

VOGUE

MEXICO

HECHO EN MÉXICO

TALENTO LOCAL
CON IMPACTO GLOBAL

D&G

Distorsión y arte

Desde murales en Puerto Rico a The Armory Show, en Nueva York, aquí está la mirada de Jean Pierre.

La mejor manera de saber quién es un artista, es a través de su obra. Sin embargo, algunos tenemos la suerte de poder tener a uno de frente y adentrarnos en su mente brillante de forma directa. Aunque yo no consideraría la cámara de mi laptop como "conocerlo de frente", tuve el gusto de poder hablar con Jean Pierre Villafañe sobre él y sus obras de arte. Si no sabes sobre Jean Pierre y su trabajo, síguelo leyendo hasta el final y no te arrepentirás.

Desde su infancia en Puerto Rico, tenía una curiosidad por su alrededor, lo cual lo llevó a desarrollar una pasión por el arte e interpretar esta perspectiva curiosa. Así, comenzó a pintar murales de graffiti, sin tener ninguna idea de que lo llevaría a convertirse en un artista reconocido. Pero Jean Pierre se alejó del arte —mejor dicho, hizo una transición— y eligió seguir su interés por la arquitectura. Al terminar sus estudios, en esta carrera, empezó a trabajar como arquitecto en Nueva York. A su pesar (aunque en realidad fue para su suerte) esta pasión que fue lo que lo alejó del universo pictórico, eventualmente fue lo que lo regresó al también. Trabajando en Nueva York, se dio cuenta que tenía demasiada energía y creatividad, y que la monotonía de una oficina corporativa no era el mejor ambiente para desarrollarla. En ese momento recordó su pasión y amor por el lienzo en blanco y regresó a él.

En cuanto al trabajo de Jean Pierre, es importante saber que su mayor inspiración es la vida a su alrededor. Sus obras tienen un estilo y perspectiva muy únicos: en ellas se pueden notar figuras de carnaval, expresiones y personajes muy dramáticos, y el uso del espacio como un componente principal. Él cuenta que su trabajo se basa en una reacción satírica y macabra de los ambientes sociales en lugares como Nueva York y su tiempo como arquitecto. Sus personajes son representaciones de personas con trabajos y vidas estrictas, que surgen con esas normas: por ejemplo, un abogado que va de traje y corbata a la oficina todos los días, y luce maquillaje y brillantinas en un bar todas las noches. En su mente, estas son personas que se ponen un disfraz para liberarse y representarse de una manera diferente a quienes son en su vida cotidiana, como un carnaval. Él piensa que la pandemonio fue un momento de liberación para nosotros, ya que fue durante este tiempo en el que nosotras a estas personas tomar su nueva forma —la forma en la que él los pintó.

Para crear esta interpretación "dramática y psicótica", como lo pondría él, utiliza conceptos como la intimidad, al igual que sus conocimientos arquitectónicos. Ya que Nueva York es un escenario principal para su inspiración, Jean Pierre menciona que la ciudad conlleva una intimidad forzada en sus habitantes, ya que agrupa a muchos de ellos en lugares muy

confinados. Adicionalmente, piensa que la pandemia ha cambiado nuestra noción de la intimidad, y después de estar encerrados tanto tiempo, nos hemos desatado ahora que ha acabado. Esto se puede ver en sus obras, ya que hay muchos personajes muy diferentes, encimados el uno sobre el otro y en diferentes ambientes sociales, como bares y fiestas. En cuanto al espacio, le gusta crear una perspectiva más allá de un simple lugar. En sus pinturas, convierte una casa en un box, un lugar doméstico y privado a un lugar social y público, tal como sucedió durante y después de la cuarentena. Utiliza herramientas arquitectónicas para distorsionar la realidad y crear estos espacios ambiguos. De igual manera, la moda es un gran factor en sus obras, y aunque no lo crea, también se relaciona con la arquitectura. Él siempre busca una sintonía arquitectónica dentro de sus pinturas, y utiliza la ropa para lograrla, considerándola como pequeños edificios que aportan al volumen del espacio.

Jean Pierre interpreta la realidad de una forma inmersiva y distorsionada, y quiere que el público se sienta "como cuando vas a una fiesta", dice, "que se puede perder en esa realidad y salir de ella con un nuevo sentimiento". Acaba de finalizar un proyecto para el restaurante Cecchi's, en Nueva York, que cuenta con 7 paneles y cada uno representa uno de los peccados capitales. El objetivo es que los clientes puedan perderse en cada uno de los paneles mientras disfrutan de su comida. Por el momento, se prepara para The Armory Show, en Nueva York. Nos dijo que quiere crear algo "teatral", puede que sea una pista muy vaga, pero siendo Jean Pierre, sabemos que será algo que no te puedes perder. —PABLO PADRES

“Es como pintar sin pensar y, luego, agregarle el aspecto de la conciencia”, dice el pintor sobre su proceso artístico.

Jean Pierre Villafañe, los ritmos bulliciosos, caribíes, como la fiesta y el reguetón, que se ven como algo íntimo, amoroso, imprevedible; le inspiran y se ven mucho en su trabajo.