

HECTOR DIAZ

Javier Arizabalo

The Legacy Narratives | Vol. 4

Javier Arizabalo

The Legacy Narratives | Vol. 4

© Javier Arizabalo

Javier Arizabalo:
The mastery of contemporary realism

By Héctor Díaz

Introduction

It is an honor for me, as Javier Arizabalo's gallerist, to be able to present and work with an artist whose level of mastery in realism is internationally admired. From the very first moment I saw one of his works, I was impressed by his incredible ability to capture the essence of the human figure, and how through light and shadow he is capable of generating a deep emotional connection with the viewer.

Representing an artist of his caliber is not only a privilege but also an opportunity to bring the public closer to an artistic proposal that challenges perceptions and elevates realist art to a new level of excellence. Javier is a creator with a clear vision and exceptional technical mastery, but also a person with admirable sensitivity and dedication.

In this interview, I hope you can learn more about his creative process, his philosophy as an artist, and the stories behind his impressive works. His ability to transmit beauty through his art has made him an indispensable reference in the contemporary realism landscape.

–Héctor Díaz
November 2024

Creative trajectory

1. You are recognized as one of the best realist painters in the world. How did your trajectory in realism begin, and what initially attracted you to this style? My trajectory in realism began with a focus on drawing, often working with live models, which allowed me to develop a solid foundation for realistic representation. Each new work represented a challenge: on the one hand, understanding how that idea of reality is constructed; on the other, experiencing the emotion that painting provokes.

2. Was there a moment when you realized that realism would be your primary form of artistic expression? It was a process that began during my training period and solidified into a daily habit, a way of constructing reality. Although I occasionally tried to create non-representational painting, I found it difficult to work without a solid reference. I feel deeply connected to the sensibility of the real, and that emotion allows me to observe indefinitely, making me feel fulfilled and conscious.

3. What artists or movements have influenced your work over the years? During my initial training, when the internet did not yet exist, my references came from direct contacts. First, from the commercial landscape painting that was done in my environment. Then, from my teachers, both in high school and university, where realism predominated, influenced by artists like Antonio López. Later, I was attracted to painters like Claudio Bravo, and also by the post-impressionism of Sorolla or Singer Sargent. Observing works live, such as those by Edward Hopper, Gabriel Morcillo, or Velázquez, profoundly marked me. With the arrival of the internet, the influences multiplied, from samples of photorealism to styles where the materiality and expressiveness of the brushstroke are highlighted. I also found inspiration in the Baroque, especially in its handling of light, although I do not fully subscribe to that style.

