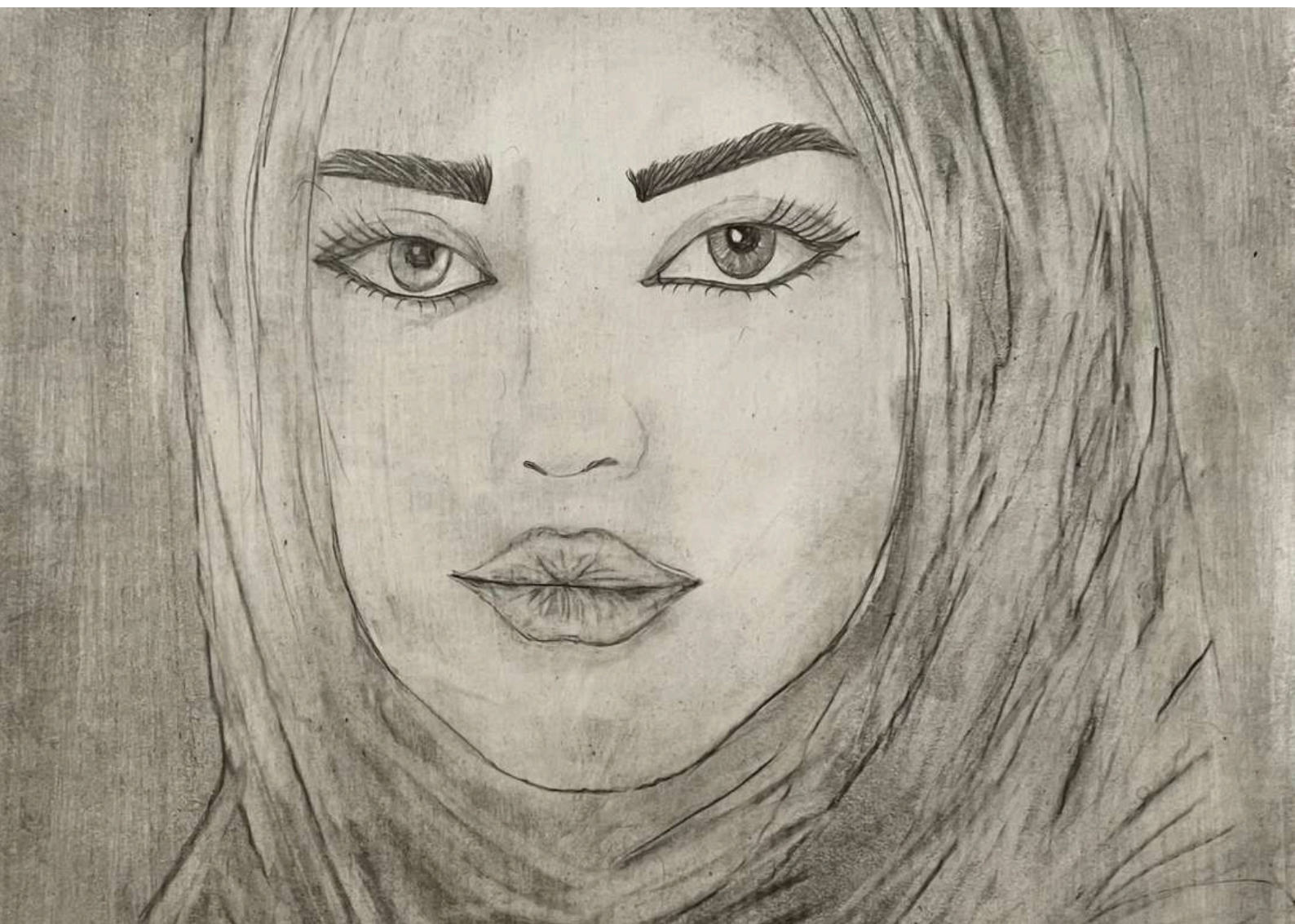

MILI

ROSTROS Y CUERPOS: EL TRAZO QUE REVELA

MILI

ROSTROS Y CUERPOS: EL TRAZO QUE REVELA

Por Antonio Sánchez. Director y curador de 1819 art gallery

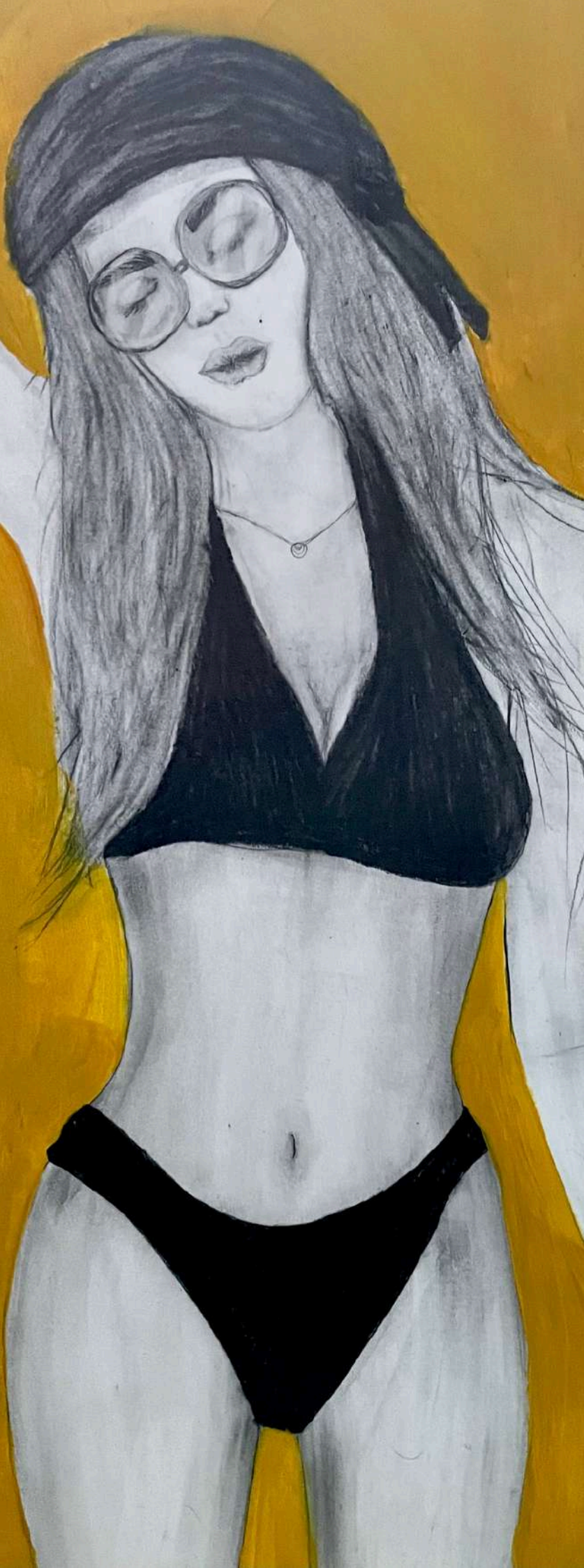
Esta serie de retratos y estudios de la figura humana se presenta como un ejercicio meticuloso de exploración identitaria a través del dibujo y la pintura. La atención al detalle en cada línea y sombreado revela una búsqueda por captar no solo la apariencia física de los sujetos, sino también su dimensión emocional e interior. El trazo se convierte en un medio de aproximación y desvelamiento, un lenguaje que articula la tensión entre lo visible y lo invisible.

La serie se caracteriza por una deliberada oscilación entre la representación realista y la abstracción emocional. Mientras algunos rostros emergen de la superficie con precisión técnica y una sutil gradación tonal, otros se encuentran velados por pigmentos intensos, como si un manto de misterio o protección los envolviera. Este juego de apariciones y ocultamientos invita al espectador a reconsiderar la mirada como un acto complejo, mediado por el afecto, la memoria y la percepción.

En varias de las obras, la mirada adquiere un protagonismo particular. Los ojos se presentan como puntos focales cargados de intensidad, capaces de articular discursos silenciosos y enigmáticos. La conexión directa con el espectador produce un encuentro íntimo, en el que la subjetividad de cada rostro se proyecta más allá del plano bidimensional.

El uso recurrente del grafito y el carboncillo subraya un interés por la materialidad del trazo y su potencial expresivo. Estas técnicas, que privilegian la sutileza de los degradados y la firmeza de las líneas, permiten un rango amplio de exploraciones que van desde el retrato detallado hasta el boceto espontáneo. Aquí, la superficie se convierte en un campo abierto de posibilidades, donde el gesto rápido y preciso se entrelaza con zonas de densidad y ambigüedad.

