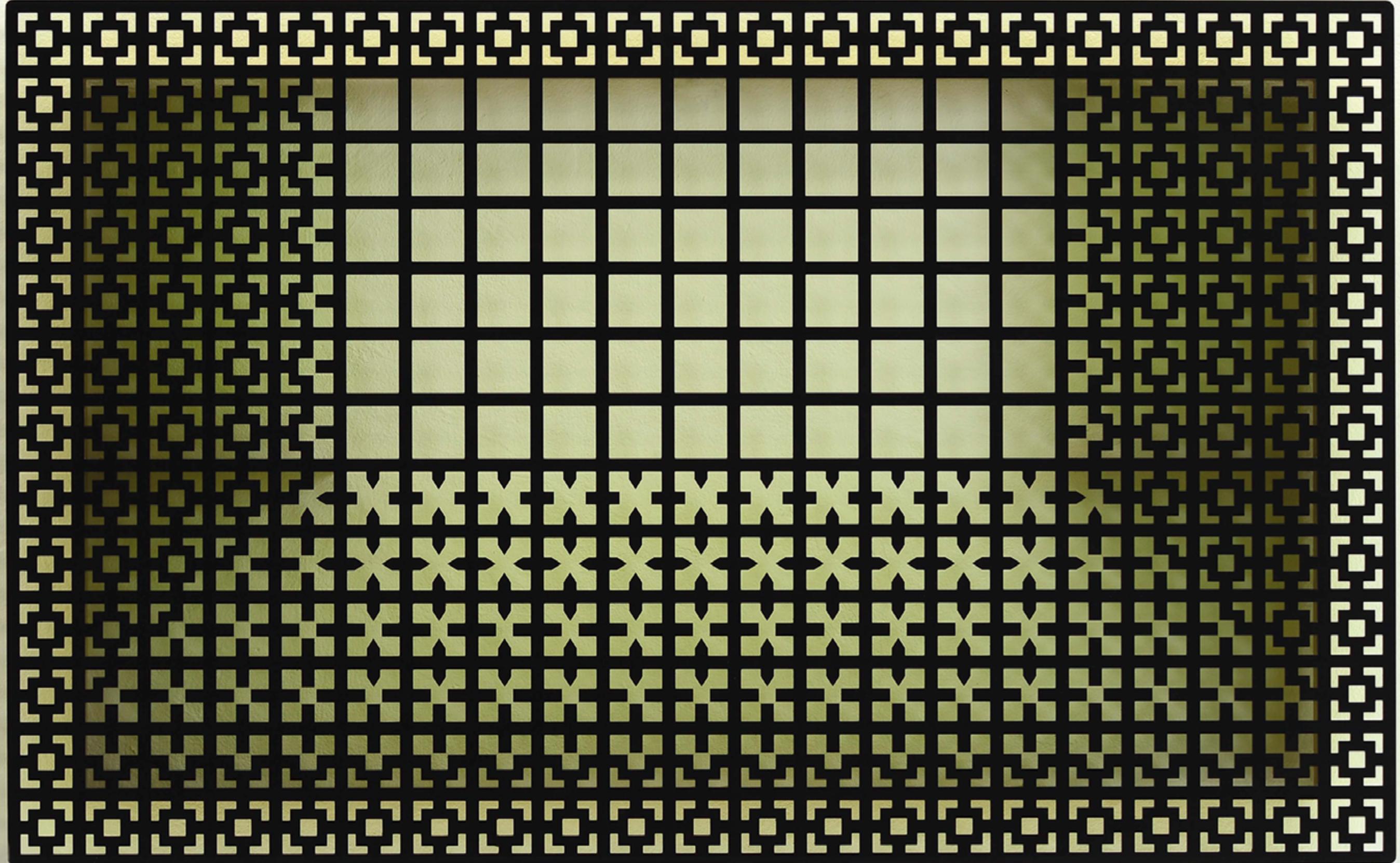

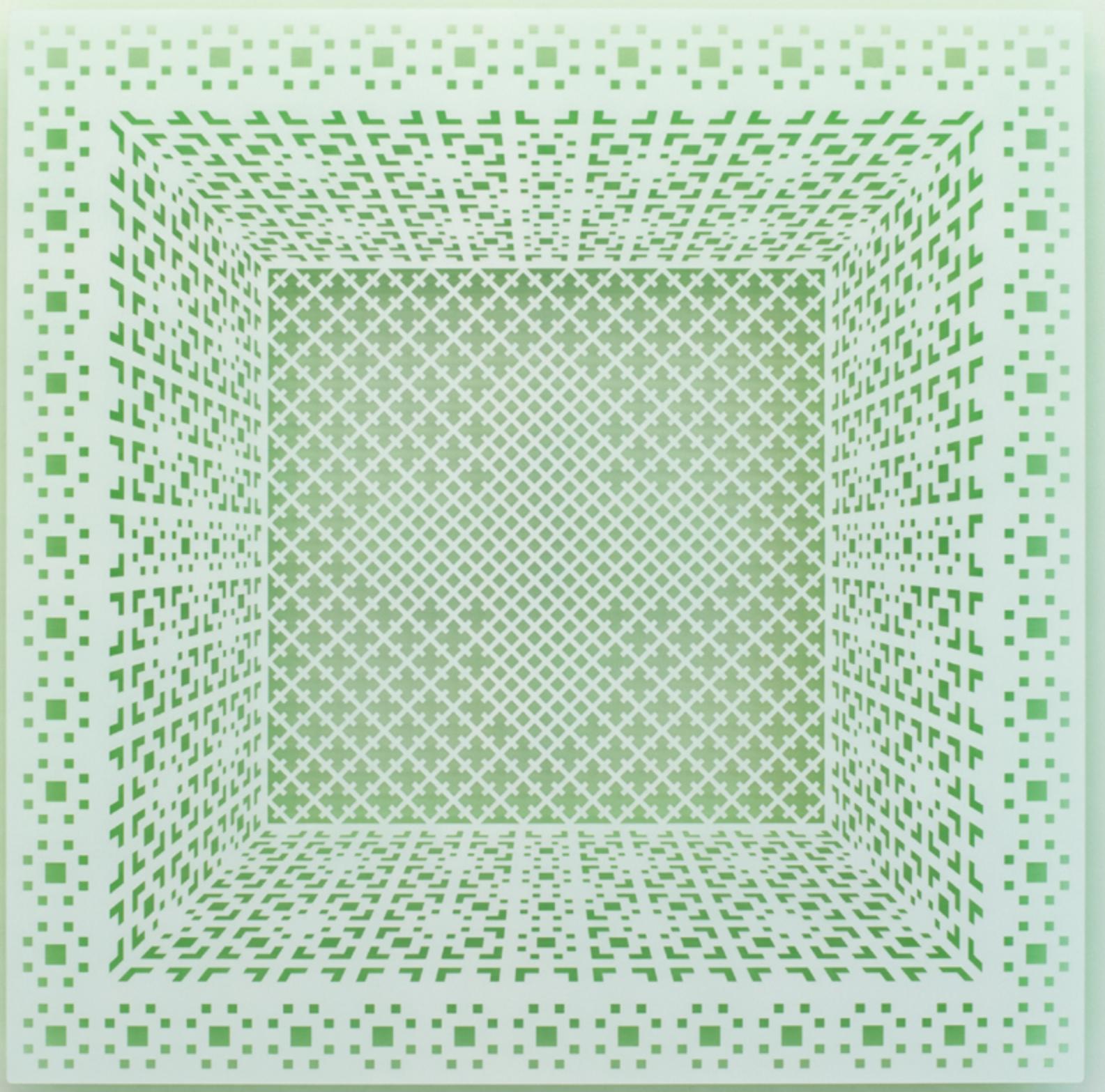
BERT VREDEGOOR

ATRACCIONES IRRESISTIBLES
IRRESISTIBLE ATTRACTIONS