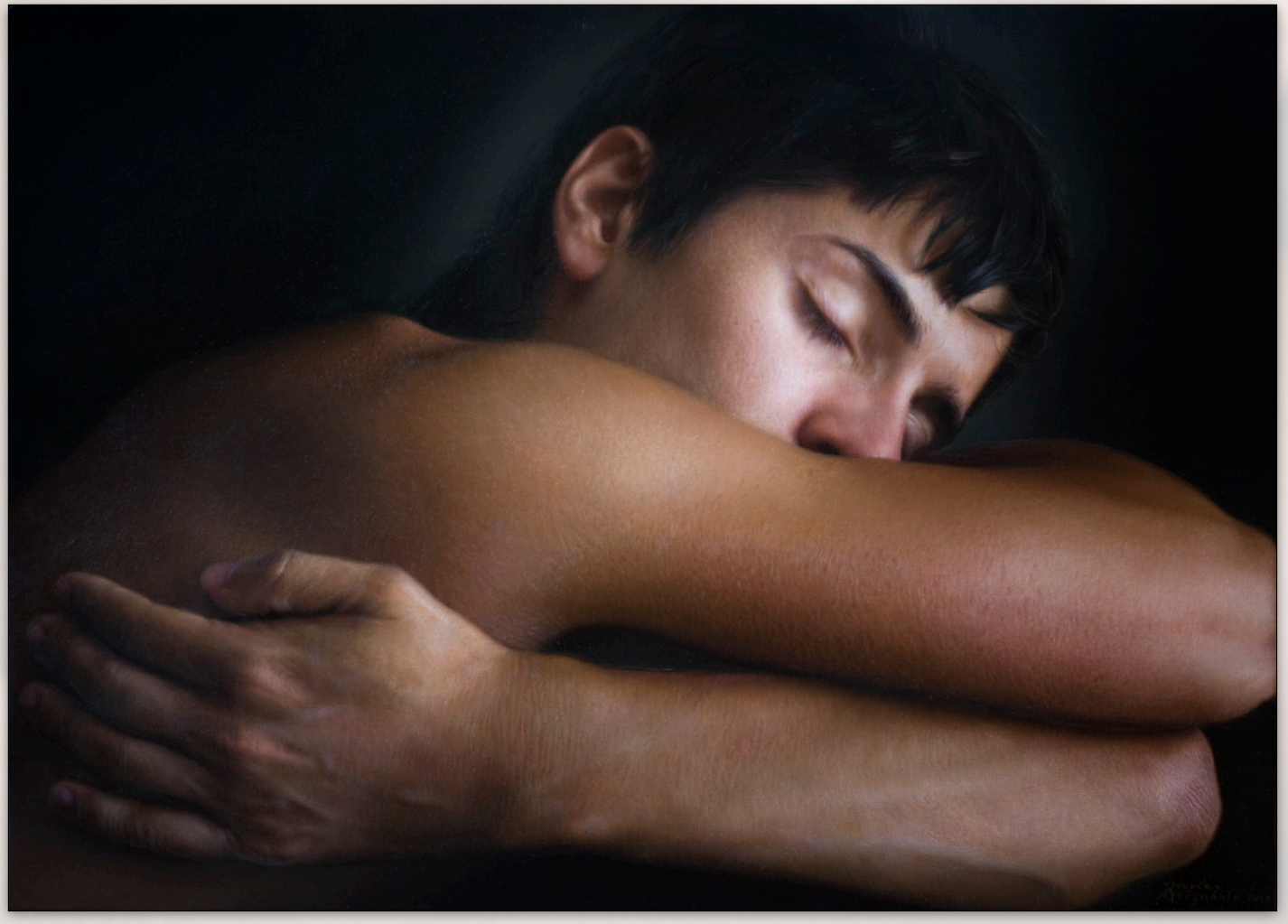
4. How has your style evolved from your earliest works to today? My perspective as a photographer leads me to observe color and light, while as a painter I focus on representing three-dimensionality and volumetrics. Although photorealism is popularly appealing, I have learned to modulate my brushstroke, making it more expressive and loose when I deem it necessary. My first works were more linked to classical and Baroque painting, but over time my technique has evolved towards greater meticulousness and detail, approaching photographic realism.

Artistic process

5. Your works stand out for their precision and detail. How do you describe your process from the first sketch to the final work? My process begins with an idea, generally focused on representing a body or a face and turning it into something exciting, with all the ambiguity this may imply. It is a kind of adoration of the flesh and corporeality, and of the accessory elements that situate the scene in a timeless time and space.

Barbara on the beach, Jun. 2021, Oil on Polyester, 97 x 146 cm, “Barbara” Sessions, “Girls” Series © Javier Arizabalo

Jabo, Jun. 2010, Oil on Canvas, 33 x 46 cm, “Jabo” Sessions, “Boys” Series © Javier Arizabalo

The sketch is the photograph, where I make quick decisions guided by my intuition. After establishing the compositions and compositional adjustments, the execution follows a mechanical process, albeit with varying results. I start with a wash of basic colors, and in the following layers, the paint becomes more opaque, reaching the desired tone and color. At that moment, I decide whether to emphasize the expressive brushstroke or the minute detail.

