

An abstract painting featuring a central dark, tunnel-like structure. Inside the tunnel, a white chair is visible. The background is a complex, multi-colored composition of brushstrokes in shades of red, orange, yellow, green, blue, and purple, creating a sense of depth and movement. The overall style is expressive and textured.

DISTOPIAS
AIMÉE JOARISTI

Pinto imágenes en “fast forward” que impulsan brochazos histéricos de noticias bíblicas. No hay tiempo para endulzar el café o cambiarme de ropa. El estudio me interpela, me conmina a plasmar veloz lo que siento. Flores y campos revueltos pasan frente a mis ojos apremiando mi quehacer pictórico. No hay tiempo, pienso, no lo hay...

El que pinta expía, razono, mientras miro mis manos manchadas de colores y el lienzo a parches. ¿Qué me vas a regalar? Me cuestiono mientras embarro con golpes el cuadro. No es tiempo de deleites, de complacencias o caricias, ni de miel ni de flores, solo de penas trasnochadas y niños rotos.

Aimée Joaristi

La serie pictórica “Distopías”, como la mayoría de los conjuntos producidos por Aimée Joarísti en los últimos años, carga con la incitación contextual, con la especulación que emana del hecho contingente y su impacto emotivo. La noción convencional de repertorio in crescendo, de catálogo sosegado, transita en sentido diametralmente opuesto a esos ejercicios conceptuales y metodológicos que caracterizan el quehacer de esta infatigable creadora.

Si hay un dilema al que está dispuesta a enfrentarse Aimée Joaristi todo el tiempo, como resultado de su comportamiento artístico cambiante, es justamente cómo poder preservar los avances técnicos que cada serie le aporta en un periodo reducido de abordaje; cómo ir alternando las nociones reflexivas que de ellas se derivan; y, sobre todo, cómo garantizar la congruencia entre esos estados de libertad perceptual, emotiva, que tanto experimenta, y los modos alegóricos con los que trata luego de documentarlos.

Como en un momento dado fueron determinantes para los tópicos de su pintura algunos percances de salud, las epidemias globales, las disyuntivas afectivas y sentimentales, o las confrontaciones políticas y sociales del ámbito en el que se desenvolvía; es ahora la guerra desatada en el Medio Oriente, entre Hamas e Israel, el asunto con el que modifica el rumbo de su discurso y abordaje simbólico, a expensas de tener que dejar a un lado, temporalmente, la otra serie en la que estaba trabajando: Receptáculo. “Pinto imágenes en “fast forward” (...) No hay tiempo para endulzar el café o cambiarme de ropa...”, declara sobre esta necesidad imperiosa de redirección pictórica.

