

A FLAMING FLASH

Hector Villarroel is a painter who takes his time. His oils derive from constancy, serenity, and the unhurried pace of one who pursues perfection. Details crystallize over the course of days, sometimes months. Masses of color move in spectrums and magmas that require control, connecting the borders of the mass to the periphery, to the hypotenuse, without brimming over, not looking for a prescribed form in color but rather, setting boundaries. At times, colors are deformed, denuding the substance's interior to unveil what the color contains, how to measure the luminosity of each span. Villarroel controls detail, forging each element little by little, seeking height and depth.

A painting by Hector Villarroel reveals the trajectory journeyed up through the present in a canvas prepared in a way that suggests what was cast aside, the remnants, what is not visible. It suggests material held in reserve for paintings yet on the horizon. When he creates a painting, shades and hues transit to new paintings. The painter, to his credit, retains strokes and shapes that increasingly acquire a sense of place in multiple variations of color, invented in any artist's mind, and at some point, these variations converge in the point of view comprised by the new painting.

One oil painting is a model for the next; but hues and chromatic balance of each painting receive a different treatment, as if desire could change the field to materialize on another canvas; in this way, each one complements the others. A work of art is unique; each portrayal is a variation in shades of color, arising from a grammar of color with the capacity to diversify in a thousand visual expressions, for both creator and the spectator.

Each color has its own light; from one oil painting to the next we discover borrowed flashes. A yellow is but a single point of splendor of a ceaselessly wandering green. Expressed more brutally, what we see before our eyes is like a sleight of hand illusion that plays with radiance and shadow. This body of artwork arise as if by chance, magically appearing; igneous matter is a flash of light, burning yellow and then red, green, purple, blue and every possible shade of color.

Abstractions in general characterize the visual world. Even in nature, abstractions are a facet of reality: the pearly luster of some varieties of seashells, water vapor in light producing the illusion of the "rainbow," the hues of dusk in red, magenta, purple and violet. All these phenomena are natural movements of the eye's perceptive capability. This occurs in the real world and painting is able to create it, while also searching for shades that reflect that creative spirit. In Villarroel, movement is analogous to a sparkling flame.

Villarroel's work arises from afar, from a tribe's nighttime alchemy dancing around a fire. Throngs are tattooed and adorned; the tribe's night sky is filled with stars in the firmament. Likewise, the artist paints with a quiet and deliberate gesture, and he asks the viewer to look slowly, without preconceived notions. He asks that their gaze be as one attracted by a beam of light and imbibe the mirage of one's own reality. These are highly demanding works of art; in high tide they may can rise up in fury and agitate the iris in foamy points and bubble-bursts of color.

Heriberto Lopez, art critic. Brussels, 2019

Translation by Maxine Lowi

“LATITUD” de Héctor Villarroel en el Museo Benjamin Vicuña Mackenna

LATITUD es un proyecto de pintura del artista chileno con trayectoria internacional y residente en Bruselas, Héctor Villarroel, a quien invitamos a exponer su trabajo basado en diferentes formas de ver y apreciar la ciudad y su vinculación con la naturaleza.

La pintura siempre ha sido la protagonista del trabajo de Héctor Villarroel. Artista visual de la Universidad de Chile, ha estado en constante itinerancia entre América y Europa durante los últimos veinte años. Así lo demuestran sus exposiciones “The Human Map”, presentada en Nueva York y Barcelona en 1998; “Territory” en Nueva York y Bruselas entre 1999-2000, “Crossing” en Berkeley, California y Santiago de Chile en 2001- 2002, “Transfer” en Madrid, Washington D.C. y Santiago de Chile entre 2005-2006, “Recent Works” en Madrid y Bruselas entre 2006 y 2007 y “Latitude” realizada en la Embajada de Chile en España y simultáneamente en Lesbrouss Art Gallery en Bruselas en 2012, y que ahora se renueva con otra mirada desde su estadía en Santiago y Valparaíso.

Este interesante proyecto se gestó en Bélgica, España y en Santiago de Chile entre los años 2012 y 2014. A través de una serie de óleos de gran formato el artista nos mostrará distintas representaciones de paisajes urbanos tratados de manera sutil y armónica, donde los elementos orgánicos, la luz y las diferentes formas serán los protagonistas. En este delicado trabajo de pintura, en donde el lenguaje de expresión es la abstracción, el artista nos transmite temas como la libertad, el dinamismo y la mutación. La presencia de elementos de la naturaleza y los conceptos de espacios verdes, agua y ciudad conectada también se pueden apreciar en su obra, los que además son imprescindibles en cualquier intento por tratar de rescatar temáticas urbanas el día de hoy.

Desde hace ya tres años el Museo Benjamín Vicuña Mackenna ha centrado sus esfuerzos por rescatar el legado patrimonial y urbano del trabajo realizado por el ex Intendente en nuestra ciudad. Por esta razón, nuestros espacios de arte desde entonces reciben e invitan a exponer a artistas que trabajen conceptos y temáticas vinculadas a arte y ciudad. Es un honor contar hoy día con la exposición “LATITUD” de Héctor Villarroel, debido a su gran trayectoria artística y a la destacada calidad de su trabajo, que nos vincula plásticamente y desde otra perspectiva a la ciudad, a nuestra ciudad, a la que queremos estar permanentemente mirando y descubriendo.

María José Lira G.
Directora
Museo Benjamín Vicuña Mackenna

Santiago, mayo de 2014.

Jardín de arena
2013
Óleo / Lienzo
92 x 114 cm

The Elusiveness of Tomorrow

... Our Nomadic Journey through this World¹

For over 20 years, travelling has shaped my life and identity and has sustained my work. It has given direction to my art, which can be seen as a travel log. Painting is my means of expression.

There are no permanent stays or planned destinations, only fleeting moments in ever-changing spaces. Transience is rendered through pictorial strokes, drops and tracks suggesting perpetual movement that is imprinted onto the visible. I travel across creative territories and mobility is my identity.

Painting and the language of abstraction allow me to draw from diversity to open up areas of emancipation represented by fragments, fleeting light, changing shapes, creative processes that are my way of communicating with the 'other'.

My process reflects a feeling of urgency: starting a painting in one place, then moving and continuing the work surrounded by a different light and language. It has become an imperative act of resistance in the face of saturated economic and social models.

The observation of nature is my starting point and oil on canvas my technique. Composition evolves while the painting process in itself is in focus. It aims at capturing how light reveals opacity and transparency, warmth and cold, density of matter and layers of color. My paintings are a free interpretation of geological, cellular and organic elements and the subjective representation of tides, rivers, mountains and minerals that mirror my thoughts.

In postmodern times, an archaic world remains in spite of increasingly invasive technology. It reveals itself through migration and, in my field of work, through nomadism, survival and preservation. The act of painting forces me to constantly reflect on human existence, the biological body and the challenge of real integration into nature.

Hector Villarroel, Brussels, 2012

¹ by H. Villarroel, Crossing, Berkeley, CA, 2000.

Hector Villarroel, works 2009

Hector Villarroel's most recent production is in line with his latest works wherein the artist revels in the depths of abstraction, searching for matter, its unpredictable moorings and connections which, refusing actual representation, can nevertheless be brought into being in the reality of the virtual.

A perpetual traveler, the Chilean artist is always on the move: Santiago, Chile, Barcelona, Madrid, Brussels and New York. Villarroel is concerned with conveying to spectators a message anchored in the abstract realm. This, in order to be in perfect balance with the reality of matter as it is fleshed into canvas.

His painting is determinant. It revels in the realm of the non-shape, of mass and matter, and in hinges upon the presence of oils for their energy-shedding and layered essence, for their power to conjure up opacity and superposition; all of these indispensable to take audiences into a journey through and across continents, seas, oceans, shores, cities and structures of feelings.

Villarroel is an artist who resists momentum. He carefully probes his work, lingering on structures of feelings which can push his work beyond the fabric of everyday life. Clearly, he is an artist who is connected with ancestral inspiration that comes from understanding other cultural realities.

Villarroel paints in serenity and truth, and both originate from a frantic creative process which is carefully thought through. In this process, the artist moves on, letting layers dry one after the other, until he reaches the precise nuance, the desired chromatic superposition and the disposition of matter. In Villarroel's world, this is poetical allegory.

To the artist, matter is his bridge with the outer world. It is here that he searches for variations, playing with matter and its interstices as tricksters play with strategic transformations in the process of aesthetic creation.

Villarroel searches for abstraction as the pathway to traverse the labyrinth and weave alternatives to the many roads which configure the alchemy of reality.

Joan Lluís Montané, from International Art Critics Association (AICA), Madrid, Spain 2010

Héctor Villarroel, works 2009

La obra más reciente de Héctor Villarroel sigue la línea de sus últimos trabajos, sumergiéndose en la abstracción, buscando la materia para definir el espacio que esta ocupa y, también, las conexiones de lo que no representa pero que se genera de manera virtual.

De hecho el creador chileno, viajero constante, a caballo entre Santiago de Chile, Barcelona, Madrid, Bruselas y Nueva York, se interesa por la facultad de transmitir su mensaje al espectador a partir de una actitud conectada con lo abstracto para ser coherente con la verdadera realidad, es decir con lo que es.

Su pintura es determinante en el sentido de ahondar en la no forma, en la masa, materia, en la presencia del óleo como material indispensable, entendiendo como tal, su esencia energética, su predisposición a las capas, a las veladuras y las superposiciones para viajar con nosotros a través de continentes, mares, océanos, riveras, ciudades y sentimientos.

Es un creador que no se deja llevar por la impronta del momento. Es decir que piensa su obra, mastica los sentimientos que le impulsan a ser más allá de lo cotidiano, conectando con la determinación de lo ancestral a partir de la comprensión de otras realidades.

Pinta con la serena verdad a partir de una actividad frenética creativa pero meditada, por lo que va dejando secar capas, hasta que consigue el matiz preciso, la superposición cromática adecuada, la formulación de su disposición matérica que posee una alegoría poética marcada.

A partir de la materia conecta con el alma del mundo, buscando los matices de la misma, dentro de un espíritu de guardián de lo que se transforma.

Busca en la abstracción el camino adecuado para atravesar el laberinto y entretejer las soluciones de los distintos caminos que configuran la alquimia de la verdad.

Joan Lluís Montané, de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA), Madrid, Spain 2010

PINTURA Y POESÍA

Héctor Villarroel, la prueba por el abstracto

(PANORAMICA, CULTURE 33-34)

En pintura, sentir con el color, promover un contacto con el público, ver con intensidad de descubrir en la tela un lenguaje capaz de revelarme lo sospechado, es uno de los resultados del acto estético. Ante la obra terminada, ya nada puede hacerse, corregirla, reformarla o agregarle elementos sería sencillamente fungir de otra obra.

La firma del pintor, único trazo figurativo, se ancla a la realidad mientras los colores proponen una subjetividad por cada mirada que se reposa en la tela. El abstracto es una provocación, inventa la existencia de un objeto en el cual cada subjetividad tiene la razón. Todas las interpretaciones son válidas, la mirada ha materializado las apariencias en color.

En lo figurativo, la carga de realidad nos invita a presenciar sugerencias vivas o inertes, retratos, naturalezas muertas, alegorías. El abstracto, aparenta una cosa viva, orgánica, es algo que se invierte en nosotros en forma de impresión y se queda en la retina haciendo parte de nuestro patrimonio y de nuestros recuerdos.

Se trata muchas veces de un mundo que significa sin signos. Lo que hay en el abstracto es eso humano que forma la cultura y las formas de civilización. La cultura de lo abstracto parte de la experiencia y, gracias a la subjetividad, se ordena en nuestros sentidos para de allí crear ese concreto de colores y formas, tensiones y lenguajes que forman, en el placer de ver, una libertad sin normas.

El abstracto se desplaza del color (que es una forma de figura) hacia superficies que han adquirido sentido a causa de la intensidad de registro. Intensidad de registro de una experiencia de la luz. No se trata de darle luz a un objeto particular sino de hacer de la luz un objeto con vida propia.

PAINTING AND POETRY

Hector Villarroel, Abstract formula

(PANORAMICA, CULTURE 33-34)

Watching with vehemence across the linen, in search of an open code, releaser of suspicion about reality; what means for spectators to feel through colors and to have better access; is one of the results of aesthetics in painting. There can be made nothing of an achieved work as to correct, reform or add new parts; it would be basically another work affectation.

The sole figurative design is the author's signature, anchoring into reality while colors sustain every sight over the picture with subjectivity. Abstract is the provocation act where subjectivity of different types for a created object existence is true. Overall interpretation is valid; the same sight has turned appearance in colors.

Reality pushes in figurative art, moving us to contemplate deadly and alive suggestions, portraits, still-lives, and allegories. Abstract art seems alive, organic. It is a printed item on us, reversed in our retina to take part in patrimony and memories.