6. Do you use photographs, live models, or other references to create your works? I mainly use photography, since working with a live model imposes time limitations. Although the perception of color and tone is ideal with a live model, the conditions for doing so are complex. Historically, artists spent years studying the human body and environments, but over time those works tend to look contrived or mannerist. In the end, all human productions are an interpretation, a way of creating fiction.

7. What specific techniques do you use to achieve such detailed realism in your works? I use techniques derived from different artistic periods, from the Renaissance to the present day. I concentrate on approximating the exact color, applying the paint without excessive impasto, directing the brushstroke correctly, and contrasting tones to create the sensation of volume. I also use the depth of field blur from photography, which, being culturally accepted as truthful, allows me to create an overlap of objects and planes, adding depth to the scene.

8. What is the most challenging part of your creative process? Although I usually have clarity when visualizing and composing the image, what challenges me the most is creating a narrative around the work that does not fall into surrealism or obviousness. I seek to transmit something significant without resorting to strange symbols or forced interpretations; I want the work to stand on its own.

9. How do you decide when a work is complete? Unlike other artists who work on the entire piece uniformly, I resolve each area in specific sessions. A work is complete when all areas have a coherent treatment and the focal points are duly resolved.

Philosophy and themes

10. Realism often requires a deep connection with the subject. What do you seek to transmit through your paintings? I seek to transmit emotions and reflections. While the abstract can lead to reflections on spatial or metaphysical concepts, realism, I believe, is more focused on emotions through concepts, stories, myths, and symbols that develop in the culture in which we live. My figures usually unfold in warm environments, conducive to being enjoyed, with tactile qualities that evoke spiritual beauty through formal beauty. This beauty is not limited to ideal proportions but includes maturity and expressiveness.

11. How do you select the themes and models for your works? I am very interested in the environment, natural or artificial, where I place the figure. I also focus on the subject itself, analyzing how to present it in the most impactful way. Finally, I pay attention to how I dress it or how I support it in the composition. Regarding the model, I select aspects such as their beauty, youth, strength (in the case of young men), marked features (in older people), and the way they adopt the pose.

12. In an era where abstraction predominates in many spaces, how do you see the place of realism in contemporary art? Realism can also be abstract; if you get close enough to a realist painting, you will find abstraction. At the same time, abstract paintings also create spatial and three-dimensional sensations, although they focus on conceptual or chromatic issues. For me, the distinction between realism and abstraction is circumstantial and one of preferences, as there is no objectivity behind these categories.

13. What emotions or reflections do you hope to evoke in those who observe your works? On the one hand, I want to provoke admiration for the real, and on the other, a reflection. Stopping in front of the representation of an elderly, sick, or young person invites reflection on this, in addition to appreciating the aesthetic aspects. However, the emotions triggered depend on the viewer, their experiences, and knowledge. I believe I facilitate the development of sensitivity towards the real, helping to discern it better.

Current work and exhibitions

14. Could you tell us about your latest collection? What inspired it? In the paintings I am currently working on, I want to insert the subject into a landscape. For years I worked in graphic design, in front of a computer, which prevented me from enjoying nature or even noticing the passage of time. When I left that job, I began to capture moments with a camera. That task is still incomplete. I live in a privileged area, where the greenery surprises visitors. I recently visited a space in nature that amazed me, and I decided to do a series of works that capture that sensation of freedom and connection with life.

15. What upcoming exhibitions or projects are you enthusiastic about? With more experience than at the beginning, I want to create some paintings in which I can give my best. I would like to work on the representation of the male body, both in its splendor and in its decline. I want to create a painting of a man in his last moments of life, in an imagined and symbolic space. The loss of family members has left a lasting impression on me about the importance and emotion of those moments. I am also thinking about nature, which continues to fascinate me. I am planning immersive natural or celestial spaces, like those that once impacted me when I saw views of Madrid painted by Antonio López. Additionally, I have the project of sharing my knowledge about pictorial techniques and processes, as many people contact me on social media. I would like to help those who, for economic, cultural, or religious reasons, do not have access to traditional pictorial training, but who do have access to the internet.