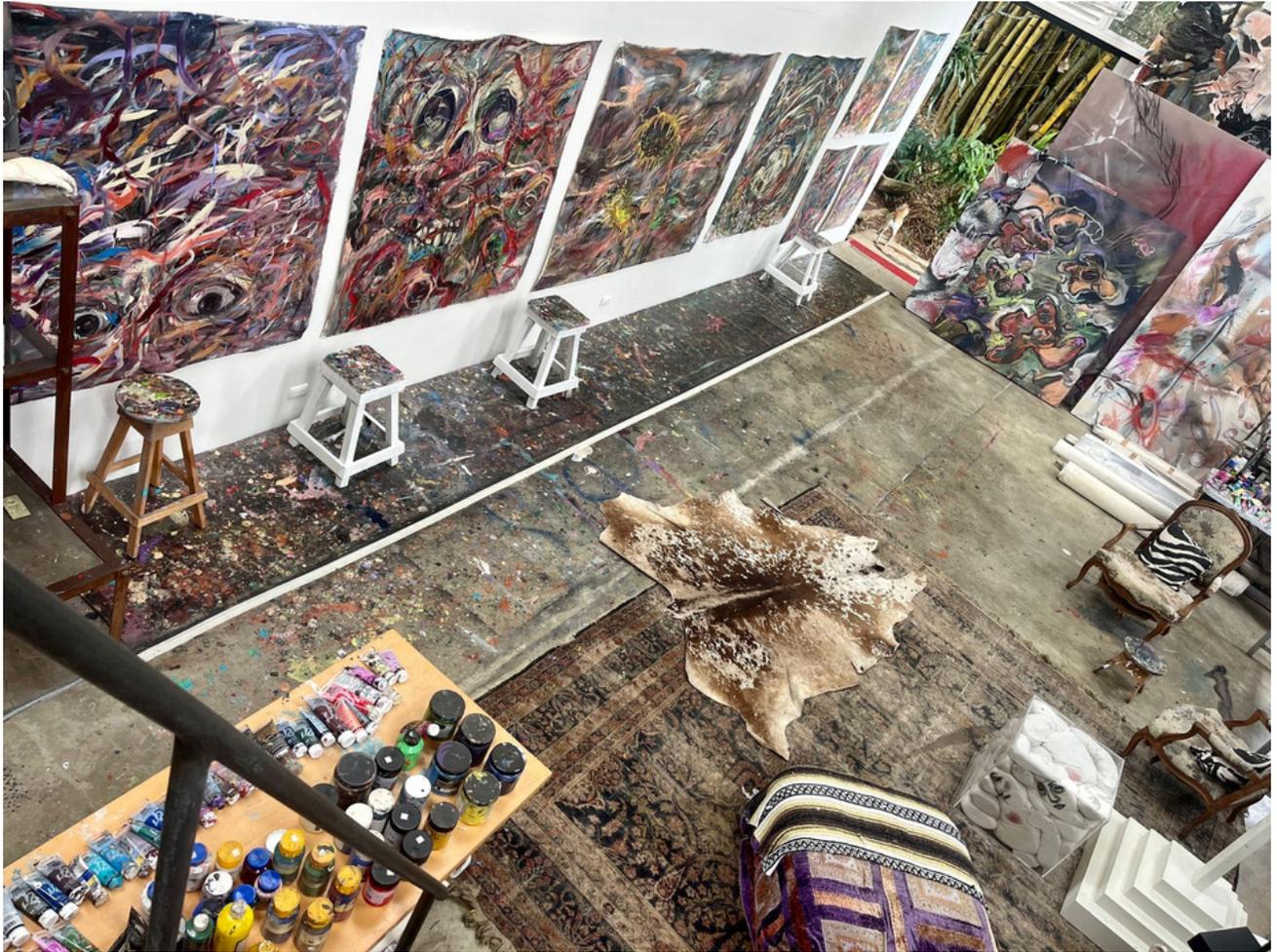
“Distopías” nace, por lo tanto, de un impacto noticioso, de un shock, de un temor repentino, de una angustia motivada por el peligro de un desastre bélico y el argumento infundado de las profecías bíblicas. Es la expresión apresurada de un llamado, de un clamor; pero al mismo tiempo una especie de disquisición metafórica sobre la terquedad guerrerrista del hombre contemporáneo, su destino manifiesto.

En las composiciones que provienen de esta serie, parecen estar en permanente tensión simbólica las experiencias de vitalidad y expiración humanas, las naturalezas hirsutas y descampadas, las atmósferas agitadas e inertes, las conexiones ambiguas -casi de vértigo- entre los espacios terrenales y celestiales. En lo profundo de esa mezcla, con aparente propósito de simulación u ocultamiento -pero sin que por ello pierdan la fuerza de su expresiva-, la artista va colocando un grupo de figuraciones recurrentes, como rosas, girasoles, enramadas silvestres, y fragmentos de órganos humanos (caravelas, ojos, pies y bocas...); indicio de que no solo en la expresividad del dibujo y el color, en la fuerza dramática de la escena y su delineado, sino también en el acervo simbólico que utiliza con frecuencia, puede encontrarse la certeza de una relación de continuidad, de sinergia, entre las distintas series o conjuntos que concibe, a pesar de los cambios súbitos de temática y discursividad.