There often is about a world of significance without sign. What it is in abstract is what belongs to human nature, its culture and civilizations. The abstract culture comes from experience and, because of subjectivity, places into senses capable of creating a merge of colors and shapes, of languages and forces to conform a pattern less freedom for pleasant contemplation.

Abstract derives from color, which fits a kind of figure by itself, to constituted surfaces by accumulation of intensity. Resurgence of intensity comes to light from experience. It is not about painting an object in lights but to create light alive.

Las alegorías de lo abstracto. En ciertos rituales curativos, el maquillaje sobre el rostro no tiene la finalidad de resaltar los rasgos sino el de ocultar el rostro. Esa pintura no quiere figurar sino promover una abstracción, es mancha o impresión que vela lo de adentro; de esa manera se crea un movimiento de lo real entre lo visible y lo que lo hace imperceptible. La curación se produce, sabiendo que algo la ha motivado sin tener conciencia cierta de qué cosa fue. En el abstracto, la impresión visual funcional más de una vez en ese engranaje paradoja.

William Blake es uno de los artistas que se aventura en la corriente de alegorías con doble lenguaje. De una parte los dibujos plenos de color asociados por una poesía próxima a esas fuerzas desatadas. Goya inventa esa forma del pensar con aguafuerte; otra es la alianza que logran artistas como Tristan Tzara y Hans Arp en sus *Vingt-cinq poèmes*. Cuando Tristan Tzara trabaja con Marcen Janco, el resultado es el de una doble figuración, los poemas se transforman entonces en algo así como anotaciones coreográficas para movimientos y colores.

La historia del poema visual la encontramos en Mesopotamia y también en los libros pintados de los códigos aztecas. El jardín de rocas Japonés es un poema visual. Los poemas de agua de la escultura fugaz, están llenos de esa doble dimensión que tiene el sueño con su interpretación. La pala de oro de la poesía como pintura la tenemos desde luego en la cultura árabe, para ejemplo de ello bástenos recordar lo que es el libro de Kalila et Dimnah del siglo XIII, la historia de Bayâd y Riyâd (Magreb s. XIII) en las estancias d'al-Hariri de la cuarta a la doceava estación.

La escritura y el color se prestan a metamorfosis que alimentan a la una y a la otra dando así lugar a una doble percepción, los significados imbricándose en torno a un fenómeno próximo a lo simbólico. Cada uno se impregna del otro hacia un mimetismo estético, la amalgama en esta representación es la modificación del enunciado.

Abstract art is considered as allegory; like in certain magic heal rituals, where make-up is to cover the face not to enhance features. To promote abstraction avoiding figuration, painting just veils what it is inside as an impression or stain could do; in such a way that it procures transition of reality, from visibility to unreal. Healing occurs without precise conscience of what has motivated it. In abstract art, impression to the eye often works in the same paradoxical speech.

William Blake is one of the artists to participate in this allegory-movement of two-ways language. One way is constituted by a colorful designs assembly, in lyric connection to a wild force in freedom. Goya invents such an etched plate way of thinking; the other way congregates artists in alliance, like Tristan Tzara illustrating Hans Arp's *Vingt-cinq poèmes*. Multiplied figuration results when Tristan Tzara works with Marcen Janco, therefore poems derive in some notations of choreography for movements and colors.

We find remote History of Visual Poem in Mesopotamia as well as in Nahuatl cryptographic script. Japanese rock-gardens are Visual Poems. Water poems of Fugacious Sculpture are full of such a duplicated dimension of dream and its meaning. Arabic poetry is the masterpiece of poetry as painting, *The Tales of Kalila and Dimna* (translation of fables, 13th Century); *History of Bayâd and Riyâd* (Almohade miniature codex, 13th Century) and Al-Hariri's *Maqamat*-sessions (Arabic illuminated-rhymed prose literary form, 12th Century).

Writing and color declare themselves capable of metamorphosis, nursing each other in order to create an open perception for binding different meanings close to symbolic phenomena. Each of them becomes alike in aesthetical mimesis; representation keeps melting both in a statement modification.

El yo deja de ser para insinuarse “otro”, la colectividad de esta clase de actos es lo propio al nacimiento de los procesos culturales y de civilización. Pintura y poesía se encuentran en el centro de una transferencia. Aquí las deudas se transforman en patrimonio.

Encuentro de sensibilidades

En la exposición de Madrid, Héctor Villarroel ha hecho acompañar sus telas por algunos poemas de Sergio Macías, poeta Chileno. Cada una de las producciones, pintura y poesía, es independiente de la otra, Villarroel viene de la abstracción académica veinte años atrás, Macías escribe poesía después de cuarenta años. Se trata de un encuentro de sensibilidades. Los poemas no ilustran, están allí antes de la plástica, los abstractos no comentan el fluir de los versos.

Las dos expresiones confluyen ante el espectador que puede disfrutar de esa alternancia visual y auditiva en pintura y poesía. Se trata de dos obras diferentes en todo punto de vista, mas que afluyen. Cada una de las obras, pintura o poesía, es resultado de una experiencia estética profundamente particular.

No hay dos en uno es este trabajo, la enunciación es múltiple, son energías que se desplazan para comunicarse, se encuentran en el placer de quien mira, para luego separarse. El pintor trae impresiones del mundo de la luz y compone en eso que es un acto. La pintura abstracta por lo general, no viene de la fábula y su experiencia que permite “dibujar”, “pintar”, “ilustrar”, sino del acto mismo de ese momento que crea el tiempo transformado en acto. El acto y la pintura no la pintura y la historia ni la pintura y “su” historia.

La acción de pintar es de esa manera bien diferente de la reflexión típica al poema. El verso intriga por el orden de una materia a enunciar, el acto de la pintura es por el contrario un hacer a partir de la espontaneidad de lo visual. La pintura abstracta es potencia (Aristóteles) y su acción es la luz irradiando energía

Ego disappears to take “other’s appearance”; collectivity of manifestations belongs to the beginning of civilization or acculturation process. Painting and poetry meet together in the transference heart, where duty becomes wealth.

Affined sensibilities

In Madrid exhibition, Hector Villarroel paintings are bonded to some poems of Sergio Macias, Chilean poet. Every production of painting and poetry is independent from each other, Villarroel rises from academic abstraction twenty years ago and Macias writes poetry for forty years. It is affinity of both sensibilities. Poems do not illustrate, they were before plastic expression; abstract paintings do not explain verse flowing.

Confluence of both manifestations stands for a joyful public, expecting to painting and poetry fluctuation in audio and visual. Even being of two extremely different works there is affluence. Each of them, painting or poetry is the result of a particular deeply aesthetic experience.

There is not a two-for-one show because it is a plural presentation of intercommunicative energies, matching pleasantly in every individual sight to after become at odds. The painter brings his impressions from a world of light, being it an act by itself. Abstract painting does not usually emerge from fable - experience that allows drawing, painting and illuminating; it rises from act in act, by time transformation. Act and painting in synchronicity, not painting and history or stories of painting.

Painting action is therefore different of poem reflection. Verse moves readers because the alteration of statement, while the act of painting is creation coming from visual spontaneity. Abstract painting is Potency (Aristotle) and light brightening energy is the Act.

Héctor Villarroel ha llevado a cabo una larga trayectoria en torno a la abstracción; su obrar es próximo al cómo la pintura es un acto puro de imaginación, ficción de la apariencia, promoción de objetos posibles y sobre todo metamorfosis del punto de vista y sus representaciones visuales. La pintura abstracta entra a la realidad como una nueva referencia a partir de la cual las sensaciones producen fenómenos y actos de existencia.

Lo que emerge de lo abstracto es la otra humanidad de la humanidad que habitamos. Lo abstracto, promesa que ante la memoria es permanente realización de lo posible. La abstracción pintura conforma una historia que apenas comienza a evidenciarse a partir del siglo XIX. Tal vez lo espiritual es el contenido real de la abstracción y su materialización el placer de conjurar otra visión del mundo, un mundo no atado a la conciencia de lo conocido, mas que propugna en decantar los espacios a veces reducidos de lo figurativo. El abstracto, eficacia de la luz, los animales, que saben mimetizarse en el medio natural para defenderse o confundirse ante la amenaza de la realidad, inspiran la complejidad de la luz en su representación de la apariencia.

**Heriberto López. Comité de rédaction
Panoramica, Bruselas, 2008**

Hector Villarroel has developed a long career in abstraction; his acting is close to the way painting reaches the pure act of imagination, the appearances' fiction, the promotion of proved objects and, overall, the point of view in metamorphosis and their visual representations. Abstract painting takes part in reality as the new reference, whereupon to base sensation when creating phenomena and acts of being.

Whatever is that emerges from abstraction confirms humanity from our own humanity. Abstraction, considered as memorable promise of the possibility of continuous actualization. Abstraction in painting constitutes recent history slightly from 19th Century. Maybe the real consistence of abstraction is spiritual content, and the concrete realization of it is the pleasure of another world perspective, where there is no connection between knowledge and conscience, but a freedom of space, poorly confined for figurative art. Abstraction is a model of optimal light performance, like animal mimesis in habitat against reality; showing the complexity of light in appearance representation.

**Heriberto Lopez. Editorial board of Panoramica
magazine, Brussels, 2008**

Translation by Magdalena Urbano

HÉCTOR VILLARROEL, PINTOR CHILENO

Un diálogo permanente entre presencia y ausencia

Heriberto López *

Cómo el espacio puede codificarse en un cuadro sin que pierda libertad su expresión.

Se trata de una pintura altamente estética, una producción de detalles y efectos de sombra con capas de partículas de luz. Matices de sombras que se han diluido para darle a los efectos una sensación de espacios que se concentran en grumos y filamentos, todo ello trabajado sobre límites impuestos al soporte en rectángulos que se avecinan, separándose mas al mismo tiempo enviándose signos de pertenencia y continuidad.

El conjunto de un cuadro nos sugiere una fragmentación pensada como medida íntima de la totalidad, el fragmento del rectángulo cobra unidad y es al mismo tiempo compartimiento. Los compartimientos son límites sugeridos por un movimiento que elimina la materia, dejando que el contexto promueva un vacío, a la vez subdividido en retículas y cuadrículas y ello parece sustentar una vez más la imposibilidad, en la pintura moderna, de dividir el mundo entre figurativo y abstracto.

Los contornos de luminosidad, permiten al ojo intuir el lugar que ocupa lo que falta. Un diálogo permanente entre presencia/ausencia da a las tonalidades cromáticas una gran fuerza que configura valores ópticos y variaciones cromáticas al estado puro. Villarroel impone al cuadro una serie de luces que soportan las tonalidades, igual a una noche estrellada capaz de hacer el pleno vacío y la llenura expresiva que ofrece a la visión un sentido de la saturación y economía de la visión. Lo real es una ficción de la luz, creadora de lo arbitrario que deviene, en el conjunto, norma. La vieja fórmula, forma contenido, debe entenderse aquí como exposición ocultamiento. Lo oculto no es necesariamente lo ausente, sino el peso

Fall river

de donde se produce por contracción, la fuerza de la presencia.

Esta pintura nos permite apreciar la luz como verdadero territorio de la expresión. El color se sumerge en trazos superpuestos para adquirir concentración de valores de fuerza. El arte de Villarroel es un pensar leyes físicas en las relaciones luz oscuridad. Sabemos que en física de superficies es relativamente imposible medir, mas en estos cuadros se adivina una promesa visual de la fuerza como organizadora de la cosmología del cuadro. El peso visual de la superficie organiza el mundo y la retina adquiere así una cualidad visual que da a los objetos en formación la ley de generación expresiva por contraste.

La luz, que cambia en el mundo real a cada segundo, se fija en esta pintura como una gramática que permite contener lo fugaz. En la memoria quedan residuos de luz, ocupados luego por objetos separados en sus contornos. Los límites son necesariamente espectros de luminosidad y en el conjunto esas oposiciones dan cohesión a la obra considerada.

Si pudiésemos intentar una apreciación crítica, propondríamos considerar la manera como Villarroel parte, no de una creación de materia y expresión, sino de una eliminación que favorece una transformación de volúmenes visuales en signos. Vistos bajo el análisis de combinatorias, podemos apreciar unidades fragmentarias que operan en diversos niveles de ordenación del vacío. La ruptura es el principio ordenador, lo que le da una característica de pintura pensada. No es sólo la mano la que define los trazos sino un decidido interés en el qué de esas cosas que permite el arte. El artista no hace la obra, él hace parte de una visión que ordena el mundo y tal un demiurgo, se limita a contemplar el gesto que adquiere lo natural en el azar.

