acercarse a lo que creemos que es lo real, las cosas que suceden, las personas que nombramos y damos unas características, etc... pero que al estar inmersos en un entorno e interpretación determinadas damos por natural, por real.

¿Cómo decide que pintar?
A veces es una cuestión de la dinámica en la que estás inmerso, de lo que haces habitualmente, a veces son cosas, personas y situaciones que te encuentras en el camino de la vida y que vas descubriendo. Por último, estaría lo que consideraría retos y mitifica-

ciones que intento alcanzar.

¿Qué es lo que no se ve en una sesión fotográfica con modelos para sus obras?

En una sesión fotográfica ves con la técnica del fotógrafo, la idea de lo que quieres conseguir en tu pintura, seguro que hay muchas cosas que no se ven y otras que se encuentran. El fotógrafo es un cazador que a veces no sabe lo que va a cazar, y el pintor un agricultor que no sabe cómo le va a salir la cosecha.

¿Qué tan importante es la composición?

Si no hay composición o está mal hecha, la obra no se comprende, es como una frase donde colocamos sujeto, verbo o predicado donde nos da la gana, pues hay algo que tu ves que no encaja. La composición es la base para

"En todo momento creo en la maravilla que es la realidad, percibirla, analizarla, y estoy seguro que alguna vez, alguien, delante de uno de mis trabajos, le va a dar una interpretación", nos dice Javier Arizabalo.

Estilo de Vida / Entrevista al artista Javier Arizabalo

“Me siento bien logrando hacer cosas que antes de hacerlas no se como van a ser, es como si surgieran”, nos comparte Javier Arizabalo.

entender lo que queremos decir y dar importancia.

¿Qué tan importante es la temática?

Cualquier obra, y dependiendo del contexto, nos puede llevar a un pensamiento.

¿Cogeríamos para leer un libro de pastas blancas si lo vemos expuesto en una estantería?, seguro que por curiosidad lo abriríamos, pero sí, tenemos preferencias, y como espectadores necesitamos a veces esa temática con la que comulgamos.

¿Qué tan importante es la paleta?

Es relativamente importante.

Nuestro cerebro tiene la plasticidad para creer o crear realidades, podemos ver una película en blanco y negro de mediados del siglo XX e introducirnos en el contexto. Eso en el arte lleva a que podamos interpretar como realista un dibujo en blanco y negro.

Si pensamos en que debemos representar la “realidad” a todo color, sí que debemos de tener una paleta de colores pensada, pero

como nos enseña, por ejemplo, la paleta limitada de Anders Zorn, con cuatro matices podemos dar esa sensación.

¿Qué tan importante es el juego de luces?

Sin luz no hay visión, y como ya aprendí, es más importante la tonalidad que el color, para dar la sensación de volumen, de espacio y de dimensiones. El color es dependiente de esta, y de las capacidades de reflexión de los distintos materiales, de las distintas longitudes de onda que componen la luz blanca.

Probablemente los pintores antiguos daban un valor más importante a la luz, ya que estaban más limitados y conscientes de lo que era tener una buena luz, no disponían de todas las fuentes de luz artificiales que disponemos ahora, y damos por naturales.

En todo esto, el pintor debe reflexionar lo que es la luz, los puntos de luz, las características de esta, si es puntual o difusa, su temperatura de color.

En ser consciente de la luz me

ha ayudado mi experiencia en fotografía, dibujo y diseño. Todo ello me ayuda a apreciar, y como he dicho, ser más consciente, dotando de más riqueza a mis trabajos.

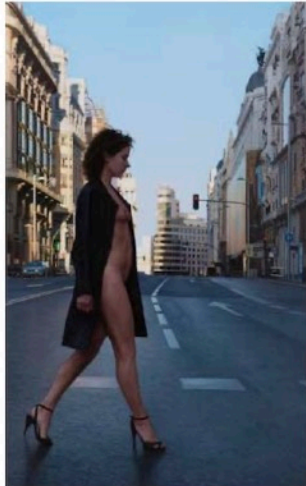
¿Cuáles son las obras más complicadas de pintar?

Eso lo tiene que decir cada artista, de acuerdo a sus conocimientos, formación y riesgos que asuma. Si me quedo con la palabra “complicada” de la pregunta, las más complejas en número de personajes y su composición, bajando la figuración.

También podemos verlo desde el lado de la eficacia en la expresión de algún concepto, objetivos, o incluso de la simplicidad de la obra, sabemos que esta simplicidad puede ayudar a la eficiencia y retención de la imagen en la memoria.