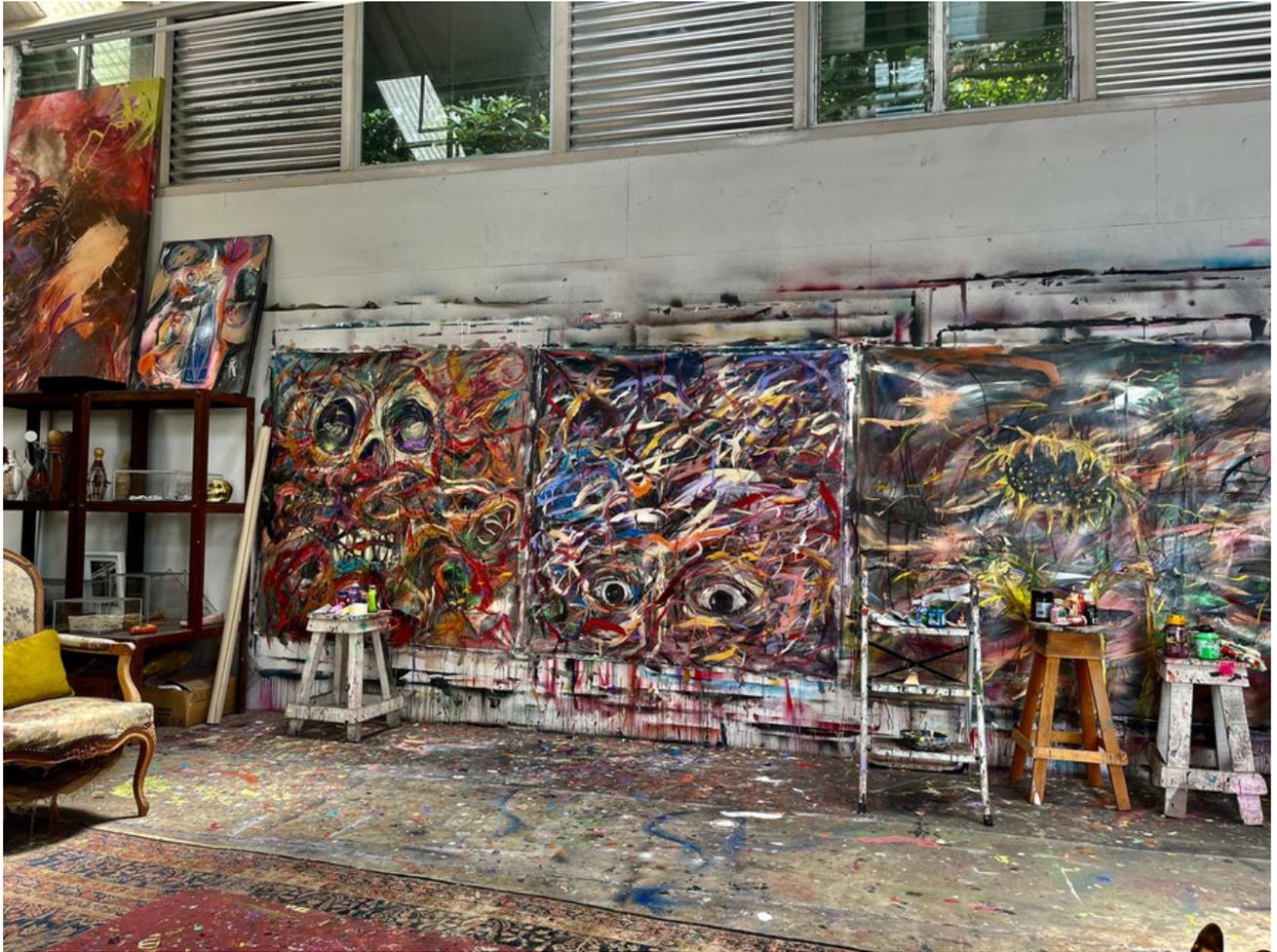
“Distopías” reafirma una vez más también la obsesión de Aimée Joaristi por el género paisaje; por la inducción de escenarios cuyos fundamentos espirituales y estructurales recaen más en la fluctuación de la práctica perceptual, del estado de ánimo, que en las referencias físicas de la realidad circundante. A través de esos “panoramas mentales”, Aimée Joaristi se atreve a explorar, intuir y profetizar los entornos venideros; y no parece vislumbrar otra cosa en el horizonte que desequilibrio, caos, alienación generalizada.