La acción del hombre promueve en la naturaleza el azar que es cultura. Desde el dolmen y Lascaux, el arte es una afirmación espiritual, continente de un ser que contiene el deseo. Lo espiritual es un lenguaje capaz de decidir por la vida el principio que sustenta el haber vivido. En esta pintura estamos ante una proposición para salir de lo ordinario y limitado y, entrar así en contacto con el poder del vacío y el sentido de lo inusitado. Pintura reflexiva, para verla en sus connotaciones fundamentales, hay que despojándose de todo interés, de lo contrario se pierde su aspecto novedoso.

La última incursión de Villarroel es del orden de lo orgánico, siendo una pintura profundamente técnica, da la impresión de haberse liberado de toda aprehensión formal y en vez de sustentarse sobre la tela y los contextos, parece más bien que el viento formara espejismos con la luz, dando al ojo ese aspecto de pensar con la mirada.

Heriberto López

MUESTRA DE HÉCTOR VILLARROEL:

Expositor internacional para el Mercaz en agosto

Hace diez años que no vive en Chile, pero Héctor Villarroel aun mantiene intacto su sentido patrio y aprovecha todas las oportunidades para renovar su lazo sentimental con el país. Es por eso que el ofrecimiento de exponer sus obras en el Mercaz Kehilatí de la Comunidad Israelita de Santiago le cayó como anillo al dedo.

Así, el 6 de agosto próximo, al mediodía, su muestra de óleos titulada "Transfer" quedará abierta al público por todo el mes.

Sobre este tema, conversamos con él vía e-mail.

—**Héctor, ¿cómo fueron tus inicios en el arte?**

—Mi interés por el arte viene desde mi infancia y más tarde, durante mi adolescencia, hice talleres de iniciación a la pintura. Posteriormente, estudié en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde hice mi formación con Rodolfo Opazo en Pintura, y Adolfo Couve y Jaime León, además de otros maestros. Actualmente soy Licenciado en Artes Plásticas, mención Pintura. También hice talleres libres de Gráfica en la ACAP, Asociación Catalana de Artistas Plásticos de Barcelona, España.

—**¿Cómo ha sido tu evolución en lo artístico?**

—En mi año de egreso de la carrera (1990), fui seleccionado para participar en la exposición colectiva "Alumnos Artistas III", evento organizado por Isabel Aninat en su galería de ese tiempo, Plástica Nueva. Posteriormente, mientras participaba en una exhibición en el Centro Cultural de Las Condes, fui invitado a ser parte del grupo de artistas estables de La Galería, en el Hyatt, lugar en el cual realicé mi primera exhibición individual. En 1993 me trasladé a vivir a Bruselas, para proseguir a Barcelona, Nueva York, California, Buenos Aires y Madrid. Actualmente resido en España.

—**En este período has expuesto regularmente...**

—Efectivamente, en diversas exhibiciones individuales, principalmente en el exterior. También he realizado variadas exhibiciones colectivas, participando también de ferias de arte en España y en Argentina. He desarrollado mi trabajo como artista estable

para galerías de Bruselas, Barcelona, Nueva York y, desde hace seis años, como artista estable para la galería Rina Bouwen en Madrid. En el año 2002 exhibí para la galería Praxis en Santiago de Chile, y mis trabajos forman parte tanto de colecciones públicas como privadas.

—**¿Tu formación profesional ha definido tu forma de hacer arte?**

—Sí. Aplico mi formación académica en el desarrollo de la obra y el tema que deseo investigar. Me inclino por la pintura abstracta, por las posibilidades de expresión y las diversas lecturas que proporciona.

—**¿Por qué usas el óleo como técnica principal?**

—Elijo como técnica la pintura al óleo, por la ductilidad, calidad y nobleza que otorga como material. Además, y por las características propias del óleo, el tiempo de secado se relativiza, y esto me permite una mayor reflexión en torno a la obra. Dentro de la técnica de la pintura al óleo, intento potenciar una diversidad de aplicaciones en el tratamiento; Todos lenguajes inherentes a este material.

—**¿Has incursionando en otras técnicas?**

—Durante un tiempo, en Barcelona, investigué y trabajé en técnicas de grabado.

Exposiciones individuales

- 2005 **TRANSFER**, La Pequeña Galería, Madrid
- 2004 **SEASON**, Galería Rina Bouwen, Madrid
- 2003 **EASON**, Atrium Gallery, IMF, Washington DC
- 2003 **PINTURA RECIENTE**, Galería Rina Bouwen, Madrid
- 2002 **PINTURA RECIENTE**, Galería Praxis Internacional, Santiago, Chile
- 2002 **CROSSING**, Centro de Extensión, Universidad Mayor, Santiago, Chile
- 2001 **CROSSING**, CLAS Gallery, Center for Latin American Studies, UCLA Berkeley
- 2000 **TERRITORY**, Viviana Grande Gallery, Brussels
- 1999 **TERRITORY**, Consulate General of Chile in New York
- 1998 **THE HUMAN MAP**, Galería Magdalena Baxeras, Barcelona
- 1998 **THE HUMAN MAP**, Gallery Synchronicity Space, New York
- 1996 **LA ESTANCIA**, Galería Altra Forma, Santiago, Chile
- 1995 **GALERIA SEUL**, Maison de L'Amérique Latine, Brussels
- 1995 **FRAGMENTOS DEL V SOL**, Galería Purgatori, Valencia
- 1994 **EL FRUIT DE L'ESTACIO PASSADA**, Galería Galileu, Barcelona.

Una conexión con la abstracción tradicional

La curadora independiente, Carolina Carrasco Nevdtchne, residente en Nueva York, realizó un interesante análisis de la obra de Héctor Villarroel, destacando los siguientes aspectos:

"Las texturas, consistencias y olores de las pinturas mantienen anclado a Villarroel, proporcionándole un sentido de pertenencia a pesar de su perpetuo movimiento. Rodeados de un exceso de medios digitales disponibles para hacer arte hoy en día, estamos prontos a olvidar los materiales de pintura y su sensual atracción.

El método de trabajo de Villarroel es minuciosamente detallado; él incorpora una casi académica atención al proceso en sí mismo: investigando, trazando, preparando estudios, diseñando la composición, estirando las telas, poniendo capa sobre capa, vitrificando, usando transparencias y opacidades, y la articulación de ritmo, tensión, balance y color. Todos los anteriores son para él pasos necesarios para completar un único trabajo", comenta.

Luego, Carolina Carrasco agrega: "En una primera instancia, entonces, Villarroel se conecta con su audiencia al apelar a la compartida memoria de los sentidos. Sin embargo, es abstracción lo que él entrega, un estilo que no asociamos fácilmente con lo que entendemos como los pasos tradicionales de la pintura al óleo. Esta aparente contradicción entre el proceso y estilo, hacen del trabajo de Villarroel algo claro y evidentemente contemporáneo, generando una segunda conexión con su audiencia, como si estuviera forzada a confrontar sus expectativas sobre las diversas apariencias y posibilidades de la pintura. Como su búsqueda de nuevos senderos para la pintura, nos transformamos en los compañeros de viaje de Villarroel".

—**¿Cuáles son las temáticas que te interesan?**

—Actualmente estoy desarrollando una temática abstracta que incluye el estudio de formas orgánicas, y que se manifiestan en un lenguaje expresionista. Estas formas entran en relación con una estructura geométrica. Estos trabajos van en diversas gamas cromáticas.

—**¿Cómo te inspiras para tu proceso creativo?**

—En la observación de la naturaleza, estudios de luz y color, cuaderno de bocetos. Siempre voy acompañando esta investigación con lecturas de diferentes épocas en la historia del arte.

—**¿Cómo es tu forma de trabajo en el desarrollo de una obra?**

—Defino una idea, bocetos múltiples, preparación de la base del lienzo, dibujo, color, valor, definición de las formas, estudio de la geometría, aplicación de la pintura por capas, definición de los pasajes de sombra, valores y, finalmente, la luz que se expresa en la materia.

—**¿En qué va a consistir tu exposición en el Mercaz?**

—La muestra en el Mercaz es parte de un proyecto de exhibición itinerante, ya que suelo realizar proyectos de este tipo. Se titula "Transfer" y comenzó en La Pequeña Galería en Madrid, en septiembre 2005, y posteriormente la muestra se exhibió en la Galería de Arte de la Embajada de Chile en los EEUU, en diciembre 2005 y enero 2006. Finalmente, llegaremos al Mercaz Kehilatí en Santiago, en agosto próximo.

—**¿Qué contiene esta exposición?**

—Será una exhibición selectiva, con obras recientes y con un número de alrededor de diez piezas, todas óleos sobre tela.

—**¿Qué sensación te produce exponer en un ámbito judaico?**

—Me siento honrado de poder realizar esta exhibición para la comunidad judía. Mi relación con la cultura judía viene desde hace mucho y profeso un gran respeto y admiración por ella. Aprecio la oportunidad que me brinda el Mercaz de exhibir y presentar mi trabajo en Chile.

—**¿Qué te parece el Mercaz como espacio para el arte comunitario?**

—La posibilidad de crear y desarrollar espacios de encuentro y cultura, y dedicados a la difusión del arte, son muy necesarios y el Mercaz lo está haciendo. Enhorabuena.

Héctor Villarroel, el pensamiento de la materia en la forma del espacio

Conjunción matérica en el aire, emplazada con intención cinética, con voluntad de meditación, buscando un nuevo expresionismo que haga levitar la materia.

Héctor Villarroel perfila el espacio en el que trabaja como si fuera una conjunción de formas, pero todo ello realizado de manera discreta, casi imperceptible, pretendiendo estructurar la composición en consideraciones geométricas o bien a través de planteamientos espaciales netos. De ahí que introduzca, en ocasiones, fragmentaciones en el soporte, divididas de manera geométrica muy precisa y en otras incida en determinadas zonas según necesidades del guión.

La presencia geométrica en su obra es consecuencia de un cambio de su percepción del abstracto, en el que ha implementado la acción formal por su necesidad de ser armónico con la propia esencia que nos nutre. Todo está constituido por formas geométricas, estructuradas, precisas, conformando desde las células más pequeñas hasta las configuraciones naturales de cadenas montañosas o bien el mismo perímetro del planeta tierra, por no hablar del propio universo.

Vivimos una realidad de formas, geometrías y estructuras que están ahí, que vemos y constatamos, pero que, en muchas ocasiones, no la tomamos en consideración. En este caso, la división geométrica de su espacio pictórico no es consecuencia de la aparición de elementos de tensión, por lo menos en su última obra. En consecuencia, indaga en los prolegómenos de la determinación formal, para ser consecuente con la superación de los límites de las teorías habituales al uso sobre la configuración matérica y el expresionismo informal.

Siempre viajando: Santiago de Chile, Buenos Aires, Nueva York, Washintong, Bruselas, Madrid, Barcelona y Tenerife, su creación pictórica es fruto de su constante peregrinar, pero, sobre todo, de sus estadios de meditación, concentrándose en sí mismo. De ahí que su discurso matérico, presentado en forma semicircular o bien en escala o definiendo zonas, sea producto de su concentración energética mental. A veces ausente, al margen de la propia determinación de los límites que configuran la materia, la emplaza en el espacio, buscando el contraste.

El espacio como forma, como elemento estructural, es decir como vacío, lleno de intención; mientras que la materia es la evidencia, pero, también, supone la fuerza del cambio y la traslación.

La materia en su última producción se va convirtiendo en algo cada vez más insustancial, etéreo, como si flotara en el espacio. Y, en el espacio todo, el vacío inclusive, porque el vacío es el todo.

El viaje, sus viajes entre Europa y América, son el movimiento, la actitud cinética, que se puede intuir en su producción pictórica, por los títulos por los que nombra a su obra. Actúa de catarsis, verdadero dinamismo, que es gesto, insinuación de la densidad y su variación. Una insinuación que supone definir y delimitar la energía como tal ente vibracional, que incide en la materia y la transforma. De ahí que sus composiciones sean dinámicas, elaboradas, capa a capa, pero también, frescas, porque su meditada exhibición matérica está sujeta a la frescura final de sus acabados demostrando su dominio del oficio.

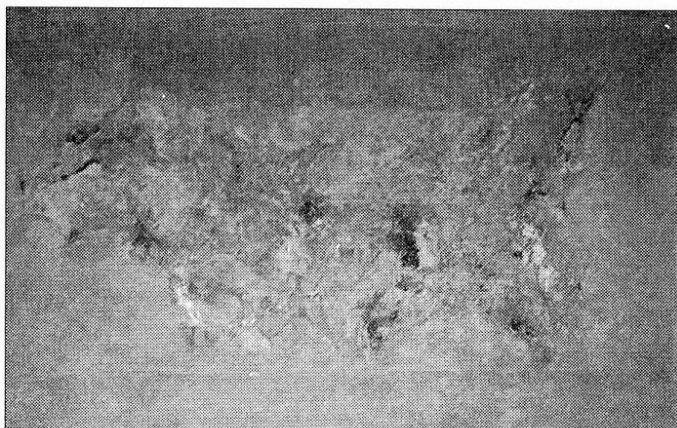
El creador chileno produce una obra que posee referencias cromáticas y es respetuosa con los lugares en los que reside y trabaja. En el fondo su mayor éxito estriba en haber presentado de manera precisa el pensamiento de la materia en la forma del espacio.