Guillermo, Aug. 2021, Oil on Canvas, 54 x 65 cm, “Guillermo” Sessions, “Men” Series © Javier Arizabalo

Hand with candle, Apr. 2017, Oil on Canvas, 116 x 73 cm, “Hands” Series © Javier Arizabalo

16. How do you see the evolution of your work in the coming years? I see it as a distillation of ideas and paintings that do not seek to satisfy commercial demands but rather to work on aspects that generate emotions for me. Although reality is admirable, I always make a conscious selection to emphasize something particular. My paintings are not a direct denunciation of issues such as working conditions, religious ideologies, or wars; instead, they present a more contemplative attitude towards society, freedom, and nudity. Although my work is not openly political, some of my works have been censored on social media, which reflects a trend towards ideological cancellation. My goal is to continue exploring the beautiful, the social, and the emotional, always from a non-conformist stance, with the idea that the world can improve, and that my work can invite reflection on it.

Mastery and technique

17. What role do light and shadow play in your work, and how do you use them to give emotional depth to your works? Light and shadow are two opposing forces that reveal reality. I love the drama they create, as in the paintings of Caravaggio. This drama was not something I had in mind from the beginning but something that arose from my photographic work and how to make volume emerge from the pictorial plane. A grazing light reveals the imperfections of the skin, and without tonal differences between the background and the figure, there is no depth in a painting. Tonal difference is what creates the volumetric sensation, much more than color, which is visually striking but more complicated to master.

18. How do you continue to challenge yourself to improve as a realist painter? I am always looking to improve my works and make them as attractive as possible. Competition in the market also pushes me in this direction. Besides, I cannot keep doing the same thing over and over again; I always need new motivations to continue investing so many hours of work. In terms of technique, I always use the best materials and, from time to time, I make improvements to my process.

19. Is there any technique or method that you have not yet explored and that interests you to learn or implement in your work? I am currently experimenting with image generation using artificial intelligence. Although this technology is still in its early stages and it is not possible to control all parameters, I believe that in the coming years it will be a good starting point for testing complex compositions. Art, like many other trades, will be radically transformed with the evolution of these tools.

Legacy and vision

20. As one of the main references of current realism, what legacy do you hope to leave in the art world? For now, I only think about continuing the tradition of realist and figurative painting, techniques that should not disappear. They are important for the appreciation and perception of the world, as well as for mental work and the attitude of personal effort. Perhaps I won't change the world, but I believe it is a creative way of being in it.

By: Héctor Díaz
Media outlet: Ser Empresario
Date: November 2024
Link: https://www.serempresario.com.mx/post/javier-arizabalo-la-maestría-del-realismo-contemporáneo

CULTURA

JAVIER ARIZABALO

Es un honor para mí, como galerista de Javier Arizabalo, poder presentar y trabajar con un artista cuyo nivel de maestría en el realismo es admirado a nivel internacional. Desde el primer momento en que vi una de sus obras, quedé impresionado por su increíble capacidad para capturar la esencia de la figura humana, y cómo a través de la luz y la sombra es capaz de generar una conexión emocional profunda con el espectador.

Representar a un artista de su calibre no solo es un privilegio, sino también una oportunidad para acercar al público a una propuesta artística que desafía las percepciones y eleva el arte realista a un nuevo nivel de excelencia. Javier es un creador con una visión clara y un dominio técnico excepcionales, pero también una persona con una sensibilidad y dedicación admirables.
En esta entrevista, espero que puedan conocer más sobre su proceso creativo, su filosofía como artista, y las historias detrás de sus impresionantes obras. Su capacidad de transmitir belleza a través de su arte lo ha convertido en una referencia indispensable en el panorama del realismo contemporáneo.