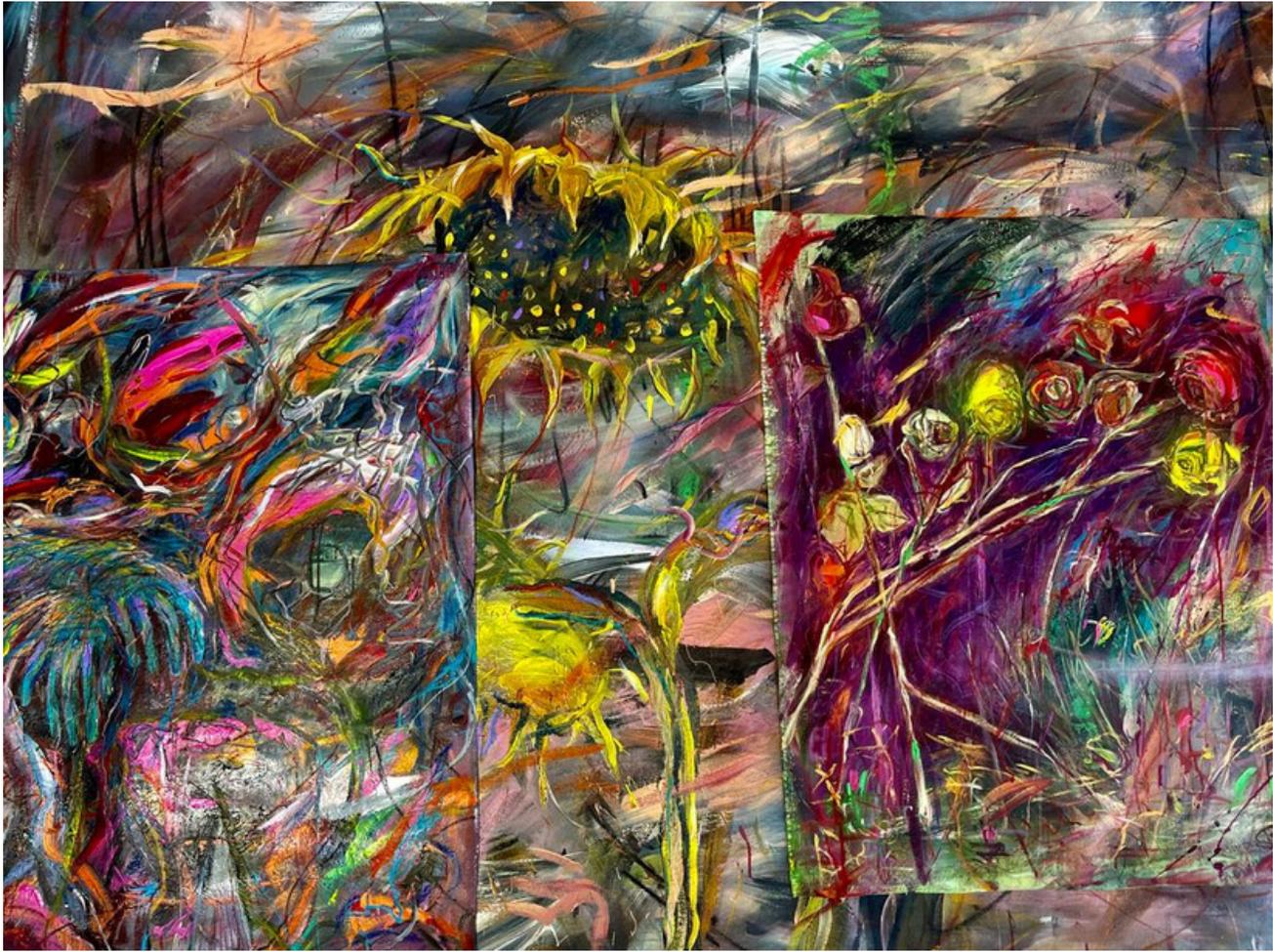
David Mateo
Crítico y curador de arte

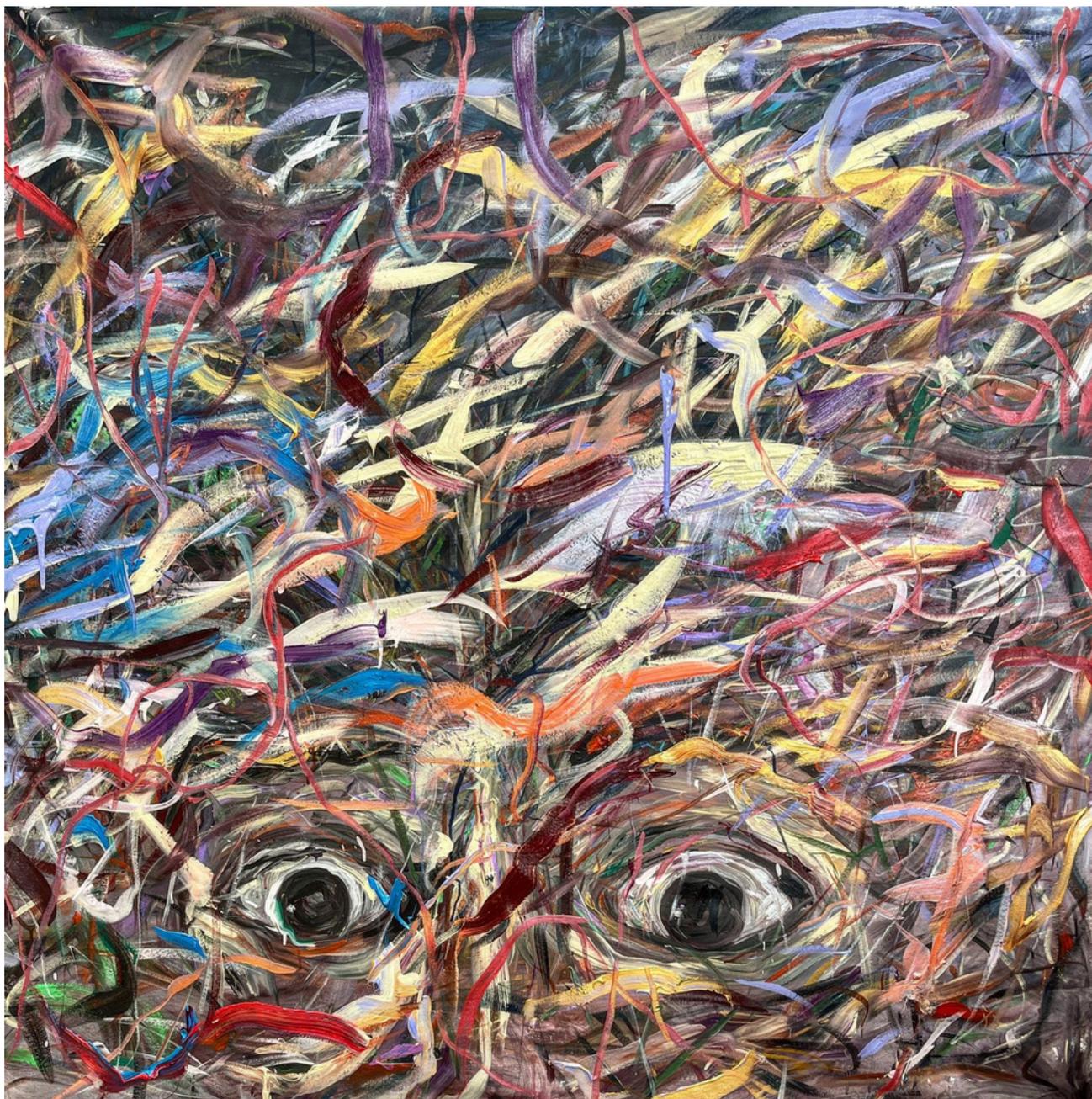
Hora. 2023. Técnica mixta. 151x149 cm

Número. 2023. Técnica mixta. 146x146 cm

Campos inertes. 2023. Técnica mixta. 152x200 cm

Miedo. 2023. Técnica mixta. 151x151 cm

Flores. 2023. Técnica mixta. 153x146 cm

Campo caliente. 2023. Técnica mixta. 200x282 cm

Primavera. 2023. Técnica mixta. 151x184 cm

Memoria. 2023. Técnica mixta. 150x215 cm

Sinfonía. 2023. Técnica mixta. 100x80 cm

Verano. 2023. Técnica mixta. 100x80 cm

Campo de minas. 2023. Técnica mixta. 100x80 cm

Paciencia. 2023. Técnica mixta. 100x80 cm

Manifiesto

Nazco en La Habana, Cuba, ciudad que abandono desde la infancia porque mis padres me llevan a vivir a Madrid. Crezco y me educó en España, y a partir de mi juventud decido dedicar mi vida al arte y a la arquitectura, confiando sobre todo en la intuición, que es a mi juicio el principal recurso de integración entre la razón y lo transpersonal. Desde muy temprano comienzan a excitarme las variaciones que subyacen en el uso de la forma, la línea, el color, la textura y el espacio. Dispongo de la inmediatez y las cualidades de improvisación de los elementos compositivos como quien emplea a su favor el día súbito, las contingencias, sin buscar excusas ni pretextos.

