

RAFAEL PINILLOS

Artistic dossier

Rafael Pinillos Hernández
Avda. Sor Soledad Cobián, 11
La Orotava - 38300
Santa Cruz de Tenerife. Spain.

0034 669 43 80 35
0034 922 33 03 93

info@rafaelpinillos.com
www.rafaelpinillos.com
[@rafaelpinillos](https://www.instagram.com/rafaelpinillos)

Contact	2
Biography	4
About the artwork in this dossier	4
Artwork	4
"zug ruff-fluzz" 2014-2015	5
"error!" 2013-14	10
Drawings 2014	13
Drawings 2013	14
Paintings 2013	15
Drawings 2012. Serie I	16
Drawings 2012. Serie II	17
Paintings 2011	18
"Anamnesis", 2011. Serie I	19
"Anamnesis", 2011. Serie II	21
Drawings 2011	22
Paintings 2010	23
Drawings 2010	25
"Sobremodernidad y formas de olvido", 2010. Serie II	26
"Sobremodernidad y formas de olvido", 2009. Serie I	29
"Coreografía de la perplejidad", 2009	31
"Estampas esenciales y otros artificios", 2008	34
"Simbología de un tiempo circular: La dinámica de los bucles", 2008. Dibujos	36
"Simbología de un tiempo circular: La dinámica de los bucles", 2008. Pinturas	39
"Simbología de un tiempo circular: La aventura del eterno retorno", 2007	43
Drawings 2007	45
"Secuencias de Interior", 2006-07	46
"Laberintos y contingencias", 2005. Serie I	49
"Laberintos y contingencias", 2005. Serie II	51
"Representaciones impensables", 2005	53
"Irrepresentaciones", 2004	55
Drawings 2004	58
"Arqueo(i)lógica", 2003	59
"Arqueo(i)lógica". Serie I	60
"Arqueo(i)lógica". Serie II	61
"Arqueo(i)lógica". Serie III	62
Drawings 2003	63
Paintings 2003	64
"Arte animal", 2002	65
"La velocidad instantánea del pensamiento", 2002	67
Paintings 2001	68
Paintings 2000	69
Curriculum vitae	70

Biography

Rafael Pinillos was born in Tenerife (Canary Islands, Spain) in 1975. Has a Bachelor's degree in Fine Arts from La Laguna University and now is preparing his Ph.D., which is an investigation about his own creative work, mainly focused on the drawings, which are an investigation by themselves.

He has held numerous personal paint exhibitions, participates in collective ones and obtained various painting awards and grants. Also, he participates as member of the jury in many painting contest.

He's member of some cultural associations, with which organizes and produces various events and festivals dedicated to the exhibition of new art forms.

About the artwork in this dossier.

I have included in this dossier some paintings and drawings from all the series I have developed although my latest projects are not still included. With this, I pretend to give a chronological approach to my work.