Eres reconocido como uno de los mejores pintores realistas del mundo. ¿Cómo comenzó tu trayectoria en el realismo y qué te atrajo inicialmente a este estilo?

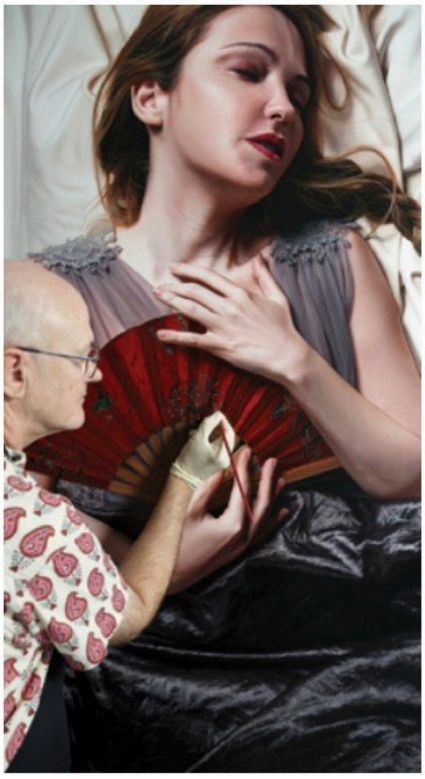
Mi trayectoria en el realismo comenzó con un aprendizaje centrado en el dibujo, a menudo trabajando con modelos en vivo, lo que me permitió desarrollar una base sólida para la representación realista. Cada nueva obra representaba un desafío: por un lado, comprender cómo se construye esa idea de realidad; por otro, experimentar la emoción que provoca la pintura.

¿Hubo un momento en el que te diste cuenta de que el realismo sería tu principal forma de expresión artística?

Fue un proceso que comenzó en mi época de formación y se fue consolidando hasta convertirse en un hábito cotidiano, una forma de construir la realidad. Aunque en ocasiones intenté crear pintura no representativa, me resultaba difícil trabajar sin una referencia sólida. Me siento profundamente conectado con la sensibilidad de lo real, y esa emoción me permite observar indefinidamente, haciéndome sentir pleno y consciente.

¿Qué artistas o movimientos han influido en tu trabajo a lo largo de los años?

Durante mi formación inicial, cuando aún no existía internet, mis referencias provenían de contactos directos. Primero, de la pintura de paisaje comercial que se realizaba en mi entorno. Después, de mis profesores, tanto en la enseñanza secundaria como en la universidad, donde predominaba el realismo, influenciado por artistas como Antonio López.
Más tarde, me sentí atraído por pintores como Claudio Bravo, y también por el postimpresionismo de Sorolla o Singer Sargent. Observar obras en directo, como las de Edward Hopper, Gabriel Morcillo o Velázquez, me marcó profundamente.

Con la llegada de internet, las influencias se multiplicaron, desde muestras de fotorealismo hasta estilos donde se destaca la materialidad y expresividad de la pincelada. También encontré inspiración en el barroco, especialmente en su manejo de la luz, aunque no me adscribo por completo a ese estilo.

¿Cómo ha evolucionado tu estilo desde tus primeros trabajos hasta hoy?

Mi perspectiva como fotógrafo me lleva a observar el color y la luz, mientras que como pintor me enfoco en representar la tridimensionalidad y la volumetría. Si bien el fotorealismo atrae popularmente, he aprendido a modular mi pincelada, haciéndola más expresiva y suelta cuando lo considero necesario. Mis primeros trabajos estaban más ligados a la pintura clásica y barroca, pero con el tiempo mi técnica ha evolucionado hacia una mayor minuciosidad y detalle, acercándose al realismo fotográfico.

Tus obras destacan por su precisión y detalle. ¿Cómo describes tu proceso desde el primer boceto hasta la obra final?