La materia es fruto de la idea, del pensamiento, es decir es materia mental. Y como tal posee forma, puede ser cuantificable y, por consiguiente, se encuadra en unas coordenadas espaciales en las que el tiempo no está ausente pero no se aplica porque la

intemporalidad predomina. No hay prisa, solo materia y forma en el espacio, dotadas de ideas y pensamientos que definen otras nuevas formas en sus siguientes obras. Innovador expresionista abstracto, Héctor Villarroel es Zen en su filosofía más íntima, medita y se eleva por encima de la materia y sus limitaciones al igual que su pintura actual.

Joan Lluís Montané

De la Asociación Internacional de Críticos de Arte

Obra de Héctor Villarroel

'Transfers' de Héctor Villarroel

Un mundo abstracto, lleno de sugerencias y hasta cierta escenificación es el que puebla estos días la sala de La Pequeña Galería. La obra de Héctor Villarroel, cargada de poesía visual, es presentada aquí con la serie *Transfer*, que viajará a continuación a Washington DC.

Ejemplo de la buena salud de la creatividad chilena, este artista ha pasado los últimos quince años entre los Estados Unidos, Bélgica y España, aprendiendo y madurando hacia un lenguaje cada vez más personal, donde se unen teoría y técnica en un constante devenir. Desde hace años, su obra se mueve en el ámbito de la abstracción, con una especie de gusto geométrico subyacente que ocupaba el mismo lugar que ahora veremos, pero con mayor presencia en aquel entonces.

Y es que de tiempo y movimiento trata la exposición, como imagen del lugar donde acaso reside la naturaleza de nuestro ser. Y si el hombre no es inmutable, tal vez el abstracto de su alma se encuentre en la esencia que inspira esta obra.

Orden en el fondo, decíamos antes, de semblante levemente geométrico y apariencia brillante en lo terso de su superficie, sirve de espacio indefinido sobre el que se desarrollará una

presencia abstracta, de aspecto libre y casi caótico, que se abre paso, como si de una nube se tratara, para irlo llenando todo con efecto expansivo, como queriendo negar que su desarrollo está en realidad controlado por el pintor hasta en el mínimo detalle más allá de la apariencia, escribiendo su destino con las huellas del pincel y la paleta.

En las obras, contrasta sugerente esta dualidad entre la dureza del fondo y lo voluble de la presencia que, en primer plano, llega a proponer innumerables formas al espectador cuando detiene su mirada o la devuelve. Presencias de forma irreal, acaso de fantasía y no queridas, pero consentidas y libres en la mente del espectador, cambiantes y bellas en su retina. Un lento movimiento interno, reposado y constante que tiene lugar silencioso en la mente, nos devuelve a la reflexión humanista. Un análisis que busca la profundidad por encima de lo aparente, a través de una técnica bien conocida y dominada.

En suma, una exposición que da cuenta de la trayectoria de un artista comprometido intelectualmente con su pintura, donde no falta la belleza. □ F. R.

• La Pequeña Galería. Villaral, 3-5. Hasta el 12 de octubre.

Flores para la v

□ FERNANDO RINCÓN

Las guerras, el hambre y las enfermedades son hechos terribles con los cuales convivimos cada día en nuestro mundo. Nuestra existencia se encuentra tan mediatizada por la tecnología que, en realidad, casi no podemos vivir sin las máquinas, que nos liberan y condenan cotidianamente. Las ciudades son de color gris y vivimos de espaldas a la naturaleza, que se revuelve terrible para restablecer el equilibrio. Y ella, en su versión más sutil e indefensa, es la protagonista de la nueva serie de Mónica L. Esgueva.

Flores que son imágenes de la vida, como personajes que sienten, actúan y revelan la belleza de lo sencillo. Retratos en primer plano, en busca de la esencia concentrada en el detalle que pasa, humilde, desapercibido, pero concentrando en su pequeñez un sinnúmero de formas sugerentes, capaces de transmitir la máxima belleza. Flores que todo lo llenan y se convierten en metáforas de la realidad, de nuestras vidas, abrazándose o danzando con movimiento y voluntad. Exaltación de la Naturaleza en su color y alegría, sensual y delicada, que acaso pide nuestro amor y cuidado, porque en la otra opción es sólo la muer-

Obra de Mónica L. Esgueva

te, presencia en la vida.

Colores de vida. Vado a través de la artista: ver con los ojos. Aquí, la mirada paradójica desde su vida en bu pero no du sensuales y

Amelia Serrano tiene la figuración y la al

□ CHARO SÁNCHEZ LÓPEZ

Abstracción geométrica y figuración se funden en las manos de Amelia Serrano, una artista que ha llegado a la pintura a través de la arquitectura, y este hecho se deja sentir en su obra, bien construida, pensada y meditada al máximo. Sus composiciones son el reflejo de una ardua tarea de fusión entre planos de color monocromos y elementos figurativos, ya sean éstos perfiles arquitectónicos de un Madrid

fácilmente ble o grabados como los de Piranesi, o, lejos de discordante funciona a ción. Es u que otros ar mo Ciria (Carrasco) y prendido y lia Serrano ofreciendo, tiempo, nu de expresi serie 'Estra tista introd novedad d planos arqu cos que añ yor geome

ARTE & ARTE Gallery

Madrid

New York

PAZ FELIZ
GALERIA DE ARTE

Claudio Coello, 17

**HECTOR VILLARROEL
AT THE EMBASSY OF CHILE, WASHINGTON DC**

The Embassy of Chile continues its series of exhibitions exploring the status of contemporary painting by Chilean artists with Héctor Villarroel (born Santiago, 1967). Villarroel completed his formal training in 1990 at the Universidad de Chile, where he was trained as a painter. Since then, despite the myriad materials available to art making, painting has been his medium of choice. This exhibition concentrates on Villarroel's production since 2003.

Travel and migration were recurrent leitmotifs in twentieth century art. They were expressed in a variety of ways, sometimes overtly through the representation of the peripatetic artist such as in Picasso's *saltimbanques*, at other times impacting the way in which artists formulated their artistic identity and the way they were received by critics, as was the case with the so-called *Transavantgarde* of the 1980s. Issues of belonging and dislocation never cease to be relevant for art making. They have increasingly become part and parcel of artists' life experience, the result of expanded possibilities of travel and of the demands of an ever more integrated art world. Villarroel's two latest sets of paintings, *Wings* (2003) and *Transfers* (2005), engage themes of intercontinental travel and displacement. In seeking new audiences, the artist shows his works in a constant tour around the world, all the while incorporating elements of his journey into his production, until the work itself almost becomes a travel journal [bitacora de viaje]. Villarroel's own life and production in cities as varied as Brussels, Barcelona, Madrid, Santiago, and New York served as the impetus for *Wings* and *Transfers*. They make reference not only to the tangible experience of travel but to the artist's internal journey: the implications to his work and self that result from the need to translate his existence to another place and culture.

Painting's textures, consistencies, and smells keep Villarroel grounded, providing for him a sense of belonging despite his perpetual movement. Surrounded by the plethora of digital media available to art making today we are quick to forget painting's material and sensual appeal. Villarroel's working method is painstakingly detailed: he embraces an almost academic attention to the process itself. Researching, sketching, preparing studies, designing the composition, stretching the canvas, layering, glazing, the use of transparencies and opacities, and the articulation of rhythm, tension, balance, and color are all for him necessary steps to complete a single work. Throughout this process he takes ownership of painting through the senses. In a way, the familiarity of painting, familiarity that goes back to his formative years is the subject matter of *Wings* and *Transfers*. On a first instance then, Villarroel connects to his audience through appeal to the shared memory of the senses. Yet it is abstraction which he delivers, a style that we do not easily associate with the full deployment of oil painting's traditional steps. This apparent contradiction between process and style makes Villarroel's works unmistakably contemporary, and generates a second link to his audience, as it is forced to confront its expectations on the

diverse guises and possibilities of painting. As he quests for painting's new paths, we become Villarroel's fellow travelers.

The teachings of Zen Buddhism constitute a major source of intellectual and spiritual stimulation for Villarroel. They also provide theoretical unity to his work. For Zen Buddhists, *dharmas* are the basic and irreducible building blocks of the world. They are in constant flux and when grouped take multifarious forms such as trees, water, light, and people. Painting for Villarroel represents an attempt to reach integration with nature. In making his preparatory sketches, Villarroel devises his own set of "basic organic units" that he later regroups on the canvas. He consciously attempts to replicate nature's operations and rhythms, and in this sense painting becomes both the means and the end, the pursuit to reach a fusion with nature and nature itself. The production of other twentieth century artists such as Yves Klein and Robert Rauschenberg was also impacted by their understanding of Zen Buddhism. Zen's emphasis on the immediacy of experience inspired these artists' endeavors for an ever-increasing synthesis of art and life. Villarroel, through his meticulous process, also attempts and evokes that integration. "I try" he says, "to position man in coexistence with nature, and to mitigate our tendency to impose ourselves on it."

In the movement from *Wings* to *Transfers*, we see an enactment of that effort, a performance of that aim that starts in one series and is fulfilled in the other. Villarroel combines in his paintings expressionistic and geometric abstraction, the two major styles of abstraction in the twentieth century. He extracts the meaning built up in these styles and condenses them on the canvas, representing the tension between the organic and the man-made in an almost diagrammatic configuration. In *Wings* masses of formless paint coexist, yet do not merge, with the hard-edged formations that echo the shape of the canvas; one kind of painting is enacted within the frame established by the other. In *Transfers* however, Villarroel goes one step further, interweaving both: expressionism and the geometric infiltrate each other; superimposition gives way to intertwining and interdependency.

It seems today that work done in a traditional medium must reflect upon the status of the medium itself to be called art. But if we consider the work of artists such as Gerhard Richter and Daniel Buren we cannot help but wonder about the next step of painting in the face of the near exhaustion of its capacity for self-reflection. Villarroel is adamant in denying painting's self-scrutiny as his work's hidden agenda. He does not want to vindicate painting either, he contends. But this is nevertheless the ultimate effect of his production. In regrouping the building blocks of nature on the canvas, he not only asserts his agency as a creator, but also upholds painting not as a medium for art but as a medium for life. Painting becomes a bridge to life, a "medium" in the non-aesthetic use of the word to help him connect and stay connected to the world.

Carolina Carrasco Nevdatchine

Independent Curator, New York, December 2005

Villarroel, expresión, materia y forma.

Aborda la abstracción dentro de un planteamiento goyesco, de drama, intenso, directo, expresivo, que es materia, que sugiere y condiciona el espacio en el que actúa.

Establece formas geométricas, rectangulares en su mayor parte, que escenifican una determinada puesta en escena en la que informalidad, abstracción y geometría dialogan dentro de una expresividad elaborada.

Sus anteriores planteamientos ya bordeaban la geometría, la fragmentación de la composición y la inclusión de discursos contrastados.

Siempre de un sitio a otro, Barcelona, Extremadura, Madrid, Bruselas, Santiago de Chile. La translación, la idea de movimiento continuamente presente evita que su discurso sea hierático. Incluso inicia su obra en una ciudad y la finaliza en otra, con un 'lapsus' de tiempo que, en ocasiones, puede abarcar muchos meses. Es una forma distinta de trabajar, que aparenta continuidad pero que, en realidad, está condicionada a su movilidad.

Su acercamiento a la abstracción es distinto porque es basado en una modernidad comprometida que todavía contiene elementos clásicos. Él deja reposar el color, buscando la superposición, la pincelada evidente, gestual, expresiva, destacando por su potencia, de apariencia sólida, madura, reposada. Dentro del movimiento constante hay consolidación; todo se calcula perfectamente. Sin embargo, el resultado final no se traduce en una obra controlada, dominada por el afán del orden. Más bien, es caracterizado por su voluntad de ser libre.

En su trabajo pictórico hay una línea clara que lleva a la reflexión en la búsqueda por el significado. Plasma la fragmentación, el magma de los sentidos, el tratamiento de la luminosidad.

Es un análisis profundo de la condición humana. Siempre avanzando con claridad, con la determinación de quien es un buscador impenitente de luz, pero que, en determinadas ocasiones, divaga, se pierde en detalles y laberintos. Estas digresiones llevan al inconsciente, declaraciones, y dinamismo.