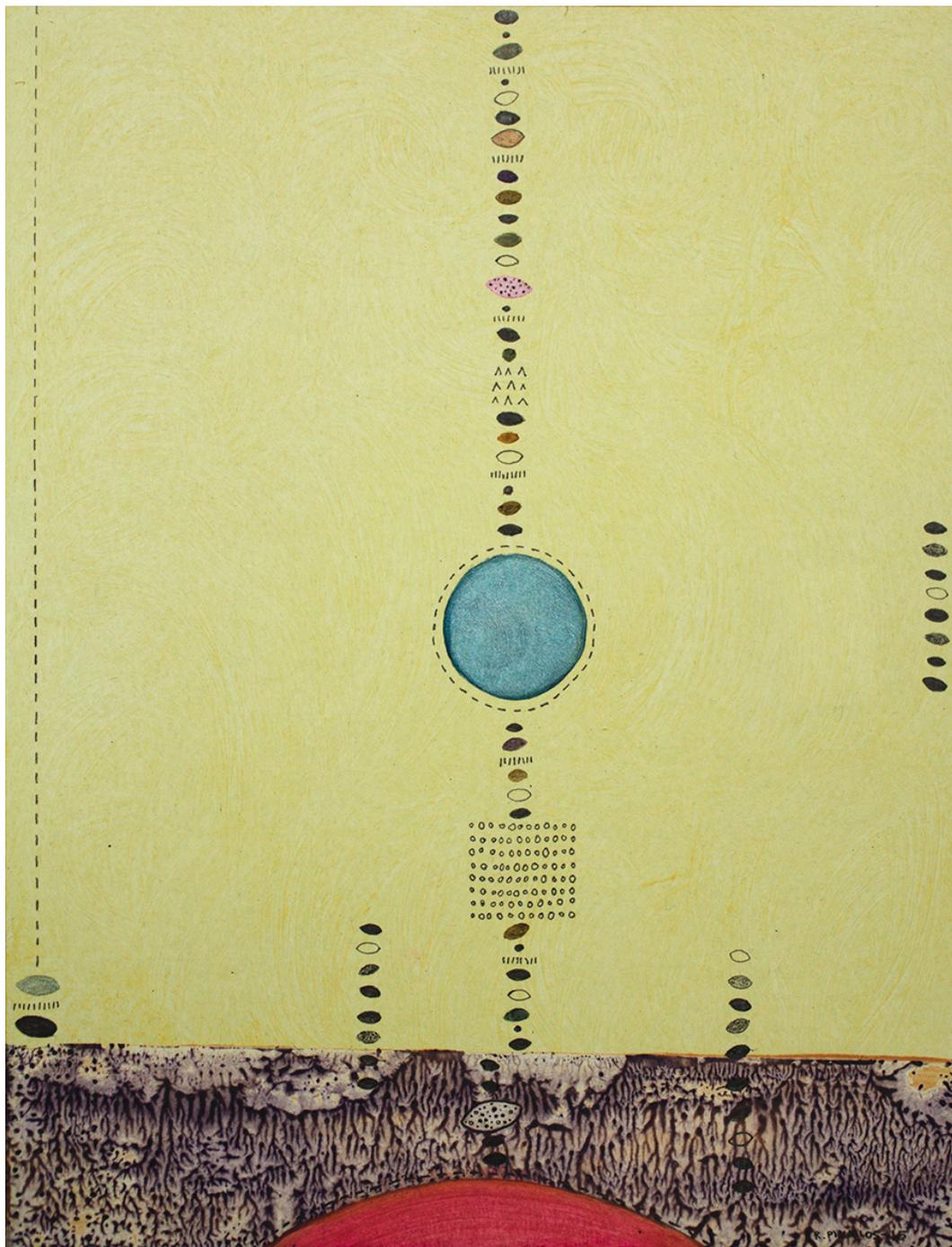
Statement

My artistic activity is marked by a deep abstract language, and is focused on plastic arts, mainly paintings and drawings, and performing arts, focusing on electroacoustic experimentation and abstract music.

My artwork depends mainly on pictorial problems; Its shapes and tensions. It is an effort to inhabit the place where the thoughts get lost in the unconsciousness. The magic of art lives in this frontier. In this point, the canvas is not a mere support, but a domain that transcends the reality. That is why a fruitful discussion between the space and the limits of the painting's surface can take place.

I think that only the confidence and commitment with a close, intimate, recognizable visual language, ultimately made to order of each individual, can be a testimony of our experiences and will let us freely interpret our own existence although paradoxically to enjoy this freedom you have to become a slave of the canvas and paintings.

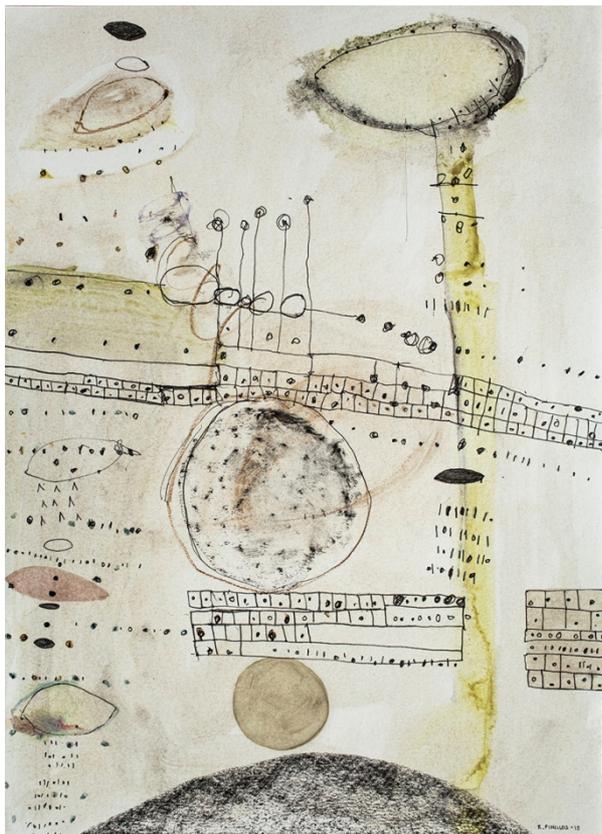
"zug ruff-fluzz", 2015-2014.