Mi proceso comienza con una idea, generalmente centrada en representar un cuerpo o un rostro y convertirlo en algo emocionante, con todo lo ambiguo que esto pueda implicar. Es una especie de adoración a la carne y la corporeidad, y a los elementos accesorios que sitúan la escena en un tiempo y espacio atemporal. El boceto es la fotografía, donde tomo decisiones rápidas guiado por mi intuición. Después de establecer los encuadres y ajustes compositivos, la ejecución sigue un proceso mecánico, aunque con resultados que varían. Empiezo con un manchado de colores básicos, y en las capas siguientes la pintura se vuelve más opaca, alcanzando el tono y color deseados. En ese momento, decido si enfatizar la pincelada expresiva o el detalle minucioso.

¿Utilizas fotografías, modelos en vivo u otras referencias para crear tus obras?

Utilizo principalmente la fotografía, ya que trabajar con un modelo en vivo impone limitaciones de tiempo. Aunque la percepción del color y el tono es ideal con un modelo en vivo, las condiciones para hacerlo son complejas. Antiguamente, los artistas pasaban años estudiando el cuerpo humano y los entornos, pero con el tiempo esas obras tienden a parecer artificiosas o manieristas. Al final, todas las producciones humanas son una interpretación, una forma de crear ficción.

¿Qué técnicas específicas utilizas para lograr ese realismo tan detallado?

Utilizo técnicas derivadas de diferentes periodos artísticos, desde el Renacimiento hasta la actualidad. Me concentro en aproximar el color exacto, aplicar la pintura sin exceso de empaste, dirigir la pincelada correctamente y contrastar tonos para crear la sensación de volumen. También empleo el desenfoque de la profundidad de campo en fotografía, que, al estar culturalmente aceptado como veraz, me permite crear una superposición de objetos y planos, añadiendo profundidad a la escena.

¿Cuál es la parte más desafiante de tu proceso creativo?

Aunque suelo tener claridad al visualizar la imagen y componerla, lo que más me desafía es crear una narrativa alrededor de la obra que no caiga en el surrealismo o la obviedad. Busco transmitir algo significativo sin recurrir a símbolos extraños o interpretaciones forzadas; quiero que la obra se sostenga por sí misma.

¿Cómo decides cuándo una obra está completa?

A diferencia de otros artistas que trabajan toda la obra de manera uniforme, yo resuelvo cada área en sesiones específicas. Una obra está completa cuando todas las áreas tienen un tratamiento coherente y los puntos de atención están debidamente resueltos.

El realismo a menudo requiere una conexión profunda con el tema. ¿Qué buscas transmitir a través de tus pinturas?

Busco transmitir emociones y reflexiones. Mientras lo abstracto puede llevar a reflexiones sobre conceptos espaciales o metafísicos, el realismo, creo, está más enfocado en las emociones a través de conceptos, historias, mitos y símbolos que se desarrollan en la cultura en la que vivimos. Mis figuras suelen desenvolverse en entornos cálidos, propicios para ser disfrutados, con cualidades táctiles que evocan la belleza espiritual a través de la belleza formal. Esta belleza no se limita a proporciones ideales, sino que incluye la madurez y la expresividad.

¿Cómo seleccionas los temas y los modelos para tus obras?

Me interesa mucho el entorno, natural o artificial, donde sitúo a la figura. También me enfoco en el propio sujeto, analizando cómo presentarlo de la manera más impactante. Finalmente, presto atención a cómo lo visto o cómo lo apoyo en la composición.
En cuanto al modelo, selecciono aspectos como su belleza, juventud, fortaleza (en el caso de los muchachos), rasgos marcados (en personas de edad) y la forma en que adoptan la pose.

En una era donde la abstracción predomina en muchos espacios, ¿cómo ves el lugar del realismo en el arte contemporáneo?

El realismo también puede ser abstracto; si te acercas lo suficiente a una pintura realista, encontrarás abstracción. Al mismo tiempo, las pinturas abstractas también crean sensaciones espaciales y tridimensionales, aunque se centren en cuestiones conceptuales o cromáticas. Para mí, la distinción entre realismo y abstracción es circunstancial y de preferencias, ya que no hay una objetividad detrás de estas categorías.