Joan Lluís Montané. De la Asociación Internacional de Críticos de Arte
Madrid, Septiembre, 2004

Villarroel, expression, material, and form.

Villarroel's work approaches abstraction within a Goyesque framework; dramatic, intense, and expressive, with the medium itself informing the work.

He establishes geometric forms, mainly rectangles, creating a "mise en scene" in which informality, abstraction, and geometry dialog.

His previous works also were concerned with geometry, the fragmentation of composition, and the inclusion of contrasting discourses.

The painter himself is constantly traveling from one place to another, Barcelona, Extremadura, Madrid, Brussels, Santiago. The idea of continual movement prevents his work from becoming rigid or static. Sometimes he will begin a work in one city and finish it in another, with the time lapse occasionally reaching several months. This is a distinct way of working, giving an appearance of continuity that is actually shaped by mobility.

His approach to abstraction is distinct because it is based on a committed modernity that still manages to retain classical elements. He lets the color settle, utilizing superimposition. His brush stroke is clearly evident, natural and expressive, standing out for its power, solidity, maturity, and calm. Within constant movement there is consolidation; everything is perfectly calculated. However, the final result doesn't translate into something controlled, dominated by zeal for order. Rather, it is characterized by its desire for freedom.

In his pictorial work there is a clear line that leads to reflection on the search for meaning. It gives shape to fragmentation, to the magma of the senses, and the search for light.

It is a profound analysis of the human condition. It is always moving forward in its clarity, with the determination of an unrepentant searcher of light, who at times digresses, losing himself in labyrinths and details. These digressions lead to the unconsciousness, to declarations, to dynamism.

Translation by Stefanie Leder, Los Angeles, CA. October, 2004.

HECTOR VILLARROEL

The pictorial work of Hector Villarroel, a Chilean artist who divides his time between Europe and Latin America, is characterized by a structural composition inclining to the geometric, while retaining references to contemporary images. Generally working systematically in oil, he alludes to rather than imposes excessive material. In addition to the geometric aspect that accents the primitive, his composition is neither static nor hierarchical but completely flexible and suggestive, giving it ability to transform reality as well as the feeling of depth and perspective that gives his work such vigor.

With his choice of colors in all the shades of purples, reds, blues in oil on canvas, Mr. Villarroel nourishes shapes in a wide range of attitudes. Mr. Villarroel is an artist who enjoys dialectics and controversy, in the sense of reflecting the times and his personal convictions through his work. Characterized by a minute technical work and a mastery of color that supports his concept, both direct and sincere.

Joan Lluís Montané, Art Critic, Madrid, 2003.

dedicación a la materia, entendida como culto sensual pero no lúdico. Emplea el color con la suavidad del dominador del pigmento que lo quiere canalizar y de hecho lo consigue hacia un planteamiento geométrico, donde la calidez de lo cromático está por encima de consideraciones estructurales. Galería Dieciseis de San Sebastián apuesta por un artista que innova pero que también es un clásico del 12 de noviembre al 25 de enero de 2003.

Marcelo Fuentes divide el espacio con delicadeza, aunque no delimita de forma directa, sino que el color se coordina a sí mismo y se establece un diálogo entre las formas no definidas esenciales geométricas y la superposición de capas cromáticas que es directa, pero no indivisible en sus óleos.

Sus acuarelas poseen un punto menos volumétrico a nivel formal, alejándose de lo matérico para insertarse en un discurso más indirecto y los dibujos demuestran su tendencia a consolidar la materia pero sin llegar a apuntalarla con virulencia. *Joan Lluís Montané.*

HECTOR VILLARROEL
Galería Rina Bouwlen
Madrid

Hector Villarroel, es un buen representante de la neo-abstracción contemporánea internacional. Artista

que vive a caballo entre Santiago de Chile, Buenos Aires, Nueva York, Madrid y Barcelona, después de haber presentado su obra más reciente en Praxis Galería de Arte de Santiago de Chile, una de las más importantes del país en arte abstracto, está exponiendo, a partir de finales de enero de 2003, en Galería Rina Bouwlen de Madrid.

Muestra su última obra, elaborada entre Bruselas y Santiago de Chile, caracterizada por su discurso abstracto, por el emplazamiento gestual de la materia formando una especie de círculo, como si simbolizara la presencia de la energía que todo lo transforma en un contexto espacial. Viajero incansable, elabora su creación desde distintas ciudades y continentes, pero manteniendo la unidad de criterios. En sí los viajes no le influyen en la iconicidad de la obra sino en el planteamiento del gesto abstracto y del espacio. De ahí que series anteriores suyas recibieran el nombre de Territory, La Estancia, Crossing o The Human Map. Trabaja en óleo sobre tela a base de superposición de capas, transparencias y veladuras. *Joan Lluís Montané.*

Hector Villarroel, Contemporary Neo-Abstraction

Hector Villarroel is an artist who delves into the heart of abstraction, bursting open the possibilities of the materials themselves as abstract elements. That is to say that he employs material as a concept in and of itself, bestowing the material and work with the “magmatic” quality of abstraction, thus forming the foundation for his mode of expression that is neither figurative nor realism. Hector Villarroel is of the new generation of abstract painters who fall within the definition of Contemporary Neo-Abstraction, who need neither reality nor perception thereof in order to create a work with an abstract theme.

Abstraction generally originates from a given theme, from which the artist creates his own language of expression. In particular, Hector Villarroel expresses a determined subject in series’ of paintings through his own abstract language.

Just as many abstractionists and informalists of the first half of the twentieth century chose not to title their works or include them in predetermined thematic series, Hector Villarroel operates under the notion that the existence of an idea generates the theme. Therefore, the idea is open to incorporate new works if their characteristics fit and the circumstances of the moment demand it.

Hector Villarroel, la neo-abstracción contemporánea.

Hector Villarroel es un pintor que bucea en las interioridades de la abstracción, partiendo de las posibilidades de la materia como elemento abstracto en sí mismo. Es decir que emplea la materia como concepto, dotándola de la ‘magmaticidad’ del abstracto; entendiendo como tal su disposición a expresar un discurso de tendencia y raíz no figurativa y no-realista. Hector Villarroel pertenece a la nueva generación de pintores abstractos que se encuadran dentro de los planteamientos de la neo-abstracción contemporánea, quienes no necesitan la percepción de la realidad o la no percepción de la misma para crear una obra con un discurso abstracto.

De hecho su concepto de la abstracción se origina, en la mayor parte de los casos y en el particular de Hector Villarroel, en su propia disposición pictórica de crear un lenguaje abstracto para expresar una serie pictórica a partir de una temática determinada.

Así como muchos de los abstractos e informalistas de la primera mitad del siglo XX no necesitaban u odiaban titular las obras o incluirlas de entrada en series temáticas determinadas, Hector Villarroel parte del hecho de la existencia de una idea, que genera una temática, que está abierta a nuevas incorporaciones de obra si las características y las circunstancias del momento así lo exigen.

From the moment of inception his creation is free from the restrictions of the past and develops through consideration of spatial aspects which concretize his particular form of sensuality and dynamism. Villarroel's work is alive with an energy that spirals into the depths of the canvas to implant color, and produces a sensual and delicate exterior which is at the same time firm, similar to frescos of the Middle Ages which appear to have inspired him.

Most of Hector Villarroel's painting is informed by allusion to the remote, historic, symbolic and iconographic past, or perhaps through the use of materials or particular forms to utilize color.

The great contribution of Hector Villarroel to Contemporary Abstractionism is based in his elaborate and sinuous form of creation. He has developed the employment of color as the central element and basis for the painting's significance, without requiring, in his case, any other means of expression.

Joan Lluís Montané. Art critic. Member of the Associations: Catalan Association of Art Critics, Madrid Association of Art Critics, Spanish Association of Art Critics, and International Association of Art Critics.

A partir de este momento su creación se libera de las ataduras del pasado y desarrolla su creación considerando aspectos espacialistas, para concretar la sensualidad y dinamismo que posee la forma peculiar en espiral que tiene que implantar color; para dotar a la obra de un circuito de energía que rota en sí mismo, para adentrarse en las profundidades de la tela, ofreciendo un aspecto exterior sensual y delicado pero firme, en el que los frescos murales de la Edad Media parecen haberle inspirado.

En la mayor parte de la producción pictórica de Hector Villarroel existe una cierta alusión a un pasado remoto, iconográfico-histórico y simbólico o bien a través del uso de materiales o formas determinadas de emplazar el color.

La gran aportación a la abstracción contemporánea de Hector Villarroel se basa en su concepto más elaborado y sinuoso de la creación: el potenciar el empleo del color para constatar la preponderancia de la pintura como eje vertebrador de sensaciones sin necesidad de utilizar en su caso otros medios que le ayuden a expresarse.

Joan Lluís Montané. Crítico de arte. Miembro de las asociaciones: Associació Catalana de Crítics d'Art; Asociación Madrileña de Críticos de Arte; Asociación Española de Críticos de Arte y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte.

IX. Hector Villarroel, transformation of abstractionism into a pure movement

Hector Villarroel transforms abstractionism because he doesn't fall within the discourse of those who base their idea of abstraction solely in the capture and copy of an instant. He also does not subscribe to the slow, brainy discourses stratified by informalists who focus on materialism. In addition, he distances himself from the conventional abstractionists who are dedicated to the abstract as a pure idea.

In essence, Hector Villarroel changes and revolutionizes the concepts of abstract painting by counting on the force of clarity and of the material paint, which he utilizes as a vehicle, not for motion in particular, but rather as an instrument for the velocity of color. The material itself is the representation of this velocity which is a manifestation of change, of the voyage or migration. This voyage is the state of living hat in hand, ever ready to set out and see the world because the soul seeks a resting place at the heart of each of our fantasies. Hector Villarroel is a creator who travels because his desire is to know himself in the context of the collective conscience. He achieves tranquillity from the change of speed, from transformation. There is contemplation in change. Hector Villarroel's use of color is direct but soft, fast yet slow; his work is nurtured in layer upon layer, which may begin in the United States and finish in Chile; that which initiates in Santiago may find completion in Barcelona or Madrid.

Work and artist travel together, during which time the piece is "cooked" between continents. Each work forming part of an exhibition is nourished by the experiences of its individual voyage. Hector Villarroel is an artist with his soul in the world. Humanity is but one country for him, and therefore his works reflect influences from many distant places.

His abstraction is the velocity of movement sedimented into chromatic layers, which, rather than testifying to a thickness of the paint, instead act as evidence of the energy contained in their spiralled form. Paint and color as object, is transformed into a pure dramatic act in an eternal spiral.

The result is a sedentary work with the material itself as a central vertebrae; but not a vertebrae as such, given that what remains in the spectators eye is the idea of speed and quickness, speed that the artist imprints with the force of the chromatic transformation borne of explosive genesis.

Joan Lluís Montané. Art critic. Member of the Associations: Catalan Association of Art Critics, Madrid Association of Art Critics, Spanish Association of Art Critics, and International Association of Art Critics.

HECTOR VILLARROEL, 'CROSSING'

Héctor Villarroel apuesta por la materia, ubicándola en un espacio, planteándose en todo momento una dicotomía clara que resuelve con difuminados y transparencias, que son quienes le dan a la composición un aspecto dinámico, energético, resaltando su actitud pictórica que huye del expresionismo, que no alcanza planteamientos informalistas, se aleja de la abstracción pura, para reflejar un posicionamiento abstracto partiendo de determinados postulados reales, que luego el artista se encarga de transformar. Su obra más reciente, "Crossing", realizada en el período 2000 – 2001, se caracteriza, precisamente, por profundizar en el discurso de la materia, en su forma de trabajar el óleo, potenciando los desagradados y las transparencias en un contexto especial. En esta creación destaca su incorporación de su idea de estructuración de la obra; con la presencia de la geometría, que divide en diferentes planos sus propuestas pictóricas. La incorporación de la forma geométrica en su discurso creativo actual se explica claramente porque el artista necesita abrir diferentes vías de investigación, dar a la composición mayor libertad; aunque al introducir limitaciones estructurales pueda parecer, en un primer análisis, lo contrario. De ahí que "Crossing" sea una serie más elaborada, con un discurso concentrado en su periplo viajero por el mundo. Villarroel es un artista que está en cambio permanente, sus viajes son esenciales para entender su voluntad disciplinada a nivel pictórico, que esconde una pasión sin límites, aunque después muestra una contención especial, sin un orden aparente pero dentro de un posicionamiento, sin lugar a dudas, totalmente partidario de la elaboración concienzuda de la materia. "Crossing", serie iniciada en California y Nueva York, siguiendo su periplo viajero por el mundo, es la culminación de todo un período del artista. El concepto de "Crossing" – Viaje –, supone en este sentido, una reafirmación del alma fluctuante de este creador que va más allá de las ubicaciones, de los límites geográficos y políticos, autoimponiéndose una forma peculiar de trabajar en diferentes estudios de América y Europa de forma constante como dinámica creativa. De ahí que la obra de esta serie pueda iniciarse en Estados Unidos y finalizarse en Barcelona, Madrid o Bruselas.