Mi obra propone una transgresión lúdica sobre urdimbres textuales convencionales; se apoya en una voluntad no representativa de la realidad; sin sujeto ni dogma; tratando de dismantelar los sistemas tradicionales de composición; descubriendo la perspectiva dinámico-fractal de la realidad, y acercándome -según algunos- al neoinformalismo, como una especie de acción epigenética asociada simbólicamente a mi raigambre cubana.

Recombino y construyo nuevos significados, que es el punto del que parte cualquier transformación. No favorezco ningún fragmento sobre otro, sino simplemente permito que mi consciencia fluya; promoviendo la percepción entre el contenido y lo que subyace; permitiendo a mi memoria inconsciente actuar a su aire y antojo.

Aimée Joaristi

Cuadros sedientos de risas, petulantes, malditos, quiten de mí sus ojos, que el quehacer es propio y no los controla.

Latigazos como machetes redoblan en los portones del estudio, pican sobre el techo de lata gris, tormenta de fastidiosos recuerdos, de olvidos impenetrables.

Llueve y llueve... Refugio de escape y escondite. ¡Pinta!—me digo—que así ni hablas ni disimulas las mentiras. El que escucha también miente, pero no pinta.

Poeta maldita sería, de no saber pintar.

Manchas como hojas de vid seca mauve y moradas salpican la pared y el piso, entre mi frenético subir y bajar para embarrar el cielo inalcanzable del lienzo, grande como un mundo melancólico. Azul y rosado, hacen morado, pienso.

Poeta maldita sería, de no poder pintar.

