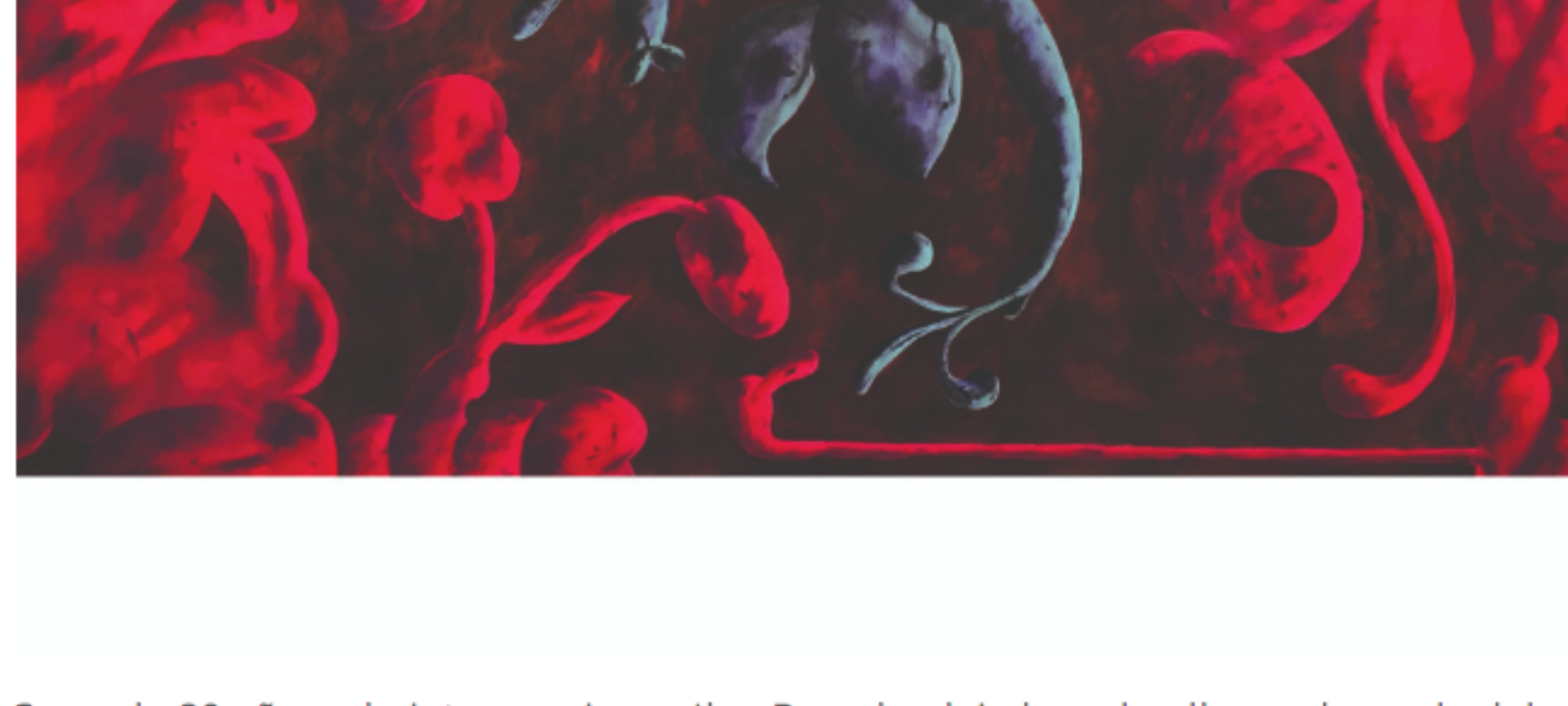

HOTBOOK

ILAN DANA: EXPLORACIÓN FILOSÓFICA A TRAVÉS DE LA PINTURA

Ilan Dana es un pintor mexicano que incorpora sus aprendizajes personales en su trabajo

Con solo 29 años, el pintor mexicano Ilan Dana ha dejado su huella en el mundo del arte. Su obra se centra principalmente en explorar incógnitas filosóficas a través de pinturas orgánicas y abstractas, que se nutren del arte urbano. En entrevista exclusiva, el artista nos platica sobre su trabajo y trayectoria.