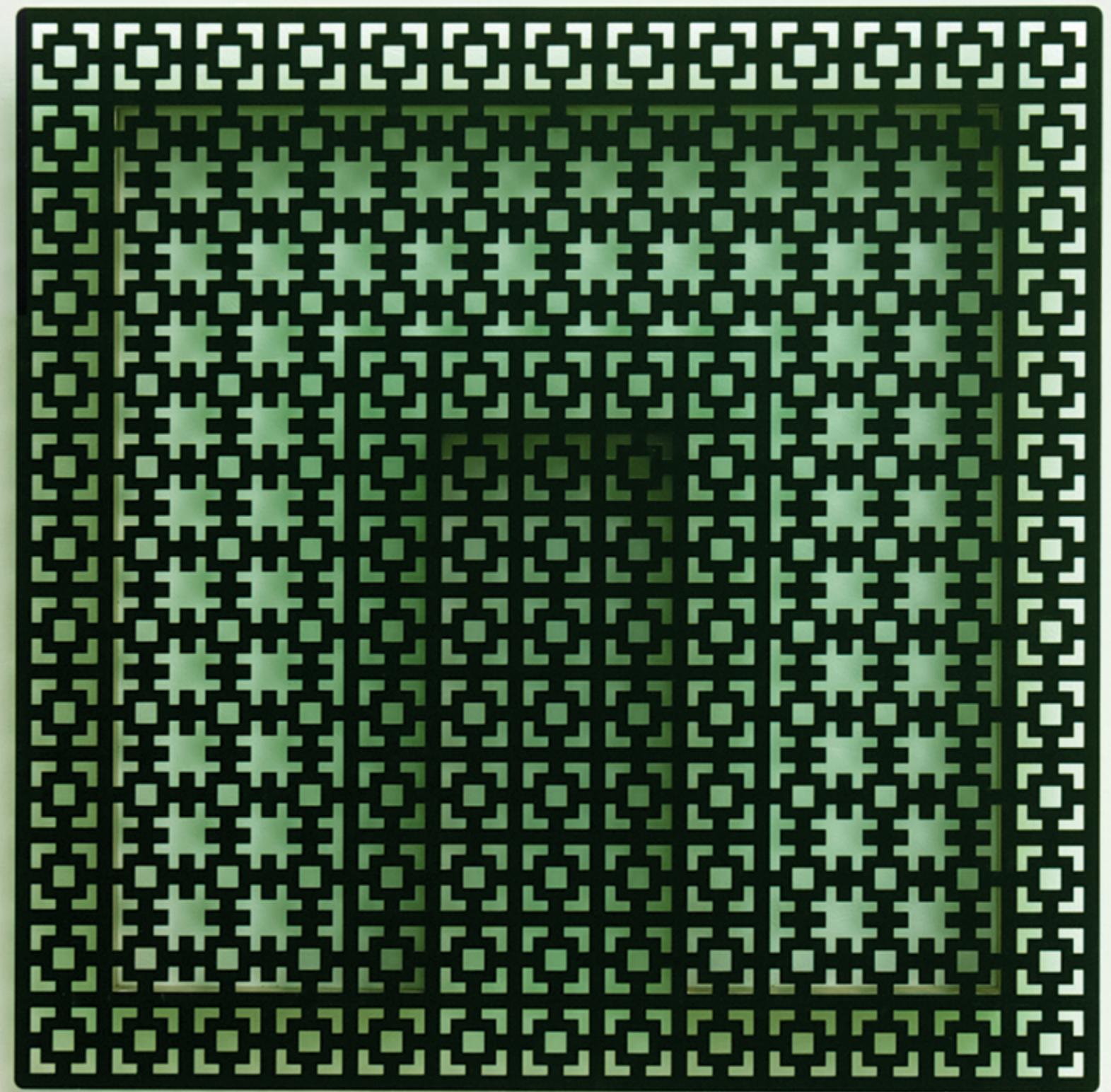
Por Francisca Castillo. Historiadora del Arte (Chile).
Imágenes cortesía del artista.

Room with a View, 2012, perspex, papel fluorescente, MDF, 58.1 x 93.3 x 3.8 cm.

Community, 2015, perspex, pintura fluorescente, 92 x 92 x 3,8 cm.

Transito, 2012, papel fluorescente, MDF perspex, 58,1x58,1x3,8 cm.