Apago el falso día de bombillos LED y marchó por el camino de piedras volcánicas hasta el umbral de la casa negra. Miro de reojo el valle hundido y percibo la silueta de las "Tres Marias", entre el chasquido inquieto de mis botas.

Poeta maldita sería, de no saber pintar.

Aimée Joaristi

Bio

Aimée Joaristi, nacida en Cuba, es artista multidisciplinaria que explora temáticas relacionadas con la inconsciencia, la transgresión lúdica, la migración Cubana y la reivindicación femenina en sus obras recientes. Desde la pintura y la instalación, hasta el performance y el videoarte, los múltiples medios se conciben como un canal más de comunicación para esos mensajes que nacen de la intuición y autoexploración.

Entre sus exposiciones destacadas están la I Bienal de Arte Contemporáneo SACO 2021, la 13° Bienal de La Habana 2019, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Mantova 2017, la Bienal de Guayaquil 2016, la 5° Trienal Internacional de Fibra y Arte Textil de Riga 2015, Matadero Madrid, Museo C.A.V. La Neomudéjar España, Museo Ciudad del Arte Zapadores España, PHOTO España, ARCO Madrid, ART Lima Perú, entre otros.

Sus obras se encuentran en colecciones privadas en Chile, Francia, México, Madrid y otros y colecciones públicas importantes entre las que destacan la del Museo Wifredo Lam en Cuba, Museo de Artes Decorativas y Diseño en Letonia y el Museo C.A.V La Neomudéjar en España.

