

Nina Nolte

el instante infinito

COSTUMBRES, EVOCACIONES, RUTINAS, PENSAMIENTOS QUE DEAMBULAN EN NUESTRA EXISTENCIA. IMÁGENES QUE SON CAPTURADAS EN SU CONDICIÓN MÁS FEHACIENTE Y TRAÍDAS A LA REALIDAD: EL DESAFÍO QUE EJERCE ESTA ARTISTA EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS QUE VA PLASMANDO EN SU OBRA.

TEXTO elisa fernández . periodista
FOTOGRAFÍAS cortesía de la artista y
thomas punzman gallery

One day my prince will come, 2009, Acrílico sobre tela, 120 x 180 cm.

El tiempo es efímero y muchas veces es esa gélida sensación de inmediatez la que nos provoca temor, soledad, angustia, el miedo a perder y olvidar lo vivido. Nina Nolte (1957) nos ofrece una salida, una suerte de rescate mágico ante el inminente paso del tiempo.

Sus pinturas transmiten y logran captar la médula que habita en la naturaleza de nuestra memoria. Todo se traduce en la mirada profunda y sólida que esta salvadoreña esboza sobre el ser humano; es el detalle y la sensibilidad insertos en lo cotidiano.

La alegría, la belleza de una conversación, o la calidez ingenua de una tarde de verano sumergiéndose una y otra vez en apacibles aguas de un inmenso azul, son episodios potentes que van armando el álbum iconográfico de esta artista. "Toda mi pintura está relacionada con lo que he vivido, experiencias y recuerdos personales que son el reflejo de mis deseos, mis pensamientos. Son instancias que han marcado alguna época de mi vida", explica.

Las imágenes creadas asumen y tienen la consciencia e importancia que surge en la realidad de vivir. Es esta misma visión sobre los detalles y emociones de la cotidianidad lo que hace que sus obras sean accesibles, palpables por explicarlo de alguna forma. Son retratos tangibles en un nivel simbólico para el espectador. Esto justamente porque se encausan en tocar la fibra del que observa. Las iconografías son el arquetipo del recuerdo colectivo.

Lo anterior se agradece sobretodo cuando nos encontramos absortos en un mundo que muchas veces nos remece y choca por su caos, materialismo, frialdad e incoherencia.

"Desde siempre me ha gustado observar a la gente... todas mis modelos son mis amigas y por eso también representan a la sociedad contemporánea. Me gusta además

Pool II, 2006, Acrílico sobre tela, 150 x 180 cm.

mezclar un poco con el estilo de nuestras madres, escenarios en donde la mujer de nuestra edad se convertía en invisible. Retrato a las mujeres de hoy que ya han vivido, pero que todavía tienen un tiempo por delante y la posibilidad de elegir una vida digna. Este último punto se distingue en mi próxima exposición "The best is yet to come" (Lo mejor está por venir).

Influenciada por la cultura y la estética del Pop Art, su trabajo destaca por esa originalidad y nitidez de diseño, propia del movimiento que se transformó en hito legendario dentro del siglo XX. No esconde sus raíces, lo cual habla sobre la honestidad con que da a conocer su propuesta pictórica. Lo pop existe y es un elemento categórico dentro de sus obras, pero también encontramos un avance personal y psicológico ligado a los intereses más recónditos e individuales de esta creadora. "Todos los pintores de mi edad han crecido con los grandes artistas del arte pop. Aunque uno no lo quisiera, no lo hubiera podido evitar. Para mí durante muchos años el arte pop ha sido muy familiar, porque mi pintura andaba en esta dirección. Ahora con los años he ido evolucionando mi propio estilo, que sigue bastante colorido pero diferente. Yo lo nombraría un estilo puramente "Nolteriano", señala entre risas.

La pintora del color

Resulta llamativo y realmente sugerente a la vista, la fuerza y el magnetismo cromático que resaltan de manera inmediata en los cuadros de Nina. Hay un llamado a celebrar y despertar los sentidos, a respirar hondamente y a percibir la hermosura de la vida. Es una invitación a reconfortarse en lo observado.

Existe una fusión clara entre pintura y fotografía. Es esta mixtura la que subraya el estilo realista que emana a través de las figuras plasmadas en el cuadro. El límite entre lo uno y lo otro desaparece, dejando que asome la fuerza de una imagen limpia y auténtica.

"En los orígenes de mi obra ya trabajaba con la fotografía para crear mis retratos. Como me gusta mi estilo realista, uso la fotografía para guardar y elaborar mis ideas. Después hago bocetos con mis propias composiciones con la ayuda del ordenador. Seguro que los grandes maestros de la pintura, los Flamencos por ejemplo, también se hubieran servido de esta tecnología si hubiese existido entonces, como alguno de ellos han utilizado el lente para traspasar lo visto al lienzo para un rápido boceto. Pero luego, la obra en sí es todo pintura. Cada trazo es mío, con acrílico, lápices, pastel, etc., sobre un lienzo previamente pintado con un color base".

