

Carlos Márquez

Suele ser habitual referirse a Carlos Márquez como un creador que condensa varias miradas artísticas en una. Y no les falta razón a quienes así lo han hecho. En su obra, convergen una miríada de registros que complican su reducción a un común denominador: la figuración y la abstracción, las técnicas tradicionales -acrílico, óleo, acuarela, tinta, crayones- y lo digital, los retratos de mujer y las escenas de conjunto o el desenvolvimiento en un plano de significación que transita -según las piezas- por lo lírico, lo simbólico, lo político o lo grotesco.

Comenzando por el diálogo que Márquez establece entre la figuración y la abstracción, conviene señalar dos formas destacadas en que esta interacción se produce: de un lado, el trabajo con la materia -especialmente sugerentes son sus empastes- ayuda a otorgarle a la figura una presencia rotunda, que desborda el estatus de realidad otorgado por las estrategias de representación; de otro, las manchas, rayaduras -ya sean describiendo trazos aleatorios o en espiral - o las franjas verticales que atraviesan sus cuadros parecen ocultar o tachar el motivo figurativo sobre el que se superponen, de suerte que, con frecuencia, el espectador se encuentra ante imágenes que parecen interferidas, filtradas por un denso “ruido estético”.

Como el propio Carlos Márquez ha reconocido en numerosas ocasiones, la protagonista principal de su universo pictórico es la mujer. Las referencias a partir de las cuales define la identidad femenina son múltiples: la propia historia del arte - clásica, moderna y contemporánea-, la cultura popular, la imaginación infantil... Sea como fuere, y con independencia de su concreción formal, lo que es indiscutible es que -como ha reconocido el propio artista- sus mujeres expresan su complejidad desde una autonomía y libertad insobornables. Frente a su reducción a estereotipos por parte de la historia del arte occidental, en el caso de Márquez la feminidad constituye una condición vital que oscila entre la fortaleza y la debilidad, la santidad y el pecado, lo pavoroso y lo sensual. En su subjetividad inalienable, las mujeres de Márquez están determinadas por un destino único y disciplinario.

Junto a estos retratos de mujer, otra de las temáticas que han cobrado protagonismo en la pintura de Carlos Márquez son los retratos de conjunto, ubicados en un contexto sin precisar. Las figuras -cosidas al mismo tiempo con los hilos de la determinación y el desconcierto- se cruzan en punto cualquiera de la realidad, de manera que forman pequeñas multitudes. Sin embargo, en lugar de producirse un contacto entre ellas -cualquier tipo de lenguaje verbal, visual o gestual que connote cierta empatía-, tales figuras no se miran entre sí, estableciéndose cada una de ellas como una “isla de soledad” que potencia su carácter expresivo. Los individuos no hablan, pero, en su aislamiento, se articulan como auténticos gritos de desesperación.

PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Comisario

Exposiciones

Egresado de la Scuola Politécnica di Design y del Instituto Europeo de Diseño, ambos ubicados en la ciudad de Milán, Italia, con los títulos de Visual Designer e Ilustrador respectivamente, ha dedicado casi 40 años a la docencia en Venezuela. Influyendo en la formación de 4 generaciones de artistas y profesionales de la comunicación visual, el diseño y artistas plásticos de gran trayectoria. Creó la primera escuela de Ilustración en Venezuela 1986.

La labor como docente la ha compartido con un amplio trabajo de investigación y desarrollo de técnicas como artista plástico en los últimos 25 años, siendo pionero del Arte Digital. Su obra es una experiencia multimedia, que incluye pintura, ilustración, fotografía, animación unidos en una misma expresión y que se manifiestan igualmente en diversas formas como arte tradicional, digital y nft.