Su tratamiento de la materia es denso y dinámico, siempre buscando el movimiento del grosor de la esencia textural, de la estructura del pigmento. Su forma de entender el color -el óleo- es no querer asentar, delimitar, estructurar, dividir... sino que imprime a la composición pictórica de la tela un concepto totalmente volátil y efervescente, casi directo e impactante pero, a la vez, profundo y pensado. Hector Villarroel profundiza en las posibilidades del óleo, difuminándolo pero, a la vez, dotándolo de alma. Un alma con armazón, que se nutre del contraste cromático, dentro de una dosis matérica esencial pero pensada. Su obra no es fruto del momento, sino que es muy elaborada, aunque parezca 'tener prisa'. Ahí radica uno de sus méritos como pintor: el hecho de ser contundente sin parecerlo a nivel formal. 'Crossing' es el resultado de su investigación anterior, trabajando en series tales como 'Territorios', obra realizada en Nueva York y Bruselas, en los años 1999 y 2000, siempre en óleo sobre tela. 'Territorios' es una obra muy espacial, con un predominio de las transparencias del óleo en todos los sentidos. Hay una gran fuerza cromática, que se explica por su necesidad de delimitar pero sin precisar con contundencia los límites. Es como si quisiera estructurar para luego difuminar lo estructurado. Hay una cierta ambivalencia estructural que se rompe en su última serie 'Crossing', obra en la que apuesta decididamente por la dinámica estructural.

En 'The Human Map', serie elaborada en los años 1998 y 1999 en Nueva York, inicia el cambio que luego se plasmará con toda su fuerza a posteriori. En 'The Human Map', aún posee influencias de su etapa expresionista, con alusiones a formas humanas que poco a poco van volviéndose cada vez más abstractas. Esta serie marca las diferencias, consagra su evolución hacia planteamientos claramente abstractos, sumergidos en la dinámica de la configuración espacial, matérica y cromática. Las formas se convierten en masa de color contrastadas.

Hector Villarroel es un artista preocupado por la materia, que la emplea, en líneas generales, primero como afirmación de una identidad especial y forma particular de ver el mundo. Después utiliza la materia como elemento energético, como expresión del resultado de su idea del desarrollo de la materia. Un desarrollo cada vez más seguro y, paradójicamente, en cada ocasión más sutil, entendiendo como tal su preocupación por transformar lo evidente en esencial, lo esencial en sublime y lo sublime, de nuevo, en un ciclo continuo, en materia que nos identifica. En definitiva 'Crossing', nos presenta a un Héctor Villarroel más firme, en el sentido de plasmar la materia en el espacio, alejándose de planteamientos informalistas, exhibiendo, en contrapartida, su evidencia personal de la materia, considerada en clave abstracta pero, en realidad, con posicionamientos que no pierden nunca las referencias.

**Joan Lluís Montané- Crítico de arte. Miembro de la Associació Catalana de Crítics d'Art;
Asociación Madrileña de Críticos de Arte; Asociación Española de Críticos de Arte y de la
Asociación Internacional de Críticos de Arte-.**

HECTOR VILLARROEL, 'CROSSING'

In 'Crossing' Hector Villarroel has undertaken a specific and dense program for oil painting, in which although toning down and transparencies predominate, so too do the thickness and gesture of the material. His work is abstract, with reference to reality stored in the mind of the artist but not realized on the surface of the canvas. It is not a creation, which derives from an interior vision; rather Hector Villarroel works from reality, interiorizing it.

One of his greatest achievements is to have superseded aesthetic concepts in order to enter into proposals that are clearly related to the material. proposals that may seem baffling unless it is with a clear consideration of the desire to attain the transformations that define abstraction.

Villarroel is an artist with a strong personality, who possesses his own language, which in the 'Crossing' series is understood above all, if it is borne in mind that he is in favor of working constantly on different geographical locations, in order to outline work that possesses enough interior cohesion that it need not be influenced by the exterior. It is as if the creator wished to find himself without needing to vary his discourse, by adopting different postures in different places. Thus, 'Crossing' took off in Utah, continued in California, later New York and headed finally for Madrid, Barcelona and Brussels.

Hector Villarroel calibrates the expressive possibilities of oil in a spatial context in which the important thing for him is not the color variations or the fluctuations of his moods, but rather the fact of knowing how to find his soul and to realize the greater part of his essence in uncompromised work. In the spatial structure we see how the artist develops a free spirit, clearly direct, but highly elaborated, almost as a classical painter would, who is interested in the complexities of the material, fleeing easy options, traveling in his interior, meditating on the continual journey, expressing the fact that, in spite of the geographical movements to which both himself and his work undergo, the latter has its own idiosyncrasies.

An idiosyncrasy that reveals a new way of understanding abstraction.

Héctor Villarroel en "Crossing" desarrolla planteamientos densos y específicos del óleo, en los que predominan transparencias y los difuminados, pero también los grosores matericos y el gesto de la materia. Su obra es abstracta, con referencias a la realidad contenidas en la mente del artista pero no posicionadas en la superficie de la tela. No es una creación que surge de la visión interior, sino que Héctor Villarroel trabaja a partir de la realidad, interiorizándola.

Uno de sus mayores logros es superar aspectos estéticos para adentrarse en posicionamientos por sí mismos claramente matéricos. Planteamientos que no se entienden sino es con una clara consideración de querer alcanzar las transformaciones que definen el abstracto.

Villarroel es un artista personal, que posee un lenguaje propio, el que en la serie "Crossing" se entiende, sobre todo, si tenemos en cuenta que es partidario de trabajar constantemente en diferentes puntos geográficos, para perfilar una obra que posea suficiente coherencia interior como para no verse influida por lo externo. Es como si el creador quisiera encontrarse a sí mismo sin necesidad de variar su discurso, pero, adoptando diferentes posturas en diferentes lugares. De esta manera "Crossing" se inició en Utah, para continuar en California, luego Nueva York y seguir rumbo después a Madrid, Barcelona y Bruselas.

Héctor Villarroel calibra las posibilidades expresivas del óleo en un contexto espacial, en el que lo importante para él no son las variaciones de color o las fluctuaciones de su estado de ánimo, sino el hecho de saber encontrar su alma y plasmar gran parte de su esencia en una obra sin concesiones. En la estructura espacial vemos como el artista desarrolla un espíritu libre, claramente directo, pero muy elaborado, casi de pintor clásico, que está interesado por las complejidades de la materia, huyendo de lo fácil, viajando en su interior, meditando en el viaje continuo, expresando el hecho de que, a pesar de los movimientos geográficos a los que se somete, él y su obra, ésta tiene su propia idiosincrasia.

Una idiosincrasia que exhibe una nueva forma de entender la obra abstracta.

Joan Lluís Montané, Art critic- Madrid, April 2001.

Member of the Catalan Art critics Association; The Madrid Association of Art critics:

The Spanish Association of Art critics and the International Art critics Association.

CROSSING

With this new exhibit we may once again talk about Hector Villarroel's technique. Although not directly referenced on the canvas, the background of Villarroel and his works, in my opinion, speaks to us about two things: the oneness of the paintings that goes beyond the places of their creations, and a certain nomadism that is necessary to turn a work into a body of work.

The artist's passage through New York, Utah, Brussels, California, Barcelona, Madrid and Santiago show the importance of movement, of place, and of physical stability to the artist. They speak of the tactical problem of crossing borders, the problems of circulating art and engaging in trade. They also speak of the wider phenomenon of the nomadic artist.

One can speak about the problem of material survival, but for Villarroel, finding oneself is the most fundamental part of the journey, and his search is played out on the canvas. In this sense, perhaps more than being an explorative journey of the possibilities of image, Villarroel's works are an explosion of the potentials of painting.

Villarroel's works mature and transform through the atmospheric exterior landscape-- the seasons, the vagaries of light and heat, and the darkness of winter-- just as they do through the painter's personal relations with each city.

Although Villarroel does not speak directly about globalization, multiculturalism, or power relations in contemporary art, in some way his stamp speaks-- more subtly than provocatively-- about the possible circulation of a work that is outside the mainstream, transforming his work into a gesture of survival as well as a political act.

Con motivo de esta muestra, podríamos hablar nuevamente de la técnica y oficio pictórico de Héctor Villarroel. Aunque no formalmente abordado en la tela, el trasfondo del trabajo pictórico, a mi juicio, nos habla de dos puntos: la unicidad de la obra más allá de su lugar de producción, y un cierto nomadismo necesario en el proceso de constitución de la obra como cuerpo.

Nueva York, Utah, Bruselas, California, Barcelona, Madrid o Santiago, forman parte de la necesidad de circulación, de habitabilidad o establecimiento físico del artista - parte de un problema táctico de cruce de fronteras -, de circulación y comercialización de la obra, pero también parte del fenómeno más amplio de lo que podemos entender como el *artista nómada*. Se podría argumentar en torno a un cierto problema de *supervivencia material*, pero encontrarse a sí mismo es parte fundamental del viaje, de la travesía, y el encuentro de Villarroel se produce en la tela y todo lo que ella contiene. En ese sentido, tal vez más que un viaje iniciático de *exploración* de las posibilidades pictóricas, nos encontramos frente a un recorrido de *explotación* de las potencialidades de la pintura.

La obra madura y se transforma también a partir del paisaje atmosférico externo -las estaciones del año, las condiciones de luz, el calor, la oscuridad del invierno- así como las relaciones personales con cada ciudad. Aunque Villarroel no problematiza directamente en su trabajo el tema de *lo global*, *lo multicultural*, o las relaciones de poder en la circulación contemporánea del arte, de alguna manera su gesto inscriptivo habla - más sutil que provocadoramente - de las circulaciones posibles de una obra de calidad alejada del *mainstream*, transformándose en un gesto de sobrevivencia y político a la vez.

Soledad Novoa
Art Historian
Santiago, August 2001

CROSSING

In September 2000, I traveled to the high desert of Utah, where I began to paint a group of works I later titled *Crossing*. As my travels led me on to Tiburon and the San Francisco Bay Area for three months and to New York City for the winter, I continued to develop these works. By springtime I had returned to Brussels, Belgium, and gone on to Salamanca, Madrid, and Barcelona, Spain. I painted in each place, often beginning a work in one city and completing it in another. Finally I decided to conclude the voyage and opus in my homeland in Santiago, Chile during the summer (winter in the southern hemisphere.)

Crossing is the expression of a desire that the painting become a depository for wishes and hopes, and that the painting itself could take in and hold that which is out of reach. With each crossing from place to place, one is made aware of the transitory, and that is what is recorded in the painting. Through travel, one is encircled by so much information that the dialogue between exterior and interior, between place and displacement becomes deafening. In the end my subconscious is pierced, and the act of painting is the window through which I re-invent the metaphor.

Surrounded by an indifference and incompleteness that is so common these days, I strive to bring together something more, to bring life into each act. In the solitude of the studio, I explore mindscapes, the perfect decor for exploration where silence speaks with so many inaudible and abstract voices.

For each place I move, I try to decipher some "why" with an almost obsessive desire to recover that which has escaped through the many holes in memory. Painting, once again, is a persistent symbol of motion that speaks to me of travelogues and the need to record experience. The incessant crossing of bridges and more bridges, real and invisible, are like abhorrent waiting rooms that only offer signs of absence and make the need for refuge even more urgent. To paint is to re-create this refuge inside yourself where you are necessarily human and need nothing, save intuition.

Beginning in one place, *Crossing* gestates and moves on like a trail, leaving footprints scattered along the road. It is a circular voyage of permanent escapes reconstructed only by the fragile memory of gestures and passage, of our nomadic journey through this world.

En septiembre del 2000 realicé un viaje al desierto del Utah donde comencé a desarrollar *Crossing*, después continué rumbo a Tiburon en el área de la bahía de San Francisco, donde permanecí tres meses, continuando viaje al invierno de New York. Al fin del invierno regrese a Bruselas, para seguir a Salamanca, Madrid y Barcelona. Pintando en cada sitio y concluyendo piezas que nacían en una ciudad para ser terminadas en otra.

Después de estos traslados decidí concluir las piezas de *Crossing* en Santiago de Chile, donde permanecí por una parte del invierno del Sur.

Crossing es el intento donde una vez más la pintura se transforma en el depositario, el sitio donde se congregan deseos, proyecciones, así como lo que no alcanza y la pintura coge para sí misma.