Tonalidades y matices se convierten en elementos vitales dentro de su propuesta plástica, colores tan bien capturados que parecieran tener una textura, un olor, un lenguaje propio.

"Usar colores es componer, jugar con los contrastes y con los pigmentos complementarios. Cada color tiene un alma. Una pequeña mancha de otro color no está allí casualmente porque a lo mejor se me ha caído al lienzo sin querer. Está allí debido a que, por ejemplo, refuerza otra tonalidad y le da balance a la pintura".

Cada cuadro se traduce en una ocasión para poder apreciar la fidedigna pureza que circunda en las personas, cosas u objetos, lo cual nos hace recordar que hay un origen sincero y loable en cada uno de los elementos e individuos que nos rodean.

Existe la intencionalidad de reforzar la idea de que el arte es una magnífica herramienta que nos ayuda a crear conexiones y vínculos con lo que realmente somos, con la profundidad ferviente de nuestras ideas.

"Quiero captar el instante y hacerlo infinito. Es un deseo de mi vida personal... lo que pienso es que cada cosa tiene su luz y su sombra. Todo depende de la perspectiva con que se mire". □

In the bath, 2008, Acrílico sobre tela, 120 x 180 cm.

Cousin Mary, 2010, Acrílico sobre tela, 100 x 160 cm.

Nina Nolte

the endless moment

CUSTOMS, EVOCATIONS, ROUTINES, THOUGHTS WHICH ROAM IN OUR EXISTENCE; IMAGES CAPTURED IN THEIR MOST RELIABLE CONDITION AND BROUGHT TO REALITY; THE CHALLENGE WHICH THIS ARTIST EXERTS IN EACH ONE OF THE MOMENTS THAT SHE CAPTURES IN HER WORK.

TEXT elisa fernández . journalist

The best is yet to come, 2010, acrylic on canvas, 100 x 175 cm.

Time is ephemeral and many times it's that cold sensation of instantaneousness that provokes fear in us, solitude, anxiety, the fear of losing and forgetting what we have lived. Nina Nolte (1957) offers us a way out, a sort of magical rescue from the imminent passing of time.

Her paintings are able to capture and transmit the core which inhabits the nature of our memory. Everything translates to the profound and solid look which this Salvadorian outlines of the human being; it is the detail and sensibility inserted in the everyday.

Happiness, the beauty of a conversation or the naive warmth of a summer's day plunging again and again in the tranquil waters of an immense blue, they are potent episodes which put together the iconographic album of this artist. "All my painting is related to what I've lived, experiences and personal memories which are the reflection of my desires, my thoughts, moments which have marked a certain time of my life", she explains.

The images created take on and have the consistency and importance which come from the reality of living. It is this very vision of the details and emotions of everyday life which make her works so accessible, palpable to explain it in some way; they are tangible portraits for the spectator in a symbolic level. This is precisely because they are channelled to touch the sensitive fibre of the observer; iconographies are the archetype of collective memory.

The above is especially appreciated when we find ourselves immersed in a world which many times moves us and collides because of its chaos, materialism, coldness and incoherence.

"I have always enjoyed observing people...all my models are my friends and for that reason they also represent today's society. I also like to mix it with the style of our mothers, scenarios where women of our age would become invisible. I portray women who have already lived but still have some time ahead of them and the possibility of choosing a dignified life. The latter can be clearly seen in my next exhibition "The best is yet to come".

Influenced by Pop Art culture and aesthetic, her work stands out for that originality and clarity of design proper to this movement which became a legendary landmark of the XX century. It does not hide its roots, something which speaks about the honesty with which she shows her pictorial proposal to others. POP exists and it's a categorical element of her works, but we can also find a personal and psychological development attached to the deepest and most personal interests of this creator.

"All the painters of my age have grown with the great artists of POP. Even if one did not want to, this would have been impossible to avoid. For me, during many years POP art has been very familiar, because my painting went that way. Now, with the years I have evolved to my own style, which is very similar in colour but in a different way. I would call it a purely "Nolterian" style, she says laughing.

There is a clear fusion between painting and photography; it is this mixture which highlights the realistic style which stands out through the images shown in the paintings. The boundary between one and the other disappears, leaving just the strength of a clean and authentic image.

"Using colours is composing, playing with the contrasts and with the complementary colours. For me, each colour has a soul. A small smudge of a different colour is not casually there because maybe it fell on the canvas by mistake, but it is there due to the fact, for example, that it strengthens another colour and it gives balance to the painting".

Each one of her paintings becomes an occasion for appreciating the true pureness which surrounds people, objects or things, which reminds us that there is an honest and commendable origin in each one of the elements and individuals which surround us.

"I want to capture the instant and make it endless, it's a desire of my personal life...what I think is that every thing has its light and its shadow, it all depends on the perspective with which we look at it". □