CV

Presencia en colecciones públicas

Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba
Museo de Artes Decorativas y Diseño, Riga, Letonia.
Museo Wifredo Lam, Cuba
Museo C.A.V. La Neomudéjar, Madrid, España.
Museo Zapadores, Ciudad del Arte, Madrid, España.
Kendall Art Center, Miami, Estados Unidos
Arte Al Límite, Chile

Reconocimientos

2020 - Ganadora Artist of the Future Award, Contemporary Art Curator Magazine, Estados Unidos
2016 - Ganadora Emerging Artist Award Dubai, International Art Dubai Project.
2015 - Comisionada por Saatchi Gallery para la realización de una pintura,
2014 - Seleccionada para una colección numerada de foulards por Ostinelli Seta.
2013 - Seleccionada siete veces consecutivas por Rebecca Wilson, para la colección de Surrealismo Pop y Op en la Galería Saatchi de Londres y comisionada para la creación de obra específica para coleccionista de la galería.
2013 - Seleccionada por Art and Fashion, Gran Bretaña, para diseño textil.

Presencia en libros de arte

2019 - Lenguaje Sucio, Editorial Hypermedia, Miami, Estados Unidos.
2017 - AAL Arte Al Límite, diciembre 2017, Miami, Estados Unidos.
2017 - Important World Artists. A World of Art. Volumen II.
2017 - The First Berliner Art Book 2017, Berliner Kunst Management.
2016 - Entre Siglos. Arte Contemporáneo de CA y Panamá. Fundación Rozas-Bostrán.
2016 - The Best of 2016. International Emerging Artists. Dubai.
2015 - Silencios y gritos. Editorial M/M de México.

Exposiciones individuales

- 2023 - "Umbrías", Museo C.A.V La Neomudejar, Madrid, España.
- 2019 - "Guerra Continua", Museo sXXI, Zapadores Ciudad del Arte, Madrid, España
- 2018 - Tres Cruces, Museo C.A.V, La Neomudejar, Madrid, España
- 2018 - PostUrbe, Art & Soul Gallery, Santa Teresa, Costa Rica
- 2017 - XMetro, WhiteConcepts Gallery, Berlin, Alemania.
- 2017 - Escindida, Galería Gorriá, La Habana, Cuba.
- 2016 - Catedrales, Klaus Steinmetz Contemporary, San José, Costa Rica
- 2015 - Silencios y Gritos, Klaus Steinmetz Contemporary, San José, Costa Rica.
- 2014 - Volver a ver, Galería Equilátero, San José, Costa Rica.
- 2013 - Babylon, Galería Amador de os Ríos, Madrid, España.
- 2013 - Mirada Fractal, Galería Despacio, San José, Costa Rica.

Exposiciones colectivas

- 2023 - Confluencias magnéticas, Galería Nina Menocal, Ciudad de México, México
- 2023 - Juannio, Museo Miraflores, Ciudad de Guatemala, Guatemala
- 2023 - Pi Art Festival, Museo de Arte Contemporáneo de Islita, Punta Islita, Costa Rica
- 2023 - "A mí me manda Carmen", Museo de Arte Contemporáneo de las Américas, Miami, Estados Unidos
- 2023 - "¿Y esa luz? —Es tu sombra", Universidad de Anahuac, Ciudad de México, México
- 2022 - "Inclaudicables", Cuarto37 Galería, San José, Costa Rica
- 2022 - "Abstractions Cubaines | des années 50 à nos jours", Passerelle, centre d'art contemporain, Brest, Francia
- 2022 - "Queremos Pintar", Museo Regional de San Ramón, Alajuela, Costa Rica
- 2022 - "Paraíso Perdido", Centro Cultural La Casa del Reloj, Matadero, Madrid, España
- 2022 - Juannio, Museo Nacional de Arte Moderno "Carlos Mérida", Guatemala
- 2022 - "Beyond the plate: Contemporary Ceramics", Museum of Arts and Science, Daytona, USA
- 2022 - "Empoderadas", Galería Nacional, Museo La Neomudéjar, San José, Costa Rica.
- 2022 - I CROMA Bienal, CRCC, San José, Costa Rica.
- 2021 - IX Festival Internacional de Videoarte de Camaguey, Galería Pixel, Camagüey, Cuba
- 2021 - "Fine Art on the Plate", Sidney and Berne Davis Art Center, Fort Myers, Estados Unidos
- 2021 - I Bienal de Arte Contemporáneo SACO, Chile.
- 2021 - Arte en Mayo, Fundación Rozas Botrán, Guatemala
- 2021 - "Female Voices of Latin America", MADC, Costa Rica, Vortic XR,
- 2021 - "Women artists of the Rodríguez Collection", Museum of Arts and Science, USA
- 2020 - I Festival de Videoarte y Animación, Museo de las Mujeres de Costa Rica.
- 2020 - "Women artists of the Rodríguez Collection", Kendall Art Center, Miami, USA
- 2020 - "El arte de no estar calladas", Galería Taller Gorriá, La Habana, Cuba.
- 2020 - "#elartenossalva", Museo La Neomudéjar, San José, Costa Rica.