Todo lo que de allí surge, cualquier posible tramo, da cuenta de la fugacidad. Desplazamientos que reflejan lo que se debate en mi interior. Una suerte de diálogo a veces sordo, entre tanta y tanta información merodeando y perforando tu inconsciente, y la ventana desde donde se re-inventan metáforas con el acto del pintar.

Sabes que cada acto carece de vida si no lo completa el otro, incluso la indiferencia, usual para nuestros días, suele congregarse algo más. La soledad del estudio, parajes de tu mente, como el decorado perfecto de esta exploración donde se citan el silencio con tantas otras voces, inaudibles, abstractas.

De un sitio a otro, como si en ello intentase descifrar algún por qué. Simplemente esa necesidad casi obsesiva, de querer recuperar lo que ya se fugo por las tantas rendijas de la memoria.

La pintura otra vez, como un arcano inmemorial, que me habla de bitácoras, la necesidad de decir.

Puentes y más puentes, invisibles y reales, odiosas salas de espera, que sólo dan signos de la ausencia, y hacen más urgente la idea del refugio, ese refugio que se recrea dentro de ti.

La obligada referencia a lo humano, donde nada se precisa, y solo intuye.

Desde esta parcela se gesta *Crossing*, como el rastro, huellas esparcidas por el camino. Recorrido de fugas permanentes reconstruidas sólo por la fragilidad de la memoria, gestos, insignificancia, nomadismo, nuestro paso en este mundo.

Sur 'TERRITORIES'...

des abstractions pour une géographie d'épaves

La démarche de Villarroel est la rigueur face aux objets qui perdent sa figure pour se heurter à un nouveau développement formel de la matière visuelle. C'est de là que vient son point de vue abstrait. L'abstraction est ici un desserrement des liens figuratifs pour affirmer une tridimensionalité des gestes picturaux, le concept de paysage se dynamise face à ses 'Territories' dans lesquels les bribes et épaves des corps mutent et errent dans la toile, cherchant un hors-cadre qui évite les marges de l'œuvre, de cette façon la matière se contient elle-même dans son *trompe l'œil* qui définit les relations spatiales.

L'espace est parsemé de volumes entassés qui deviennent la fiction de lumière que traque la réalité, illusion d'une transparence. Les couleurs froides lui servent pour fixer l'allure d'une mélancolie, basses de spiritualité hautement réflexive.

Grâce aux matières nobles et de grande qualité, la géographie humaine se fixe dans le geste à l'intérieur des toiles, imprégnées d'une sensation de durée.

Dans son parcours, ses tableaux étaient toujours un point de vue biblique, bons pour la méditation et l'accompagnement de la réflexion, ses compositions sont des taches phénoménales alliées aux couleurs des 'The Human Map', la lumière de l'abstrait faisant le commentaire du figuratif.

Un passage important s'est produit depuis ses derniers rouges vers cette peinture de grand apaisement, la lumière habite les objets et les toiles deviennent des bijoux visuels, valorisant ainsi l'espace dans le sens de perfection et profondeur. L'immédiat visuel est une réflexion sur la pureté, définitions des rythmes pour permettre à la monumentalité son lien avec le paysage intérieur, autour des géographes intimes.

La critique trouve un espace existentiel pour des émotions objectales, des tableaux qui durent et vont rester.

Heriberto López, Critique d'art. Bruxelles, 2000

About 'TERRITORIES'...

abstraction in a geography of ruins

Villarroel's technique utilizes a certain rigor in the representation of objects that lose their shape as they slam against a new formal development of visual matter. This is the starting point of Villarroel's particular form of abstraction. Abstraction here is the loosening of figurative links so as to affirm the tri-dimensionality of pictorial gestures. The notion of landscape becomes dynamic in these 'Territories' in which scraps and ruined bodies mutate and wander, seeking a life beyond the borders of the canvas. Thus matter contains itself in a visual *trompe l'œil* that defines the spatial relations within the work.

Space is sprinkled with piled-up volumes that become fictitious light which alludes reality through the illusion of transparency. Cold colors are used to create melancholy and the basis of a highly reflective spirituality.

Thanks to noble materials of great quality, the human geography is captured by the gesture within the canvases, which are at the same time impregnated with a sense of endurance.

In his journey, Villarroel's paintings have always been illuminated from a biblical point of view, being both good for meditation as well as an accompaniment to reflection. His compositions are phenomenal stings of paint allied to color, as in 'The Human Map', where the light of abstraction is a comment on the figurative.

He passed an important landmark since his last compositions in red, when he turned to increasingly soothing pictures where light inhabits the objects and canvases become visual jewels, perfecting and deepening spaces. The immediately visual is a reflection on purity, and is the definition of rhythm which permits linking of monumentality to inner landscapes that surround intimate geographers.

Perception finds an existential space for emotions emanating from objects, born from canvases that were made to last.

Heriberto Lopez, Art Critic, Brussels, 2000

ABOUT TERRITORIES, EXPLORATIONS AND LANDSCAPES

After using an imagery related to the cave painting inheritance of the Latin American indigenous world for some time, the work of Villarroel has undergone an evolution toward organic and osseous forms that reflect an interior mapping of being.

During a first phase, between 1996 and 1998, brown and ochre tonalities, close to those of soil but also to those of flesh, prevail. Since then another evolution has developed giving way to a chromatic aperture that has gradually incorporated light and primary and secondary color ranges –greens, yellows, blues- whose substance is sensuously and intuitively worked, with areas that seem to be poetically unfinished, warm and revealing rather than violent and tearing.

The work of Villarroel incarnates slow and meditated pictorial processes, based on great professional technique, which, at the same time, is channeled into an introspective and sensual painting appealing to the senses rather than to reason or discourse, painting whose function is to act as a bridge or communication channel of poetry rather than truth or conflict whether social, political or theoretical. Thus, Villarroel outlines the recovery and vindication of the painting craft as a form of plastic expression that is neither revoked nor loses its value –romanticism of substance and craft, of color sensibility- as compared to the avalanche of new discursive problematics and technologies in the art field.

SOBRE TERRITORIOS, EXPLORACIONES Y PAISAJES

Tras la utilización, durante algún tiempo, de una imaginería relacionada con el arte rupestre, herencia del mundo indígena latinoamericano, la pintura de Villarroel ha sufrido una evolución hacia formas orgánicas y óseas que dan cuenta de una “mapificación” del interior del ser.

En una primera etapa, entre los años 1996 y 1998, predominan tonalidades marrones y ocre, cercanas a la tierra, pero también a la carne. A partir de aquí, se gesta otra evolución, que va dando paso a una apertura cromática que poco a poco va incorporando la luz y gamas de colores primarios y secundarios (verdes, amarillos, azules), cuya pasta es trabajada sensual e intuitivamente, con zonas que dan la sensación de un inacabado poético y, más que violento o desgarrador, acogedor y revelador.

El trabajo de Villarroel encarna procesos pictóricos pausados, meditados, reposados en una técnica de gran oficio, lo que, a su vez, desemboca en una pintura introspectiva y sensual, que apela más a los sentidos que a la razón o al discurso, pintura cuya función es actuar como puente o canal de comunicación de una poesía, más que de una verdad o de un conflicto (político, social o teórico). Así, Villarroel plantea la recuperación y reivindicación del oficio de pintar como una forma de expresión plástica que no se anula ni pierde su valor –romanticismo de la materia y del oficio, de la sensibilidad del color- frente a la avalancha de nuevas problemáticas discursivas y tecnológicas en el campo del arte.

Each painting reflects an internal and interior exploration of the human being which stems from the artist's own relationship to the world; the need of communicating an emotive experience, provoked by the painting and inside the painting, assigns to the artist a catalytic role of a dialogue characterized by three axis: experience – painting – subject (subject/observer and subject/painter), which generates a circular feedback movement.

Since the end of 1998, the period of change described above can be discovered in paintings such as Territory, Navigators or Green Labyrinth, works that forge a new route in which we perceive the need for the association of the organic forms to more rigid color surfaces that intervene in the painting and establish interruptions or juxtapositions, being opened or closed towards and by the more colored, textured and blended pictorial matter of the former. There is a claim to a certain order, to tie down and subdue the forms, even though they always make their escape by means of dribbles and absorptions, expansions and contractions, onslaughts and setbacks, avoiding submission and generating tensions which, without disappearing, are harmoniously resolved on the canvas.

SOLEDAD NOVOA DONOSO

Art Historian

Barcelona, Spain, 1999

Cada tela refleja una exploración interna e interior del ser humano a partir de la propia relación con el mundo; la necesidad de comunicación de una experiencia sensible, provocada por la pintura y en la pintura, asigna al artista el rol catalizador de un diálogo marcado por tres ejes: experiencia-pintura-sujeto (sujeto/observador y sujeto/pintor), generando un movimiento circular, de retroalimentación.

Desde fines del año 1998, el período de cambio antes descrito puede ser descubierto en telas como Territory, Navigators or Green Labyrinth, trabajos que abren una nueva vía en la que apreciamos la necesidad de asociar las formas orgánicas a planos más rígidos de color, que intervienen la tela y establecen un juego de interrupciones o juxtaposiciones, abriéndose o cerrándose hacia y por la materia pictórica más colorida, texturada y matizada de las primeras. Hay un reclamo a un cierto orden en el que establecer el estallido paisajístico, una cierta necesidad de amarrar y someter las formas, aunque estas siempre se escapan mediante escurrimientos y absorciones, expansiones y contracciones, embestidas y retrocesos, eludiendo cualquier sometimiento y generando tensiones que, sin desaparecer, se resuelven armónicamente sobre la tela.

SOLEDAD NOVOA DONOSO

Historiadora del arte

Barcelona, España, 1999

HECTOR VILLARROEL, REFLECTION AND STRENGTH

The work of Hector Villarroel, one of the outstanding new proponents of contemporary Chilean art, is characterized by a great capacity for reflection and its composition reveals great a spiritual force and integrity.

Hector Villarroel structures his works by theme, but does not show the tendency to artistic creation in series, even though the final results might initially appear similar. He begins by researching the concept, concentrating on the idea he wants to develop. From there he works methodically but naturally, always open to chance. Later, if the theme should so require, he considers other works that complement or complete the idea of the initial work. The artist determines the thematic content according to the technique and concept he employs.

This Chilean painter has an able grasp of the material he uses, working in density to develop a creation with colors that are suggestive, warm, and particularly personal. His composition is geometric, although always dynamic but distant from any hierarchical whim or excessive structure. Hector Villarroel is meticulous and prefers to consolidate his work through material and diligent attention to color. Gradations, superimposed layers, and certain transparency distinguish his work. As the thematic concept requires, it may be abstract to a greater or lesser extent, but always imbued with decisively symbolic expressionism.

Villarroel works in oil on canvas, and displays a great mastery of technique, which, however, does not overwhelm the viewer. What the artists wishes to achieve is communication with the viewer about what he feels and thinks, while giving the other person full freedom of thought.

HECTOR VILLARROEL, REFLEXIÓN Y FUERZA

Héctor Villarroel es uno de los valores de la plástica chilena actual cuya obra se caracteriza por expresar una gran capacidad de reflexión y, además, su composición exhibe una fuerza vital y espiritual.

Héctor Villarroel estructura su obra por temáticas. De todas formas no posee un planteamiento artístico concebido en series, a pesar de que el resultado final lo pueda parecer. En primer lugar investiga el concepto, concentrándose en la idea que tiene que desarrollar. Después va trabajando la obra en forma metódica, pero a la vez natural, porque siempre deja un espacio al azar. Más adelante, si la temática lo requiere, se plantea otras obras que completen la idea que desarrolló en la primera obra. La temática es la que decide si el artista selecciona un tipo u otro de actitud técnica y de concepto.

El artista chileno es un buen conocedor de la materia, que trabaja en densidad, elaborando una creación que presenta colores sugerentes, cálidos y especialmente personales. Su composición es geométrica, aunque siempre dinámica, alejándose de cualquier tipo de veleidad hierática o estructurada en exceso. De hecho Héctor Villarroel es meticuloso y prefiere consolidar la obra a base de aportes matéricos y del extremo cuidado del color. Exhibe difuminados, superposiciones, degradados y alguna transparencia. Según la temática su obra es más o menos abstracta, caracterizándose por plantear un acusado simbolismo expresionista.

Trabaja en óleo sobre tela, demostrando un gran dominio de la técnica, que, sin embargo, no agobia al espectador. Porque el artista lo que quiere conseguir es comunicar al espectador aquello que él siente y lo que él cree, pero dando libertad absoluta de acción a la otra persona.

His thematic proposals range from social, political and ideological issues to the philosophical and even spiritual. His work contains a certain complexity, not only formally but also in regards to the concept that inspires him.

Hector Villarroel is a complex but sincere artist, a dialectic that is expressed in his work. His artistic vision does not guide him to esthetic creativity, rather he has a need to show and communicate to others that there is no place for superficial considerations in a world of such complexity.