En sus obras encontramos una dedicación casi devota a la creación de un ambiente, un espacio de envolvimiento hacia el espectador, que lo invita a ser parte de lo que cada pieza entrega estéticamente.

as obras de Bert Vredegoor condensan una serie de técnicas e influencias desarrolladas a lo largo de su carrera: el trabajo y experimentación con diversos materiales de soporte, el tratamiento del claroscuro, la relación con la arquitectura, el estudio de las formas y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de producción. La contemplación de su obra se convierte en un ejercicio que se sucede en varios niveles, por ejemplo, el juego de luces y sombras nos evocan una conexión con los elementos, que el artista conjuga en la técnica del claroscuro: "la belleza de la técnica del claroscuro usada en la pintura es la ilusión del espacio y la plasticidad, evocada a través de la luz y la oscuridad sin límites definidos. La oscuridad sólo puede manifestarse cuando aparece la luz y viceversa. Una es la contraparte definitiva de la otra, pero solo juntas pueden crear forma y color. Poderosa y difusa al mismo tiempo". Esta relación creativa de luces y sombras se ha cimentado desde el Barroco, basta recordar a maestros como Caravaggio o De La Tour para darnos cuenta de la potencia y tradición que esta manifestación estética posee. Para Bert Vredegoor la utilización del claroscuro, como una técnica por medio de la cual se trata de generar profundidad dentro del plano, en su trabajo construye un espacio –formas que surgen hacia el espectador, envolviéndolo. Este el segundo nivel de lectura que podemos percibir en la obra de este artista, la unión entre las formas y los colores que permiten al que se enfrenta a la obra, a participar de un espacio único.

En sus obras encontramos una dedicación casi devota a la creación de un ambiente, un espacio de envolvimiento hacia el espectador, que lo invita a ser parte de lo que cada pieza entrega estéticamente. La compartmentalización de sus composiciones tiene raíz en su estudio del color y de las formas arquitectónicas, pero relacionadas con el espacio/aura en la que habita la pieza en juego con el observador. Bert menciona que: "un rectángulo negro de pie sugiere automáticamente un pasaje o apertura a un espacio en el que habita lo desconocido o lo extravagante. Ejerce una atracción irresistible sobre el que defiende y despierta el deseo de entrar en ese espacio misterioso". Quiere evocar en sus obras la creación de un ambiente único que envuelva al espectador, que forme parte de la experiencia, e invitarlo a cuestionarse lo real dentro de la composición. La perspectiva se vuelve un eje importante para la construcción de este espacio: en donde la profundidad sugerida atrae al espectador hacia adentro de la composición.

bert Vredegoor's pieces condense a series of techniques and influences that he developed throughout his career: his work and experimentation with several supports, the handling of chiaroscuro, his relationship with architecture, shape studies and the incorporation of new technologies in his production process. Contemplating his work becomes a multi-leveled exercise: for example, the interplay of shadows and lights evokes our connection to the elements that the artist combines with chiaroscuro: "The beauty of the chiaroscuro technique used in painting is that the illusion of space and plasticity is only evoked by light and darkness without sharp boundaries. The dark can only become manifest when light appears and vice versa. One is the ultimate counterpart of the other, but only together they can create shape and color. Powerful and diffuse at the same time." This creative relationship between lights and shadows has been established ever since the Baroque era. Just looking at works by masters like Caravaggio or De La Tour is enough to realize the power and tradition this stylistic representation has. For Bert Vredegoor and his work, chiaroscuro, as a technique through which depth can be generated within the plane, is used to build a space –shapes emerge towards the viewers, enveloping them. In this second level of interpretation we can perceive the link between the shapes and colors, which allows the viewer to participate in a unique space.

His pieces evince an almost devote dedication to the creation of an atmosphere, an enrapturing space that invites the viewers to become a part of what every piece delivers aesthetically. The compartmentalization of his compositions is rooted in a study of color and architectural shapes, but related to the space/aura the piece inhabits in a game with the viewer. Bert mentions that: "A black standing rectangle actually automatically suggests a passage or opening to a space in which the unknown or the extravagant dwells. It exerts an irresistible attraction on the one who stands for and arouses the desire to enter that mysterious space, even if you may shiver at the thought." He wants to conjure a unique atmosphere that envelopes the viewers, so that they become a part of the experience, urging them to question the reality within the composition. Perspective becomes an important axis to the construction of this space: where the suggested depth attracts the viewer towards the inside of the piece.