2019 - "The repeating island", Kendall Art Center, Miami, Estados Unidos.
2019 - XIII Bienal de La Habana, Cuba
2019 - El Ateneo PhotoEspaña, España
2019 - ART Lima, Klaus Steinmetz, Lima, Perú
2018 - II La NoBienal, San José, Costa Rica
2018 - VI Bienal Internacional de Pintura de Guayaquil, Ecuador
2018 - W22 Gallery, San José, Costa Rica
2018 - SoloGood, ARCO, Madrid, España.
2018 - Art Wave, Tamarindo, Costa Rica
2018 - Art Chico, Galería Península, Bogotá, Colombia
2017 - International Biennial of Contemporary Art, Mantova, Italia
2017 - Sueños Despiertos, Galería AG, Costa Rica
2017 - La NoBienal, San José, Costa Rica
2017 - Art Madrid, Galería Klaus Steinmetz, Madrid, España.
2016 - Oxygen, Fragmented Cities, Jorge Jurado Gallery, Bogotá, Colombia.
2016 - Galería 1-2-3, Avantgarde, Miami, Florida.
2016 - Galería 3x4, Madrid, España.
2016 - V Bienal Internacional de Pintura de Guayaquil, Ecuador
2016 - Art Chicó, Galería Klaus Steinmetz, Bogotá, Colombia.
2016 - Valoarte, Avenida Escazú, Costa Rica.
2016 - Tamarindo Art Wave, San José, Costa Rica.
2016 - JUSTMAD, Galería Materna & Herencia, Madrid, España.
2016 - Contemporary Venice, Palazzo Flangini, Venecia, Italia
2016 - Emerging Artist Award Dubai, TAG Gallery, International Art Dubai Project, Dubai
2016 - Exhibición en la Plaza de la Constitución, Guatemala.
2015 - Entresiglos, Museo Nacional de Arte Moderno, Guatemala.
2015 - SUMMA Contemporary Art Fair, Matadero de Madrid, España 2015.
2015 - 5a. Trienal Internacional de Fibra y Arte Textil de Riga, Letonia.
2015 - MÁS es Más, Galería Equilátero, San José, Costa Rica.
2015 - JUSTMAD, Galería Materna & Herencia, Madrid, España
2014 - SOFA Chicago ART FAIR, Maria Elena Kravetz Gallery, Chicago, Estados Unidos.
2014 - Ivory Black Weekend, John Juric Studio, San José, Costa Rica.
2014 - Central American Art Exhibition, Patricia and Phillip Frost Art Museum, Miami, US
2014 - VALOARTE, Avenida Escazú, San José, Costa Rica.
2014 - Arte en Mayo, Museo Nacional de Arte Moderno, Guatemala.
2014 - For the Love of Fashion, John Juric Studio, San José, Costa Rica.
2013 - Artflow, San José, Costa Rica.
2013 - Plaza Tempo, John Juric Art Studio, San José, Costa Rica.
2013 - Casino, John Juric Art Studio, San José, Costa Rica.
2012 - Avenida Escazú, John Juric Art Studio, San José, Costa Rica.

aimee.joaristi@gmail.com

+506 8841 0402

<https://www.aimeejoaristi.com/>

<https://www.facebook.com/aimeejoaristiart/>

https://www.instagram.com/aimee_joaristi/

Global
Metro Art