Foto: Cortesía

¿Por qué decidiste dedicar tu vida al arte?

Fue algo inesperado, siempre me ha encantado el arte, se me hace una manera muy digna de pasar la vida. Es un método de exploración hacia incógnitas. Todos los seres humanos nos encontramos en una constante búsqueda para entender algunas cosas. Siempre me llamó el arte como una vía para encontrarme mentalmente, pero no consideraba que tenía talento, simplemente pintaba por gusto y la industria me fue llamando. Por azares de la vida, una cosa llevó a la otra.

El público comenzó a validar mi trabajo y ya llevo once años desde mi primera exposición. Ha sido espectacular poder dedicarme a algo que me realiza mentalmente.

¿En algún momento estudiaste pintura?

Sí y no. No estudié una carrera de arte en una academia formal, pero de alguna forma, he estudiado informalmente a través de amigos, colegas y de la exploración personal.

¿Qué técnica utilizas?

Pasé por etapas en las que pintaba con grasa, aceite, barniz, lacas automotivas, polvos metálicos, pigmentos puros, óleos, cemento, tierra, arenas, etcétera. Es irónico pensar que, después de trabajar con tantos materiales, ahora he aterrizado mi técnica a "acrílico sobre tela". Aunque en realidad no son acrílicos, son muchos medios con base de agua. Necesité pasar por un gran proceso de exploración para poder llegar a esta técnica, a través de la cual creo piezas sumamente complejas, pero lisas y con un acabado vidrioso.

¿Qué buscas transmitir con tu obra?

Pienso que la idea de transmitir algo podría parecer un poco déspota. De hecho, no me considero tan avanzado mental, intelectual y espiritualmente para "transmitir", estoy un poco peleado con esta palabra, a pesar de que se usa mucho en la industria. Creo que el proceso artístico debe ser validado como un método de exploración. Por ejemplo, cuando comienzo a trabajar en una pieza, no sé exactamente qué voy a descubrir. Es un proceso personal. Intento descifrar incógnitas y entenderlas a través de mis pinturas. Y a la hora de exponer la obra, busco que el espectador vibre con la pieza y comparta un proceso personal donde yo me fui puliendo como ser. El objetivo es la exploración filosófica.