¿Cuáles son tus principales intereses artísticos?

Las redes y los patrones tienen una calidad agradable que puedes explorar sin cesar y sin perderte. Siempre encuentras algo familiar, algo que ya se ha visto, que reconoces. De esa forma, todo patrón, sin importar cuán complejo sea, gradualmente se convierte en algo claro y familiar.

En relación a lo anterior, la obra del artista tiene una directa relación con lo espacial, lo que se vinculado a sus influencias: "el diseño de mi trabajo está fuertemente influenciado por mi fascinación con los ritmos arquitectónicos de la arquitectura religiosa del gótico y lo Islámico. Realicé viajes de estudio a España, Francia, Marruecos, Turquía, Irán, Omán, Dubái y Abu Dhabi, que siempre fueron muy inspiradores. Me esfuerzo por desarrollar, con elementos diversos y diferentes culturas, un nuevo y más universal lenguaje visual, que tenga la misma expresividad de las fuentes tradicionales y originales, sin estar al servicio de un dogmatismo sofocante", señala. Es la relación con una fuente anterior la que da a su obra una fuerza superior –va más allá de las formas o el color– más bien se transforma en una realidad espacial que envuelve a aquél que la observa. La tradición arquitectónica es una raíz que puede apreciarse dentro de la producción artística de Bert Vredegoor, es éste medio el que mantiene una funcionalidad práctica que se conjuga con el goce estético por medio de un espacio específico dado, y es transformado en una experiencia artística para el espectador/usuario. En el trabajo de Bert Vredegoor es posible vislumbrar esta misma dinámica de invitación a formar parte de un todo. La arquitectura es un medio reconocible por el espectador, es cotidiano, y por lo tanto familiar: "el ordenamiento y la repetición entregan paz y aplicado a la arquitectura sujeta ritmo y belleza sin precedentes", explica.

La realidad que se construye en las obras de Bert Vredegoor invita al espectador a participar y evoca el potente juego de luces y sombras del claroscuro. Es importante ver cómo desde un particular uso de la técnica –en donde se combinan materiales sencillos– puede alcanzarse un nivel de maestría en la composición en la que se generan espacios tridimensionales únicos. **AAL**