2023 Travesías Urbanas. Alzacopas. Madrid. ES.
2023 ArtBattalion Vol.7 Espacio Rastro Madrid. ES.
2023 Punto de Encuentro. ArtLink. Ateneo de Madrid. ES.
2023 Dona 2.0 Galería Maika Sanchez. Valencia. ES.
2022 FIG Bilbao con la Galería Libros Arte. Bilbao ES.
2022 De lo Divino al Abstracto. Belmonte. Castilla la Mancha. ES.
2022 Madrid Capital Mundial de las Artes. Galería de Arte Santana. Madrid. ES.
2022 XVI Salón de Primavera de Valdepeñas. Madrid ES.
2022 "Creeps and Weirdos" NFT Dada Exposition. NY. USA.
2022 41 Certamen de Pequeño Formato AEPE. Madrid ES.
2022 All you need is Art. Galería de Arte Santana. Lisboa. PR.
2022 Bada Madrid. Madrid ES.
2022 Exposición sobre Lorca. Culminarte. Toledo. ES.
2022 Premio Internacional de Arte Virtual Exposiciones Benevolence Art Fuze LTD. U.K.
2022 II Premio de Pintura Antonio Fernández. Murcia ES.
2021 Galería Mads "Paraíso" Milán, IT.
2021 Participación Exposición 56 Premio Arte Reina Sofía Madrid. ES.
2021 ARTIST EXPERIENCE Fundación Carlos de Amberes Madrid. ES.
2019 ECCE MULIER Radio City Ciudad Vella, Valencia.ES.
2019 TRASTORNO DE IDENTIDAD ARTISTICA TIA, Festinar, Valencia. ES.
2018 DONA Casa del Ayuntamiento Rincón de Ademuz C.V. ES.
2018 SANTA TU La Pilona, Teatro el Musical, Valencia. ES.
2017 EN PAPEL La Xarranta, Valencia. ES.
2017 ROSTROS CON VELO Serie 1 Bonaire 32, Valencia. ES.
2017 ILUZTRADOS Espacio MAD. Chacao, Caracas. VZLA.
2017 EXPOSICIÓN CLANDESTINA Cuerpo Consular, Country Club, Caracas. VZLA.
2015 PARA MAYORES DE 13+4+1 Espacio de Arte Altamira Suite, Caracas. VZLA.
2014 METÁFORAS DE LA REALIDAD, Ateneo de Bellas Artes, Maracaibo. VZLA
2014 SOLO ARTEXPO NEW YORK. USA.

Publicaciones

Autor del libro

VISUAL
Fundamentos de la Composición y la Percepción.

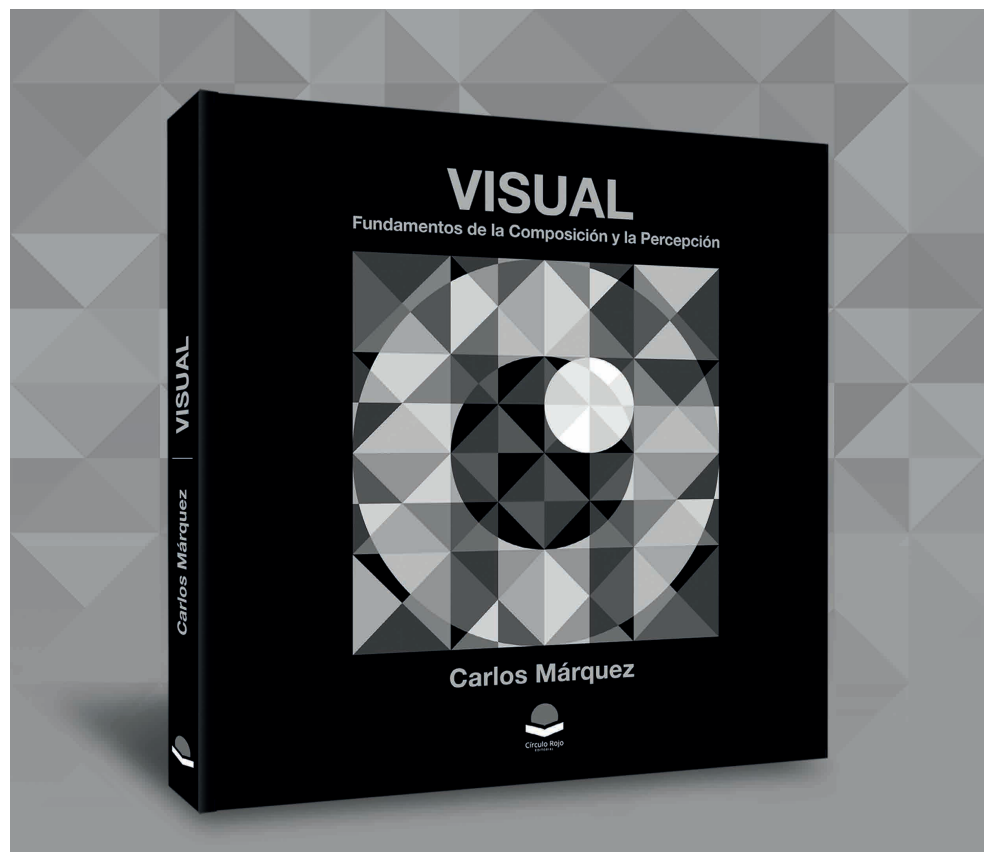
Publicado por la Editorial Circulo Rojo en 2022

Sinopsis.