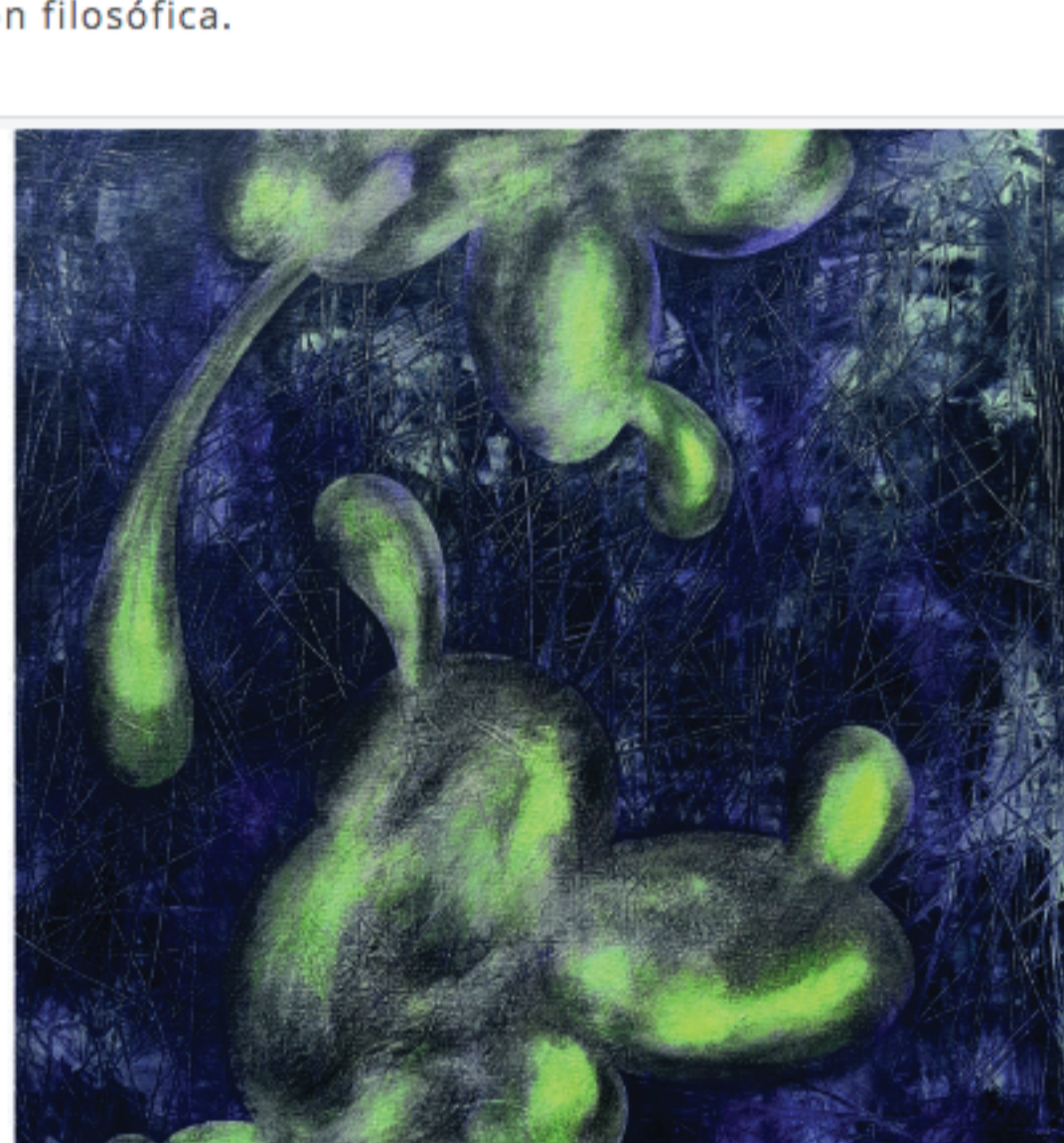

Foto: Cortesía

Cuéntanos sobre tu proceso creativo.

Comencé a observar cómo trabajan los niños, por ser tan libres y puros: con dos o tres rayones hacen algo espectacular. Así que decidí trabajar con niños, invitarlos al estudio, ver cómo operan y emularlos. Inicié una búsqueda de retorno a lo infantil, a la espontaneidad. En ese proceso, comencé a explorar los diferentes aspectos del pensamiento humano. Me di cuenta de que todos somos multifacéticos y somos capaces de profunda agonía, serenidad, aburrimiento, etcétera. Entonces, esta búsqueda tomó un camino hacia lo filosófico, me interesé por conocerme a mí mismo, ver como estoy compuesto y como vibran y se relacionan las partes que me conforman. Estoy muy emocionado de ver cómo este proceso artístico puede guiarme hacia mi interior y develarme mis propios secretos.