A nivel conceptual, la serie puede entenderse como una investigación sobre la identidad y su representación. Al presentar figuras femeninas que oscilan entre la serenidad introspectiva y la desafiante frontalidad, la obra plantea interrogantes sobre la autopercepción y la construcción del yo. Esta ambigüedad resuena con las ideas de John Berger en "Modos de ver" (1972), donde se explora cómo la mirada conforma y condiciona nuestra percepción de la realidad y de nosotros mismos.

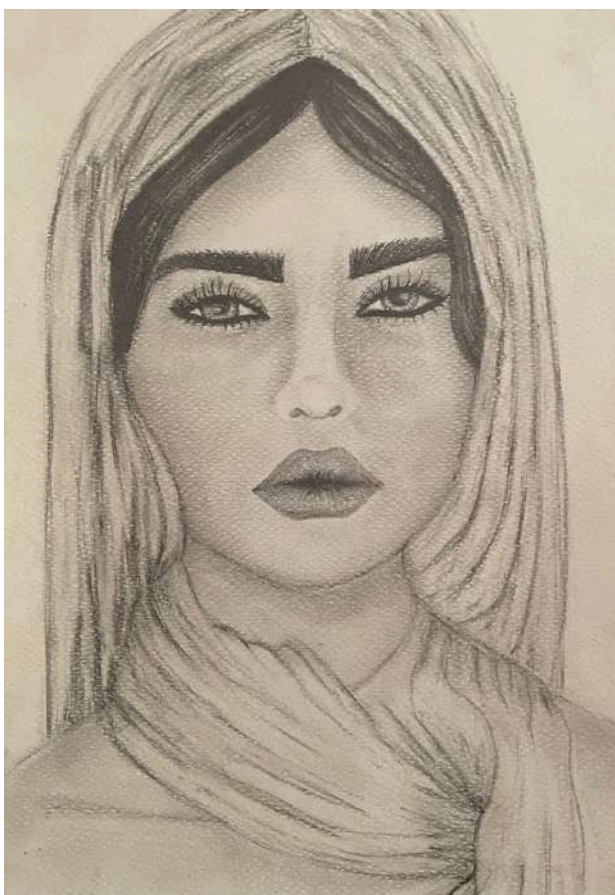
La incorporación del color en algunas piezas —particularmente en aquellas en las que los rostros son parcialmente cubiertos por telas rojas o fondos intensos— añade una dimensión simbólica que remite tanto a la sensualidad como al enigma. Estos elementos cromáticos, que contrastan con la delicadeza monocromática de los grafitos, operan como velos que no ocultan sino que subrayan lo esencial.

Asimismo, la serie se aproxima a una poética de la intimidad que recuerda la obra de Käthe Kollwitz, cuyo trabajo se caracteriza por una empatía radical hacia sus sujetos. Aquí, la figura femenina se despliega como un territorio vulnerable y poderoso a la vez, donde la línea se convierte en un vehículo de afirmación y resistencia.

La presencia de cuerpos en posiciones recogidas o meditativas sugiere una reflexión sobre la corporalidad y su capacidad para transmitir estados anímicos complejos. En estas composiciones, la curva de un brazo o la inclinación de un rostro adquieren la densidad expresiva de un lenguaje propio. Este interés por la gestualidad y la composición corporal puede relacionarse con los estudios anatómicos de Egon Schiele, cuya línea afilada y expresiva buscaba captar la verdad emocional detrás de la forma física.

Más allá de las referencias históricas o estilísticas, esta serie propone un acercamiento genuino al retrato como proceso de autodescubrimiento. Cada trazo se despliega como una interrogación abierta sobre la presencia y la ausencia, sobre lo que se muestra y lo que se oculta. En este sentido, la obra ofrece una experiencia de contemplación que trasciende lo puramente formal para adentrarse en un territorio de resonancias emocionales y simbólicas.

Este enfoque también implica un cuestionamiento sobre los límites de la representación. ¿Hasta qué punto un retrato puede captar la esencia de su sujeto? ¿Dónde se traza la frontera entre lo íntimo y lo público, entre lo dicho y lo silenciado? Estas preguntas se despliegan a lo largo de la serie como hilos invisibles que conectan cada pieza en un diálogo continuo.

De este modo, la serie se constituye como un testimonio de la búsqueda constante por articular la presencia humana en toda su complejidad. Los retratos aquí presentados, con su delicado equilibrio entre realismo y abstracción, invitan a una mirada atenta y pausada, capaz de captar la multiplicidad de significados que se esconden tras cada línea, cada sombra, cada gesto.

ART SY

MILI

milizentt@gmail.com - [@Miliav8](https://www.instagram.com/Miliav8)