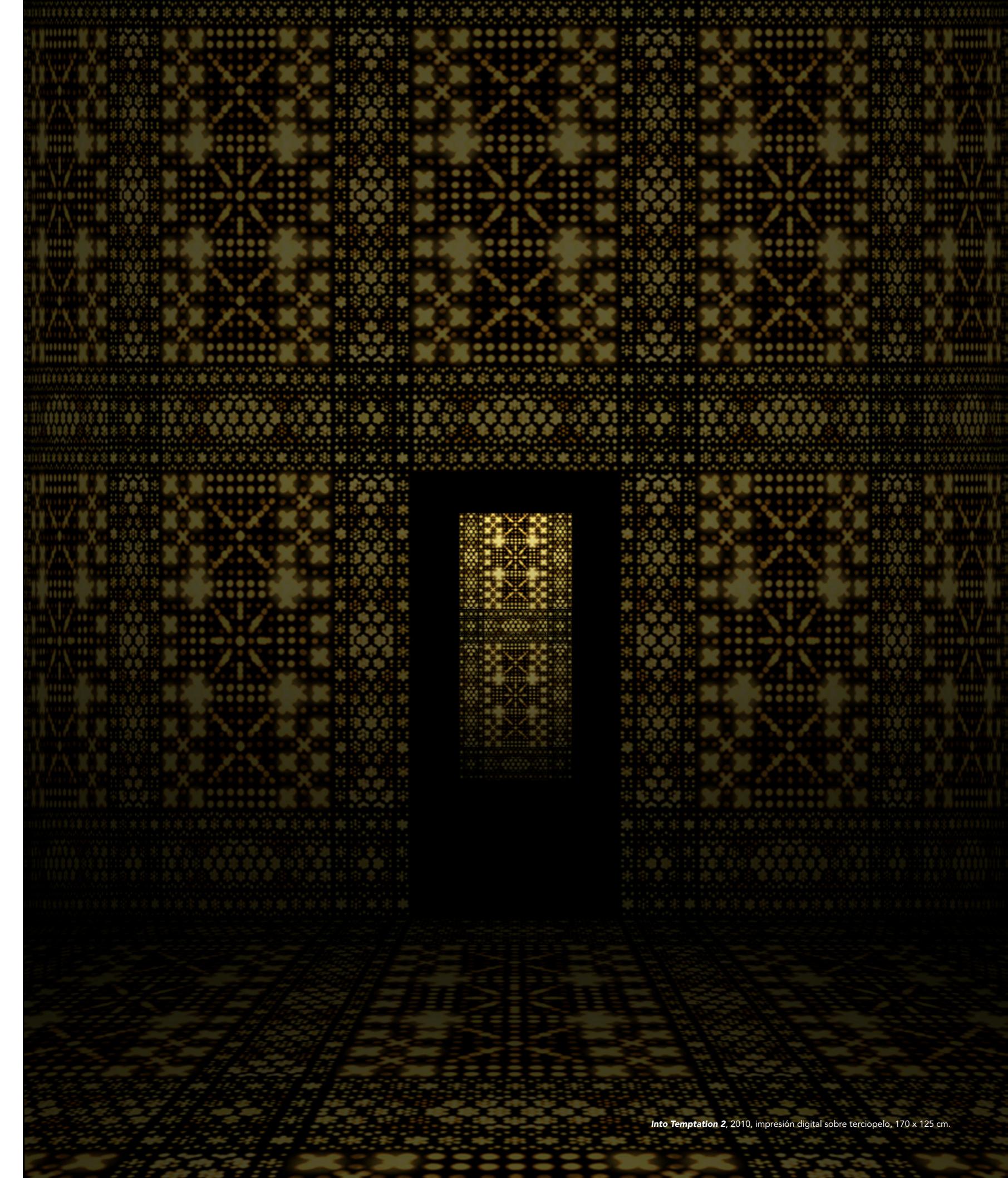
His pieces evince an almost devote dedication to the creation of an atmosphere, an enrapturing space that invites the viewers to become a part of what every piece delivers aesthetically.

What were your main artistic interests?