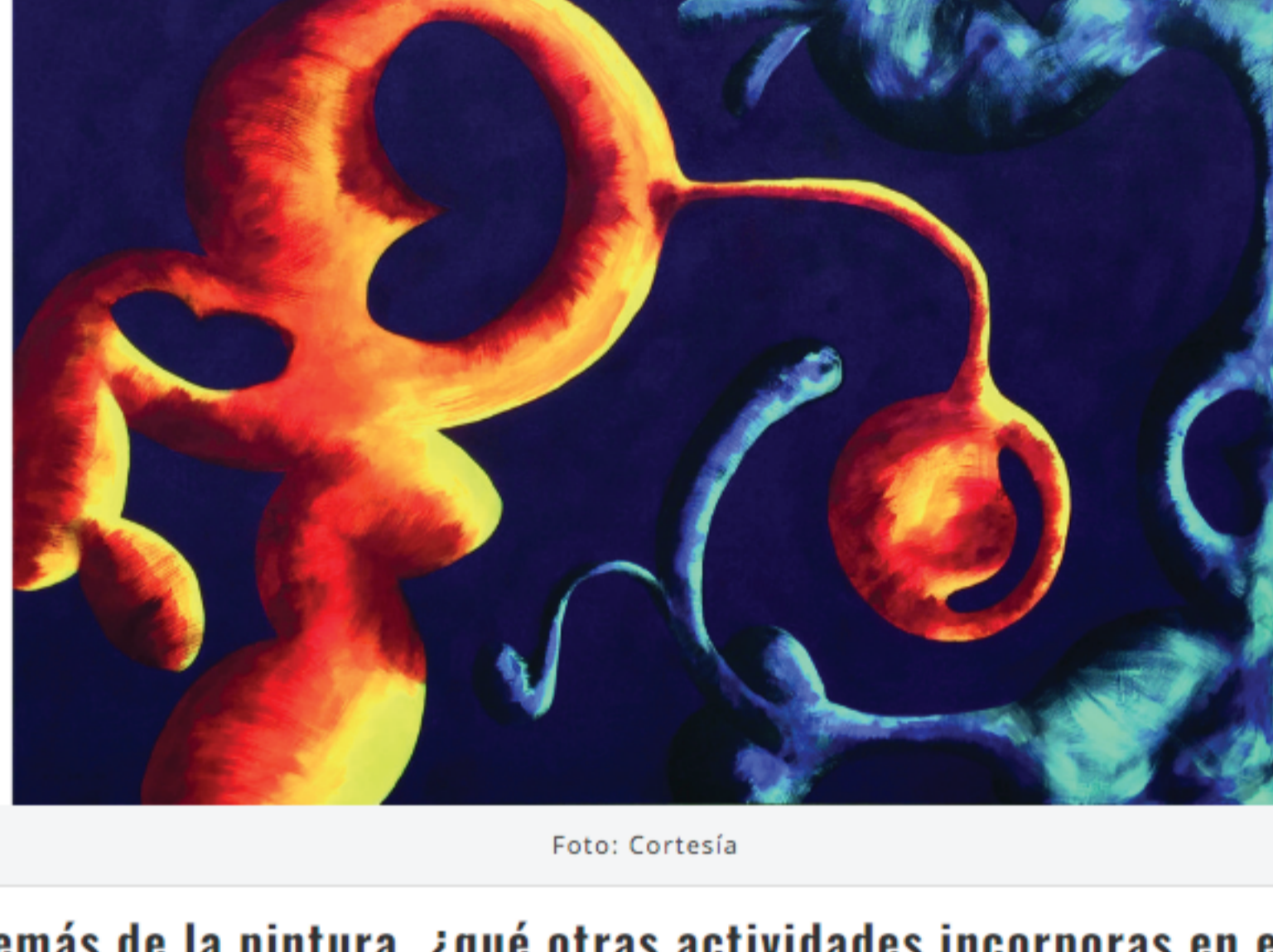

Foto: Cortesía

Además de la pintura, ¿qué otras actividades incorporas en esta exploración filosófica?

Me encanta leer filosofía y análisis matemáticos, porque siento que para profundizar en el arte y la emoción, hay que incorporar cierta explicación matemática. Creo que ahí están las grandes verdades del universo. La música es muy importante también, porque son patrones fácilmente digeribles, a través de los cuales puedo obtener distintas energías y extraer vibraciones.

¿Con qué tipo de arte te identificas?

Sin duda, con el arte urbano. Al principio tenía un aspecto muy rebelde que me llevaba a identificarme con artistas urbanos y entender muy bien sus obras. Sin embargo, con los años ya he desarrollado cierta apertura hacia cualquier creación, sea de diseño o literaria.

¿Cuál crees que sea el papel del arte en la sociedad actual?

Creo que tiene un papel muy importante, sin embargo, muy negado. Creo que el arte no ha cumplido su función correctamente, le hemos fallado a la sociedad actual como colectivo artístico. El artista puede darle a la humanidad un contacto con ciertos aspectos o significados de vida, puede ponerte en contacto con la espiritualidad que generalmente se tiende a olvidar, inspira y alivia a las personas y las libera de las presiones que suelen tener en este mundo materialista. Debería poner el enfoque anímico de la sociedad hacia la procreación y la supervivencia, no sobre la destrucción materialista. Lamentablemente, el arte se ha convertido en una industria fuera del alcance del hombre común y eso hace que llegue a muy poco porcentaje de la población.