Por último, tenemos la influencia del momento cultural que se vive, si creemos en la alternancia de las épocas clásicas y barrocas, parecería que el barroquismo implicaría mayor dificultad, pero

“Mis obras son los momentos fijados materialmente que paso con ellas, desde el instante que actúo junto a lo representado, **que saco una fotografía, hasta cuando estoy ejecutando el cuadro de manera concentrada**”.

“La historia es un discurso a lo largo del tiempo, y la unidad mínima de esa historia es como un átomo y sus partículas detenidas en un momento, ese instante, **esa unidad mínima en el tiempo, existe desde nuestra posición de observador y no necesita ser justificada, el elemento existe y el observador observa**”.

“La pintura contemporánea no hubiera sido sin los modos de trabajar anteriores. Si consideramos a **Picasso uno de los artistas bisagra entre la tradición y la modernidad, no se separó nunca de un cierto clasicismo**”.

Estilo de Vida / Entrevista al artista Javier Arizabalo

como antes he dicho, conseguir una eficaz simplicidad puede serlo también.

“Una pintura es un poema sin palabras”, dijo el poeta Horacio

Lo mismo que existen distintos estilos literarios, existen distintos estilos pictóricos, y me lleva a pensar que la frase de Horacio solo se queda con uno solo. Una pintura puede ser descriptiva, o informal y no tener características de poema. Me quedaría con que una pintura es un lenguaje de relación de formas, que asociamos a conceptos e imágenes, igualmente que con las palabras.

¿Las obras –aparentemente– sencillas, son en realidad las más complejas?

Como lo he comentado antes, llegar a la simplicidad puede ser también complicado, porque hay que quedarse con lo esencial.

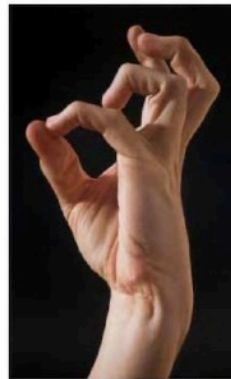
Si mediante la eliminación del adorno y lo superfluo, la modernidad llega a los elementos esenciales, por ejemplo, en la construcción de un edificio con una forma que es reflejo de su esencia constructiva, columnas que sostienen el peso de los planos de los pisos, esto ha venido de la reflexión.

Podría poner un ejemplo concreto, la silla Brno diseñada por Mies van der Rohe y Lilly Reich, de estilo tubular, busca economizar y simplificar mediante procesos industriales la construcción de este elemento del mobiliario, que cumple su función y a la vez podemos decir que es bello.

No todas las obras realistas, hiperrealistas o fotorrealistas expresan algo ¿por qué?

Para mí se trata de una pura actitud contemplativa de la realidad, que por qué no puede tener el mismo valor que todo un discurso. ¿La realidad expresa o es solo una interpretación de nuestro discurso mental? ¿No cobra sentido y es necesario el silencio como pausa de cualquier sonido?

¿Es necesario que una obra

cuente una historia? ¿por qué?

Realmente yo no lo veo necesario.

En el límite último, entiendo que cualquier cosa puede ser re-presentada, hasta el vacío más absoluto, como “blanco sobre blanco” de Kazimir Malévich.

La historia es un discurso a lo largo del tiempo, y la unidad mínima de esa historia es como un átomo y sus partículas detenidas en un momento, ese instante, esa unidad mínima en el tiempo, existe desde nuestra posición de

observador y no necesita ser justificada, el elemento existe y el observador observa.

A veces parece que el artista necesita justificar su obra con palabras, es una cómoda manera, también, en que determinada corriente menosprecia a otra. Esto mismo le ocurre a la pintura fotorrealista que algunos interpretan como carente de interés, desde el lado de los que explican una obra vacía con un discurso a veces falzamente intelectual, y al revés ocurre lo mismo, figurativos que no dan valor a lo que no representa.

¿Un dibujo puede ser tan bueno como una pintura?

Creo que podemos dar el mismo valor a un dibujo, por supuesto. Una obra musical de un minuto con un instrumento puede ser tan emocionante como una sinfonía.

Recuerdo, hace ya años, unos trazos de tinta sobre un abanico chino antiguo que me emocionó, sentí como si el artista lo hubiera hecho en ese momento de manera magistral, permaneciendo ahí eternamente, la persona, el movimiento, el momento, la atmósfera, todo, creo que explico donde pongo el valor.

El arte no es su valor economi-

“Tampoco podemos apreciar la pintura contemporánea sin las enseñanzas de la pintura tradicional, la falla tectónica que separa estos supuestos dos tiempos, es irreal, creada tal vez por intentar vender novedad y moda”.

co, ni su complejidad, yo lo veo como una experiencia, desde mi punto de vista de actor en ello, pero no descarto que, para muchos, estar en la Capilla Sixtina viendo los frescos de Miguel Ángel, o tener en una habitación de su villa un cuadro único de Leonardo, sea lo que les hace sentir y apreciar algo.