Joan Lluís Montane, Art Critic. Barcelona, July 1996.
(Published for the catalogue 'The Human Map', Magdalena Baxeras Gallery, Barcelona, Spain, 1998)

Su temática comprende desde la problemática social, política e ideológica a planteamientos más filosóficos e incluso espirituales. De hecho hay una cierta complejidad en su obra, no sólo a nivel formal sino también con respecto al concepto que lo anima.

Héctor Villarroel es un artista complejo, pero sincero y esta dialéctica es lo que expresa en su obra. No posee una línea de investigación plástica dirigida hacia la estética creativa, sino que existe una necesidad del artista de mostrar y comunicar a los demás el hecho de que el mundo es complejo y que no se puede estar pensando en aspectos superficiales de la existencia.

Joan Lluís Montane, Crítico de arte, Barcelona, Julio 1996.
(Publicado en el catálogo 'The Human Map', Galería Magdalena Baxeras, 1998, Barcelona, España)

HECTOR VILLARROEL, EL NEOXPRESSONISME PERSONAL

Hector Villarroel estructura la seva creació pictòrica en sèries temàtiques: política, societat, espiritualitat, primitivisme, biologia, etc. i té la capacitat d'harmonitzar en general la política amb la reflexió espiritual en una mateixa obra.

Afronta la creació pictòrica a nivell individual, per després confeccionar sèries, que mai tenen el mateix nombre d'obres unes i les altres. A Villarroel li interessa expressar-se-eta experimental que s'inicia amb la seva primera obra d'una col·lecció temàtica determinada- i després coordina aquesta idea a un nivell més intel·lectual i elaborat mitjançant les altres obres que forment part de la sèrie pictòrica objecte del seu interès. Es a dir que en creacions com "El Rito", "Iniciación", etc. mostra amb la contundència necessària una predisposició a resaltar el contrast cromàtic i els difuminats per zones, més abundants que en d'altres sèries com a signe inicial d'investigació temàtica. Els colors d'aquesta sèrie son el vermell, que es el símbol de la energia i de la transformació. El negre, que simbolitza el misteri i el groc i ocres que son la llum. De fet l'obra està marcada per una adscripció a la paleta dels artistes australis: calenta, subtil però intensa i totalment suggerent. I molt alluyanda dels colors suaus i mediterrànies. En aquestes obres destaca la presència humana, estructurada geomètricament, accentuant el component misteriós i màgic. Altres sèries més personals o de caire social humanista son les constituïdes per obres com: "Intentos del desamor" o "El Circulo de los Indiferentes" on expressa la presència d'agrupacions de persones en actituds molt diverses que mostren els seus anhels de convivència i els seus desitjos de relacionar-se a tots els nivells. Existeixent també diverses línies de tensió que van de d'alt a baix o bé en diagonal, simbolitzen algunes d'elles les extremitats dels personatges però d'altres són només el producte resultant de una simbiosi especial entre la composició, el fons i lo representant. Però amb l'introducció d'aquestes línies de tensió l'artista no cerca l'harmonía sino la controversia. Aquestes obres estàn caracteritzades per la intensitat del cromatisme i la suggerència general que es desprend de la composició, que s'orienta vers el suport de un contrast cromàtic, formal i zonal.

Les obres de tipus polític o de reflexió crítica ideològica com "Paracas" són, en realitat, el producte d'una investigació del passat històric del seu país o bé de la realitat del seu continent. Una realitat que té molt a veure amb el colonialisme, la presència d'elements, persones i rites procedents no només de les cultures indígenes o de la religió cristiana aportada pels espanyols, sinó també pel treball del animisme africà via esclaus negres. Aquesta introspecció en el passat històric es lògica per que l'artista es pregunta respecte el seu origen i en relació al de l'humanitat en general. La política no es pot deslligar de la història ni tampoc de la cultura i la religió. Aquesta es, doncs, una de les principals novetats que aporta l'artista mitjançant el desenvolupament de la seva obra. També té creacions més complexes, en el sentit d'integrar diferents aspectes i remarcar l'aspecte simbòlic de les mateixes.

Treballa en oli sobre tela, preocupant-se de les textures i la densitat matèrica, però allunya del gruix cromàtic i de les superposicions farragoses. La pintura de Hector Villarroel es caracteritza precisament per la seva frescura, malgrat ésser una obra marcada per la densitat. No utilitza una paleta excessivament variada de colors ni tampoc es partidari del abarrocament formal. El dinamisme es fonamental i com a tal mantenidor d'aquesta actitud neteja la seva creació de qualsevol imperfecció o bé dels aspectes cromàtics que no siguin els imprescindibles. El resultat final es una creació pictòrica marcada per la expresivitat i la contundència temàtica, amb una especial dialèctica entre l'espiritualitat i materialisme, política i esperit, filosofia i creencies i supersticions. Sens dubta que Hector Villarroel es un artista de qualitat i que té una obra al marge de corrents i istmes. Al nostre país ja está introduint-se en el circuit i a Xile està considerat un valor ferm de la pintura xilena d'avui.

HECTOR VILLARROEL

Dans cette peinture qui se construit avec des sensations de vitesse, les figures qui aimeraient changer de place dans le tableau nous montrent les différentes positions des couleurs

Les couleurs se déplacent d'un tableau à l'autre sous des effets de complémentarité. Le peintre semble s'intéresser à la finalité avant tout, c'est de là que nous vient cette impression d'un travail qui ne se conçoit que dans la réalisation de séries, dans le travail de décomposition et de dégradation.

On trouve ici un changement d'ordre des impressions par rapport au passé pictural duquel aucun peintre ne peut se passer. La vitesse en peinture a été créée par Braque avec « la Table de Billard », par Balla avec « Le dynamisme d'un chien en laisse », ou par Duchamp avec son « Nu descendant un escalier ». Dans ces œuvres célèbres, le dynamisme et le mouvement étaient réalistes, ici, par contre, chez Villarroel, le dynamisme est plutôt spirituel.

L'illumination du noir, par exemple, est propre à une spiritualité qui lutte contre les mondes inertes. Les tonalités lumineuses sont bien entendu la magie d'un chromatisme où fleurissent les intimités intérieures. Les gammes de rouge et ocre sont ici le spectre de la lumière australe. L'ocre est celui qui doit calmer les passions déchaînées pour que puissent naître des prismes et kaléidoscopes. L'univers spirituel et mystique est évident.

Le rouge brûle parmi le blanc froid. La fantaisie des tableaux naît de mutations que suggèrent des tonalités éclatées, des couleurs encerclées, qui réduisent leur pouvoir d'évocation par une intensité émotionnelle contenue. Le vert apparaît à l'intérieur des couches rouges ocre jaunes, comme si les couleurs nous regardaient depuis leurs cocons ; c'est une des qualités de cette peinture : les couleurs deviennent des êtres vivants. Le jour où la lumière est née, avec elle sont nées aussi les couleurs, ces composantes universelles qui peuplent nos images.

L'invitation de l'artiste est bien précise. Il s'agit de participer à la vie des couleurs, de côtoyer la profondeur pour comprendre le véritable but du spirituel. Le spirituel n'est que la profondeur des surfaces, là où nos regards rencontrent le reflet de nos miroirs colorés.

Villarroel nous propose de regarder un tableau en tant que série, de regarder des couleurs, comme si l'esprit sur terre n'était qu'une même chose qui change d'après le cadre du tableau. Le spectateur est agréablement surpris de voir à nouveau la sentence s'accomplir, de voir la lumière naître de la nuit, se nourrissant de cette nuit même qu'est la lumière mystique des initiés à la beauté.

Heriberto López, Critique d'art, Bruxelles, 1995.

HECTOR VILLARROEL, LA DINÁMICA DIALÉCTICA DE LA VIDA

La obra pictórica de Héctor Villarroel, artista chileno, con contactos en nuestro país y estancias más o menos prolongadas, se caracteriza por presentar una estructura compositiva trabajada matéricamente, combinada con una predisposición a la geometría, pero sin renunciar a plasmar referencias a una figuración contemporánea. De hecho Villarroel acostumbra a trabajar el óleo sistemáticamente, procurando que las superposiciones de color sean sugerentes y no concentren excesiva materia. Además el componente geométrico, que acentúa el aspecto primitivo de su composición, no es estático ni hierático, sino absolutamente flexible y sugerente lo cual aumenta la capacidad de transformación de la realidad y la sensación de profundidad y perspectiva que posee su obra marcada por un intenso vigor y energía. La geometría es consustancial con el hombre primitivo, quien no pudiendo dominar los aspectos más estilizados y sensuales de la obra artística, prefería sintetizar directamente y presentar obras de creación o de representación de escenas cotidianas de caza y pesca fundamentalmente utilizando una composición marcada por lo geométrico. Aunque también tenía la capacidad de describir, en menor medida. En África, en cambio, el planteamiento era mucho más geométrico que en otras zonas de la tierra. Hector Villarroel prefiere concentrar sus esfuerzos en exhibir una aproximación a su ascendencia austral, a partir de la utilización de colores calientes -gama de ocre, marrones, rojos, azules, etc.-, que nutren las formas que exhiben figuras masculinas o femeninas en una gran diversidad de actitudes. De hecho Hector Villarroel es un artista que ama la dialéctica y la controversia, en el sentido de apoyar sus vivencias y creencias a partir de su obra. Se considera fiel reflejo de su época y, como tal, es un ciudadano que prefiere la naturalidad a lo pomposo. De ahí que sus obras estén caracterizadas por un trabajo minucioso de la técnica y también por presentar un dominio del color que apoya el concepto, a veces, algo duro pero directo y sincero.

Trabaja en óleo sobre tela, siguiendo unas pautas especialmente complicada por la gran cantidad de superposiciones que introduce, aunque luego, el resultado final, no es aparatoso. Por otra parte, su temática es muy coherente, a pesar de la posible dispersión que parece existir en su creación a nivel de conceptos: de la política a la filosofía, de lo espiritual a lo biológico y de la tranquilidad más absoluta a la necesidad de dinamizar y de romper esquemas con lo establecido. En definitiva su creación es irónica, aporta controversia y está muy próxima a un neo-expresionismo marcado por una gran potencialidad simbolista.

Joan Lluís Montané, Crítico de Arte, Barcelona. 1994.

LA DINÁMICA DIALÉCTICA DE LA VIDA

La obra pictórica de Héctor Villarroel, artista chileno, con contactos en nuestro país y estancias más o menos prolongadas, se caracteriza por una estructura compositiva con una predisposición a la geometría, pero sin renunciar a plasmar referencias a una figuración contemporánea.

De hecho Villarroel acostumbra a trabajar el óleo sistemáticamente, procurando que las superposiciones de color sean sugerentes y no concentren excesiva materia. Además el componente geométrico, que acentúa el aspecto primitivo de su composición, no es estático ni hierático, sino absolutamente flexible y sugerente lo cual aumenta la capacidad de transformación de la realidad y la sensación de profundidad y perspectiva que posee su obra marcada por un intenso vigor y energía.

Hector Villarroel prefiere la utilización de colores calientes -gama de ocre, marrones, rojos, azules, etc.-, que nutren las formas que exhiben figuras masculinas o femeninas en una gran diversidad de actitudes.

Hector Villarroel es un artista que ama la dialéctica y la controversia, en el sentido de apoyar sus vivencias y creencias a partir de su obra. Se considera fiel reflejo de su época y, como tal, es un ciudadano que prefiere la naturalidad a lo pomposo. De ahí que sus obras estén caracterizadas por un trabajo minucioso de la técnica y también por presentar un dominio del color que apoya el concepto, a veces, algo duro pero directo y sincero.

Joan Lluís Montané, Crítico de Arte, Barcelona. 1994

THE DIALECTIC DYNAMIC OF THE LIFE

The pictorial work of Hector Villarroel, Chilean artist, with long and shorter sojourns in Spain, is characterized by a structural composition inclining to the geometric, while retaining references to contemporary images.

Generally working systematically in oil, he alludes rather than imposes excessive material. In addition to the geometric aspect that accents the primitive, his composition is neither static nor hierarchical but completely flexible and suggestive, giving it ability to transform reality as well as the feeling of depth and perspective that gives his work such vigor.

With his choice of hot colors in all the shades of ochre, purples, reds, blues in oil on canvas Hector nourishes shapes either masculine or feminine in a wide range of attitudes.

Hector Villarroel is an artist who enjoys dialectics and controversy, in the sense of reflecting the times and his personal convictions through his work.

Characterized by a minute technical work and a mastery of color that supports concept, sometimes a bit hard, but direct and sincere.

Joan LLuis Montane, Art Critic, Barcelona, 1994

(Fragment of the original text)