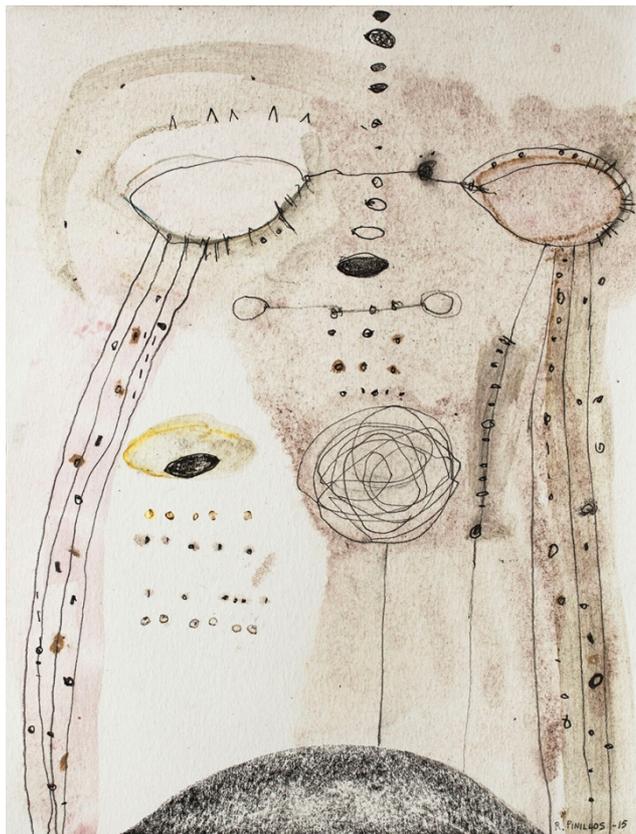
Untitled.
Mixed media on paper.
23 x 17,5 cm.

Zug ruff-fluzz (2014/2015), es una serie de dibujos de reciente creación e inquietante presencia, que presenta paisajes habitados por elementos que se encadenan de forma consensuada, buscando cierto orden y armonía. La relación que se da entre estos parece estar determinada por la cualidad y la frecuencia de la misma, más que por similitud estética o proximidad geográfica. El espacio de esta serie da sensación de habitabilidad y entendimiento.

"zug ruff-fluzz", 2015.

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
23 x 17,5 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
23 x 17,5 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
23 x 17,5 cm.

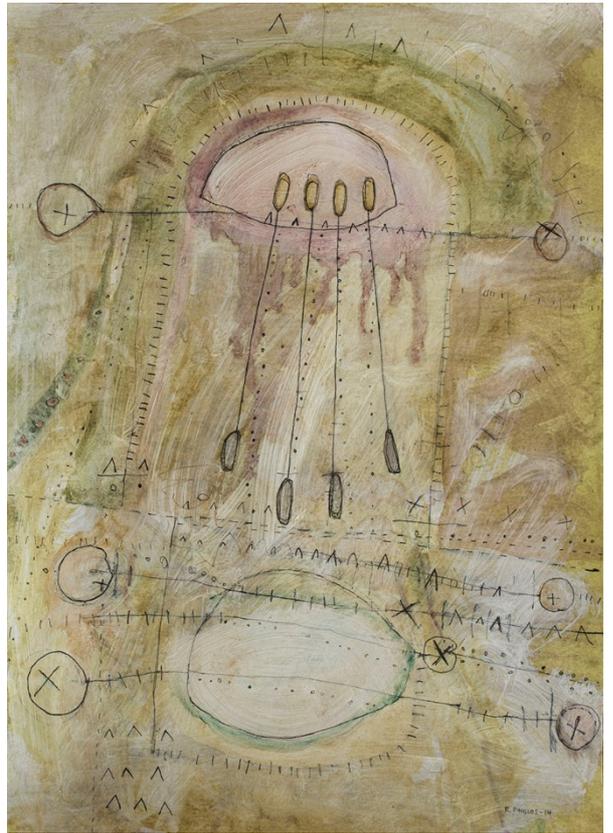
"zug ruff-fluzz", 2014.