¿En qué cree espiritualmente? ¿Su trabajo lo expresa?

Mis obras son los momentos fijados materialmente que paso con ellas, desde el instante que actúo junto a lo representado, que saco una fotografía, hasta cuando estoy ejecutando el cuadro de manera concentrada. En todo momento creo en la maravilla que es la realidad, percibirla, analizarla, y estoy seguro que alguna vez, alguien, delante de uno de mis trabajos, le va a dar una interpretación.

¿Cuál es la diferencia entre el Realismo europeo y el latinoamericano?

Nuestras bases formativas, incluso me atrevo a decir que las diferencias se expresan en cada país. Noto esa diferencia entre la historia cultural que por ejemplo tiene México, sus símbolos, su interpretación de la realidad, su historia, los espacios a los que va destinado. Meter a todos los países hispanoamericanos, con sus diferencias, dentro del mismo conjunto, no lo veo, aunque si hay un cierto trasvase cultural de España a Hispanoamérica durante el periodo del reino español y los virreinos.

El Realismo europeo tampoco es homogéneo, por mucho que formemos parte de ese llamado

continente europeo. Aunque debido a la globalización, también cultural, cada vez el arte se hace más indistinguible del origen de su creador.

En España ha pesado la influencia de las Colecciones Reales de pintura durante el siglo de oro y posteriores. También recibimos influencia de los movimientos europeos, influencia italiana, tenemos el impresionismo de Sorolla, y más recientemente el realismo de figuras como Antonio López, con su gran peso, todo lo cual ha hecho que hayamos recibido influencias variadas, que han hecho del movimiento realista español grande y atractivo, incluso para artistas hispanoamericanos.

¿La pintura clásica se ve opacada por la pintura contemporánea?

La pintura contemporánea no hubiera sido sin los modos de trabajar anteriores. Si consideramos a Picasso uno de los artistas bisagra entre la tradición y la modernidad, no se separó nunca de un cierto clasicismo. Tampoco podemos apreciar la pintura contemporánea sin las enseñanzas de la pintura tradicional, la falla tectónica que separa estos supuestos dos tiempos, es irreal, creada tal vez por intentar vender novedad y moda.

En último término, los dos juegan con los mismos materiales, obedecen a los mismos condicionantes, y trabajan con elementos abstractos, dependiendo de a que distancia y lugar los observamos.

¿Pinta por placer, por soledad, para vivir, para trascender... por qué lo hace usted?

Cuando fui pequeño me refu-

gí en la pintura y dibujo por mi falta de comunicación, ahora es el modo de relacionarme con el mundo, por un lado, y también de aislarme en la concentración de mi trabajo, que me hace no dispersarme. Me siento bien logrando hacer cosas que antes de hacerlas no se como van a ser, es como si surgieran.

¿Cuál es la diferencia entre un artista y un pintor?

Diría que en el artista existe la comparación de este con un creador, una idea moderna de que podemos cambiar o crear el mundo en vez de adaptarnos a él, alguien que ha desarrollado una maestría frente a los que no, y que crea algo nuevo donde antes no lo había.

Por otro lado, el pintor estaría reducido a la simple actividad mecánica, y sus propuestas tendrían menos valor.

¿Pero quién tendría la capacidad de discernimiento entre lo que es arte y pintura?, ¿quién se arrogaría dicha capacidad?, ¿el intelectual, el maestro, el sabio, el experto?, cada uno dentro de nuestras capacidades tenemos nuestra opinión.

Considero sus obras momentos eternos de belleza, ¿qué opinión le merece?

La belleza no es algo tangible y menos eterna, sino cambiante, está mediatizada por un ideario a nivel social y por el juicio y la sensibilidad a nivel particular, pero sí, mis obras están imbuidas de una idea de que la realidad es bella. Ver y sentir es un regalo en sentido positivo, salvo cuando uno sufre y no está en armonía con el mundo, y la fijación en la materia pictórica es un deseo, a veces vano, de eternizar esa belleza.

Héctor Díaz
Fundador y Director de la Galería Internacional de Arte Contemporáneo HECTOR DIAZ
hello@hectordiaz.art
www.hectordiaz.art

HECTOR DIAZ

Cover:

Javier Arizabalo © Javier Arizabalo

Back Cover:

Monica, Jul. 2023, Oil on Canvas, 162 x 97 cm, “Monica” Sessions, “Girls” Series © Javier Arizabalo

–

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

Copyright © 2026 HECTOR DIAZ & Javier Arizabalo. All rights reserved.

www.lectordiaz.art