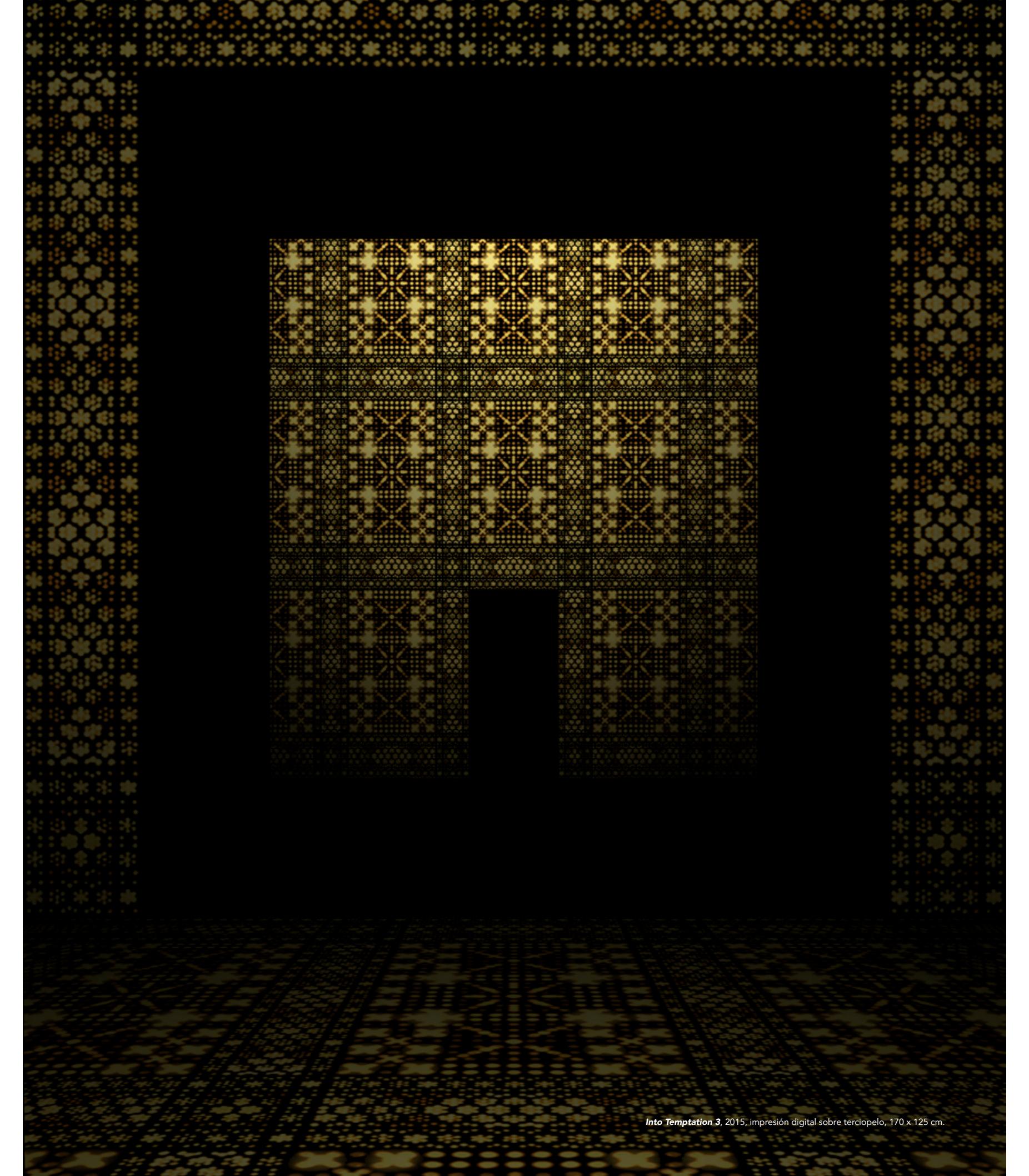
Grids and patterns have the pleasant feature that you can explore endlessly without getting lost. You always come across something familiar, something that has been seen before, that is recognized. That way every pattern, no matter how complicated, becomes gradually clear and familiar.

In regards to this, the artist's work has a clear connection to the spatial, which has been linked to his influences: "The design of my work is strongly influenced by my fascination with architectural rhythms in Gothic and Islamic buildings. I went on field trips to Spain, France, Morocco, Turkey, Iran, Oman, Dubai and Abu Dhabi, which were always truly inspiring. I strive to develop, with a myriad of elements from different cultures, a new and more universal visual language, with the same expressive force of traditional sources, without servicing a suffocating dogmatism," he says. The relationship with the previous source is what truly gives his work a superior strength –it goes beyond shapes or color– it rather transforms into a spatial reality that envelops the viewer. Architectural tradition is one of the pillars of Bert Vredegoor's production, it is this means that maintains a practical functionality that's combined with the enjoyment of aesthetics through a given space, and it's transformed into an artistic experience for the viewer/user. In Bert Vredegoor's work it is possible to glimpse the same dynamic of an invitation to become a part of the whole. Architecture is a means the viewer can recognize, it's routine and thus familiar: "Order and repetition provide peace and, within architecture, they hold unprecedented rhythm and beauty," he explains.

The reality he constructs in his pieces invites the viewer to participate and it evokes the powerful interplay of lights and shadows in chiaroscuro. It's important to see how a particular use of the technique –with a combination of simple materials– can achieve a level of mastery in the composition with unique tridimensional spaces. **AAL**

Into Temptation 2, 2010, impresión digital sobre terciopelo, 170 x 125 cm.

Into Temptation 3, 2015, impresión digital sobre terciopelo, 170 x 125 cm.