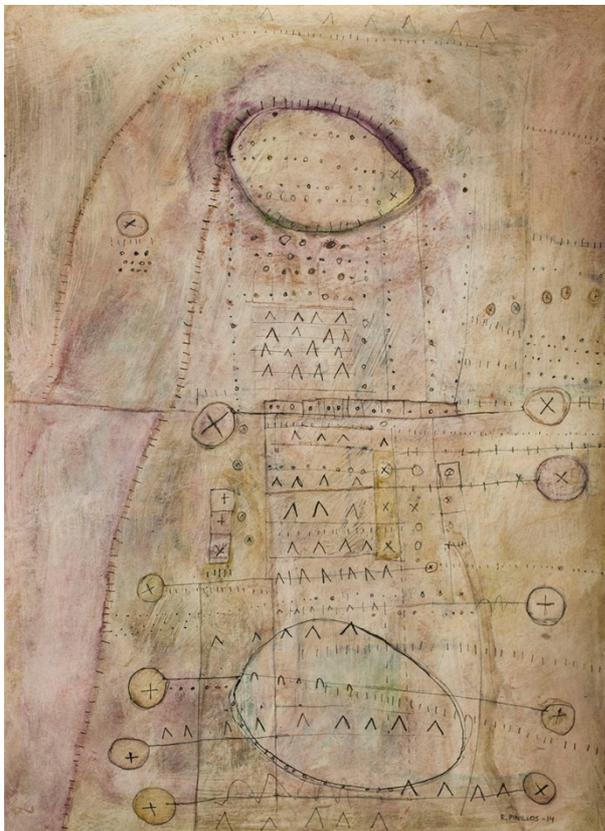
Untitled.
Mixed media on paper.
30 x 25 cm.

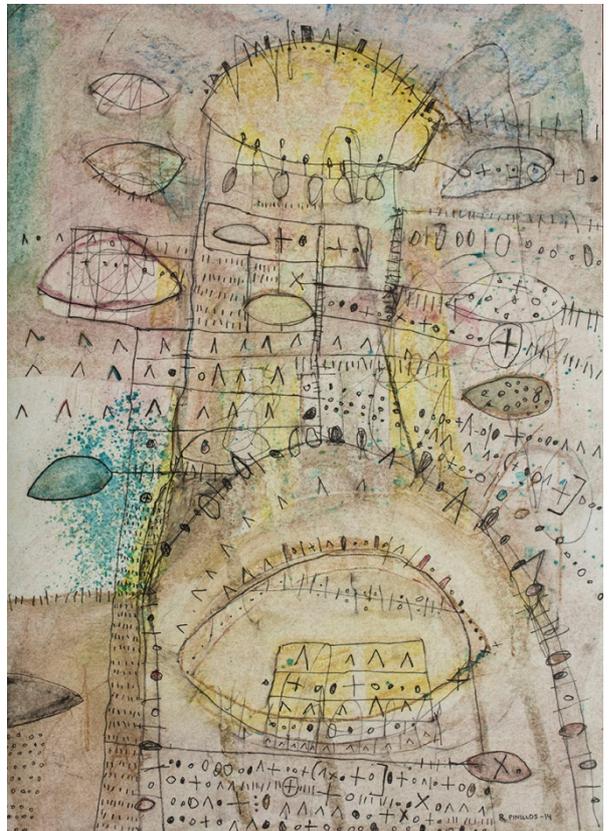
Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

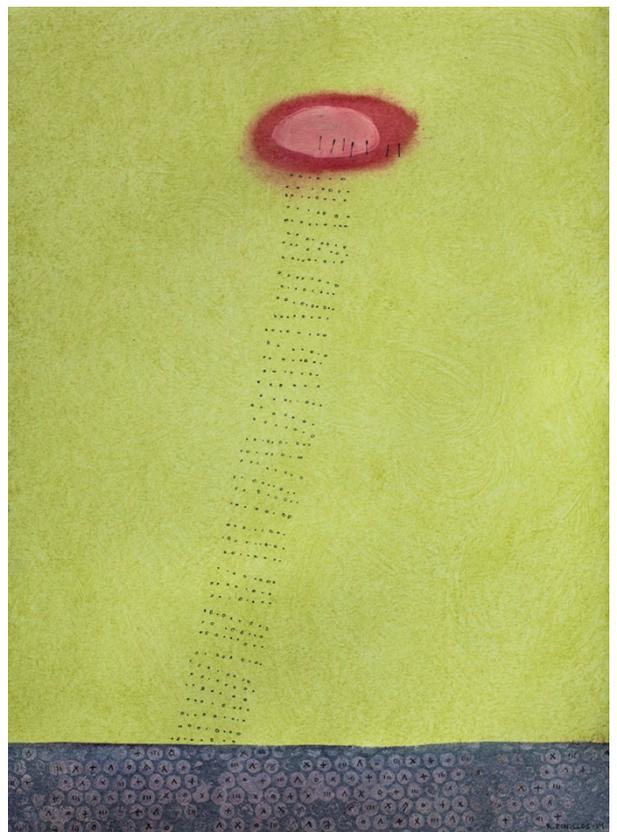
Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