VISUAL es un libro que trata sobre los fundamentos de la composición en el diseño, es una guía para comprender de manera clara y llana los distintos fenómenos de la percepción visual, desde el punto, hasta la sección áurea, pasando por temas como figura y fondo, ambigüedad, cerramiento entre otros.

Esta obra puntualiza los fenómenos de la percepción que muchas veces se maneja de manera intuitiva, tanto en estudiantes como en profesionales del diseño. Define los conceptos de forma directa y muestra con ejemplos como se generan y como se aplican.

Esta dirigido principalmente a estudiantes de diseño, arte, fotografía, incluso artistas, profesionales que quieran reforzar conceptos y todos aquellos interesados en comprender el código visual a través de la abstracción geométrica.

EXPERIENCIA DOCENTE

Visual Designer e Ilustrador. He sido socio fundador de dos de los principales Institutos de Diseño en la ciudad de Caracas Venezuela, el Instituto de Diseño de Caracas y el Centro de Diseño Digital. Me he desempeñado como Director Académico de ambos institutos realizando las tareas de desarrollo curricular y de contenidos, coordinación académica, selección de personal docente y he sido docente durante casi 40 años en las áreas de fundamentos de diseño, diseño gráfico e ilustración.

2018 a la actualidad profesor en la Escuela Superior de Arte y Tecnología ESAT. Valencia España

Funciones: Docente de las cátedras, Ciencias de la Visión, Gráfica y Tutor de Tesis, de la carrera Arte y Diseño.

1998 – 2017 Centro de Diseño Digital CDD. Caracas Vzla.

Funciones: Socio fundador, director académico y docente; diseño y desarrollo del perfil profesional, diseño de pensum y contenidos programáticos, en las áreas de Comunicación Visual, Ilustración, Animación y Multimedia.

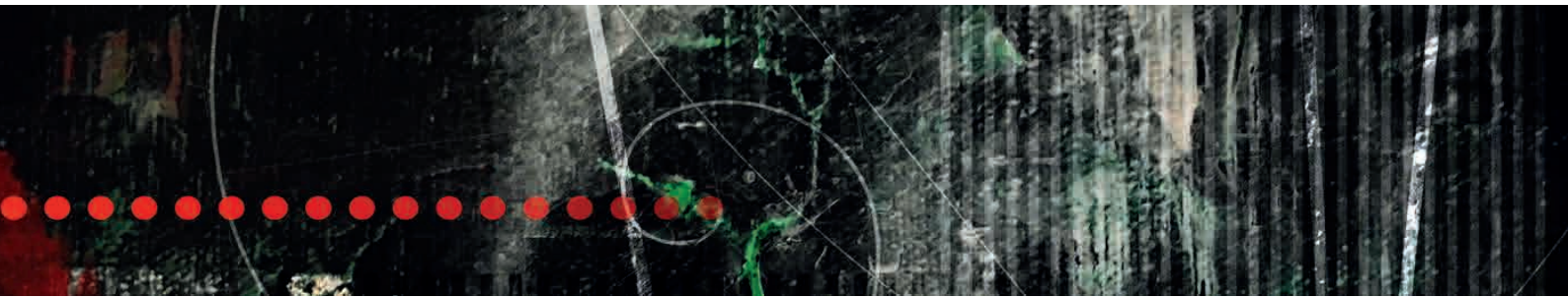
Docente en las cátedras de: Fundamentos de Diseño, Ilustración, Story Book y proyecto de tesis para Comunicación Visual e Ilustración.

1983 – 1995 Instituto de Diseño de Caracas IDC. Caracas Vzla.

Funciones: Socio fundador, sub-director y docente; diseño y desarrollo del perfil profesional, pensum y contenidos programáticos, para la carrera de Diseño Gráfico. Diseño y desarrollo de la especialización en “Ilustración”, siendo la primera opción formal de estudios de Ilustración en Venezuela.

Docente en las cátedras de: Ciencias de la Visión, Ilustración, Rendering, Tipografía Ilustrada y proyecto de tesis para Diseño Gráfico e Ilustración.

Contactos