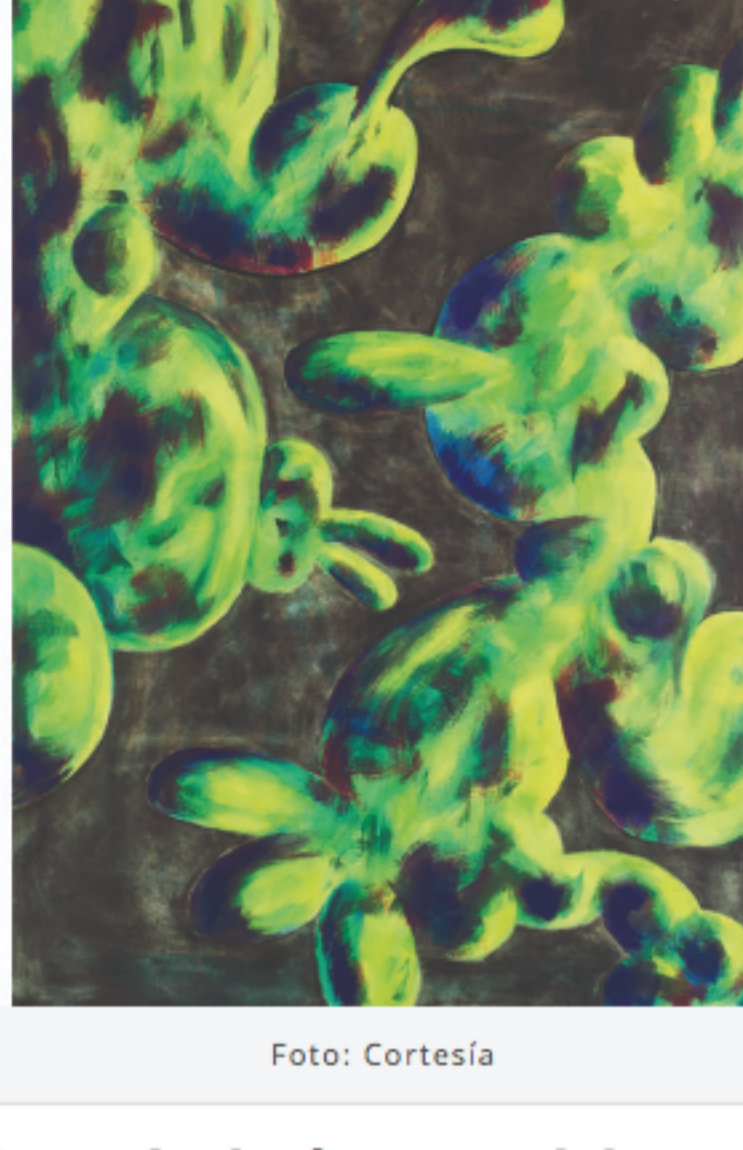

Foto: Cortesía

¿Cuáles han sido tus principales exposiciones?

Expuse en el Museo del IMSS, en el museo del Dr. José María Luis Mora, en galerías como XXI, Mariana García Arte Contemporáneo, Histeria, Galería Málaga, Blend, Closed Door Art. También expuse en la Torre del Reloj, en el Parque Lincoln, y en Blanco Colima. Además, en Expo Bancomer he estado en dos affordable art fairs. En el extranjero, he expuesto en Suecia, República Checa, España, Italia, Guatemala, Colombia y Estados Unidos.

¿Qué proyectos tienes a futuro?

Ahorita tengo un gran proyecto en Miami, voy a exponer en una feria de arte latino.

FACTS

- La obra de Ilan Dana se expone actualmente en Closed Door Art, Histeria, Galería Málaga, Galería Arte XXI y Galería Mariana García.
- Ilan ha publicado cuatro libros.
- Ha realizado colaboraciones con el famoso artista cubano, Lacho Martínez.

Texto por Mónica Díaz

Fotos cortesía de Ilan Dana