¿Qué emociones o reflexiones esperas evocar en quienes observan tus obras?

Por un lado, quiero provocar admiración por lo real, y por otro, una reflexión. Detenerse frente a la representación de una persona mayor, enferma o en plena juventud invita a reflexionar sobre ello, además de apreciar los aspectos estéticos. Sin embargo, las emociones que desencadenen dependen del espectador, de sus vivencias y conocimientos. Creo que facilito el desarrollo de la sensibilidad hacia lo real, ayudando a discernirlo mejor.

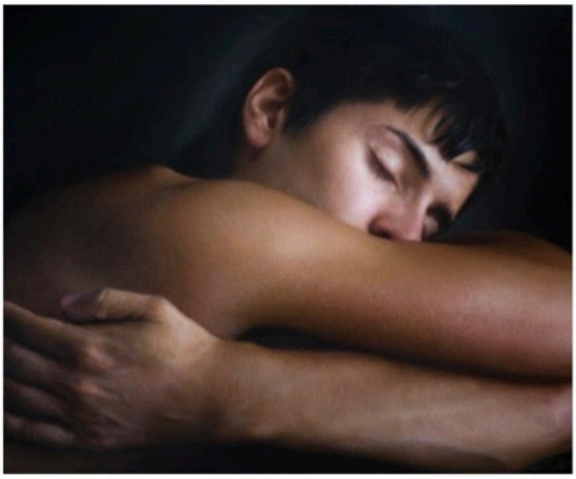
¿Podrías hablarnos sobre tu última colección? ¿Qué la inspiró?

En las pinturas que estoy realizando, quiero insertar al sujeto en un paisaje.

Durante años trabajé en diseño gráfico, frente a un ordenador, lo cual me impedía disfrutar de la naturaleza o siquiera notar el paso del tiempo. Cuando dejé ese trabajo, comencé a capturar momentos con una cámara fotográfica.

Esa tarea aún está incompleta.

Vivo en una zona privilegiada, donde el verdor sorprende a los visitantes. Recientemente visité un espacio en la naturaleza que me dejó maravillado, y decidí hacer una serie de obras que capturen esa sensación de libertad y de conexión con la vida.

¿Qué exposiciones o proyectos tienes próximamente que te entusiasman?

Con más experiencia que al principio, quiero realizar algunas pinturas en las que pueda dar lo mejor de mí. Me gustaría trabajar en la representación del cuerpo masculino, tanto en su esplendor como en su declive. Quiero crear una pintura de un hombre en sus últimos momentos de vida, en un espacio imaginado y simbólico. La pérdida de familiares me ha dejado una impresión duradera sobre la importancia y la emoción de esos momentos.

También pienso en la naturaleza, que sigue fascinándome. Estoy planeando espacios naturales o celestes inmersivos, como los que una vez me impactaron al ver vistas de Madrid pintadas por Antonio López.

Además, tengo el proyecto de compartir mis conocimientos sobre técnicas y procesos pictóricos, ya que muchas personas me contactan en redes sociales. Me gustaría ayudar a quienes, por cuestiones económicas, culturales o religiosas, no tienen acceso a una formación pictórica tradicional, pero que sí tienen acceso a internet.

¿Cómo ves la evolución de tu trabajo en los próximos años?

Lo veo como una destilación de ideas y pinturas que no buscan satisfacer demandas comerciales, sino trabajar en aspectos que me generan emociones. Aunque la realidad es admirable, siempre hago una selección consciente para poner énfasis en algo en particular.

Mis pinturas no son una denuncia directa de cuestiones como las condiciones laborales, las ideologías religiosas o las guerras, sino que presentan una actitud más contemplativa hacia la sociedad, la libertad y la desnudez. Aunque mi trabajo no es abiertamente político, algunas de mis obras han sido censuradas en redes sociales, lo cual refleja una tendencia hacia la cancelación ideológica.

Mi objetivo es continuar explorando lo bello, lo social y lo emocional, siempre desde una postura inconformista, con la idea de que el mundo puede mejorar, y que mi trabajo puede invitar a la reflexión sobre ello.

¿Qué papel juegan la luz y la sombra en tu trabajo, y cómo las utilizas para dar profundidad emocional a tus obras?

La luz y la sombra son dos fuerzas opuestas que revelan la realidad. Me encanta el dramatismo que crean, como en las pinturas de Caravaggio. Este dramatismo no fue algo que tuviera en mente desde el principio, sino algo que surgió de mis trabajos fotográficos y de cómo hacer que el volumen emerja del plano pictórico.

Una luz rasante revela las imperfecciones de la piel, y sin diferencias tonales entre el fondo y la figura, no hay profundidad en una pintura. La diferencia tonal es lo que crea la sensación volumétrica, mucho más que el color, que es visualmente llamativo pero más complicado de dominar.

¿Cómo continúas desafiándote a ti mismo para mejorar como pintor realista?

Siempre estoy buscando mejorar mis obras y hacerlas lo más atractivas posible. La competencia en el mercado también me impulsa en esta dirección. Además, no puedo seguir haciendo lo mismo una y otra vez; siempre necesito nuevas motivaciones para seguir invirtiendo tantas horas de trabajo. En términos de técnica, siempre uso los mejores materiales y, de vez en cuando, realizo mejoras en mi proceso.

¿Hay alguna técnica o método que aún no hayas explorado y que te interese aprender o implementar en tu obra?

Actualmente estoy experimentando con la generación de imágenes mediante inteligencia artificial. Aunque esta tecnología aún está en sus primeras etapas y no es posible controlar todos los parámetros, creo que en los próximos años será un buen punto de partida para probar composiciones complejas. El arte, como muchos otros oficios, se transformará radicalmente con la evolución de estas herramientas.

Como uno de los principales referentes del realismo actual, ¿qué legado esperas dejar en el mundo del arte?

Por ahora, solo pienso en continuar con la tradición de la pintura realista y figurativa, técnicas que no deben desaparecer. Son importantes para la apreciación y percepción del mundo, así como para el trabajo mental y la actitud de esfuerzo personal. Quizás no cambie el mundo, pero creo que es una manera creativa de estar en él.

Para los lectores de ***Revista Ser Empresario***, tener la oportunidad de conocer el trabajo de Javier Arizabalo es más que un vistazo a la obra de uno de los mejores pintores realistas del mundo; es una invitación a reflexionar sobre la dedicación, el esfuerzo y la excelencia que un artista puede alcanzar. En su trayectoria, Javier ha demostrado que el éxito en el arte, como en cualquier ámbito empresarial, requiere no solo de talento, sino de una visión clara, trabajo constante y la capacidad de adaptarse y evolucionar.

Al igual que en el mundo empresarial, el arte demanda una conexión genuina con la audiencia, una atención impecable al detalle y una pasión inquebrantable por lo que se hace. Estos valores compartidos nos recuerdan que el arte y los negocios, aunque distintos en sus formas, tienen el poder de transformar vidas, inspirar a otros y dejar un legado duradero.

Espero que esta entrevista los inspire a seguir buscando la excelencia en sus propios campos, tal como lo hace Javier Arizabalo con cada pincelada en sus obras.

Por **Héctor Díaz**
N. Abril 6, 1965 - San Juan de Luz, Francia
www.hectordiaz.art

HECTOR DIAZ

Cover:
Javier Arizabalo © Javier Arizabalo

Back Cover:
Barbara on the beach, Jun. 2021, Oil on Polyester, 97 x 146 cm, “Barbara” 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.hectordiaz.art

www.hectordiaz.art