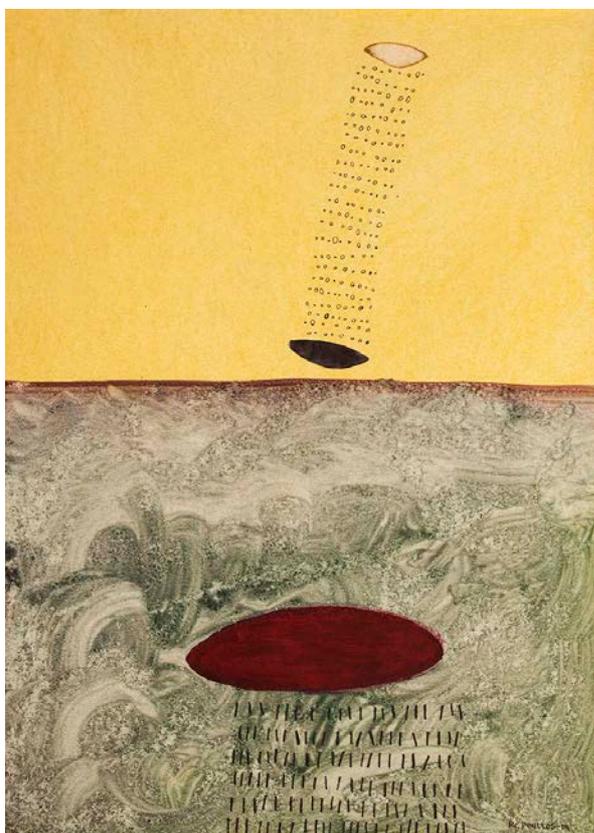
Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

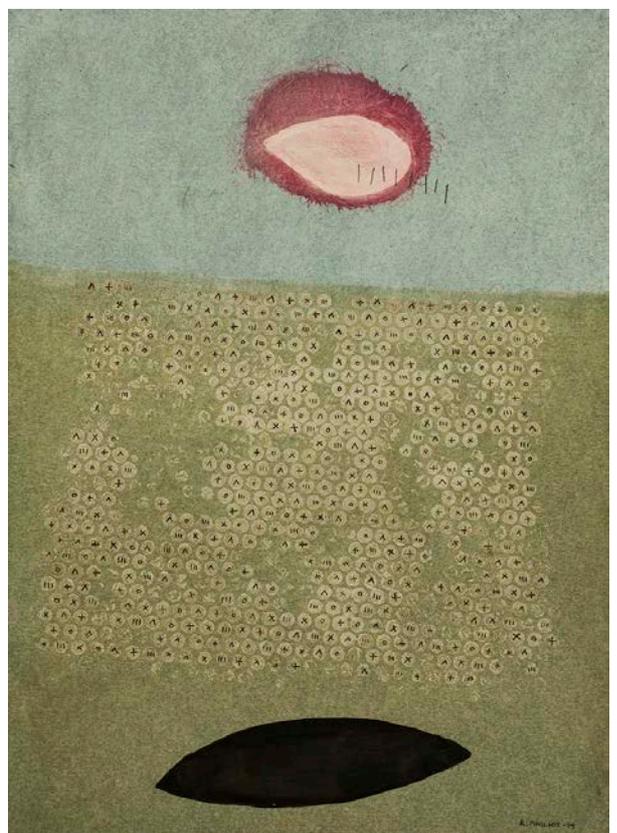
Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

"conflicto 55!"
Mixed media on canvas.
38 x 65 cm.

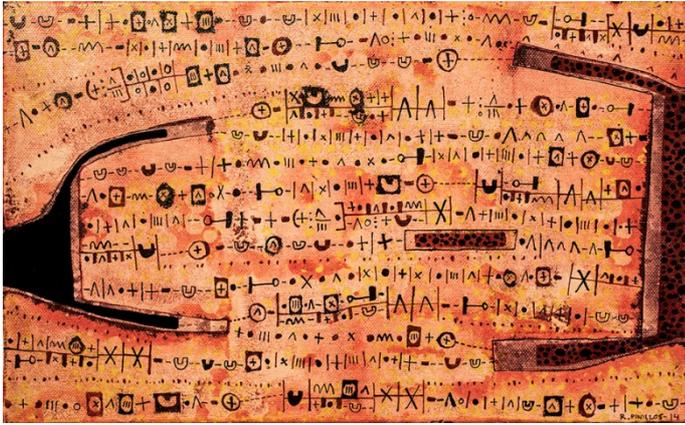
Una serie de cuadros articulada en diferentes "conflictos", cada uno de los cuales propone un particular planteamiento a cerca de la belleza del error y la poética del fallo.

Se trata de un trabajo que depende esencialmente de problemas pictóricos; de sus formas y sus tensiones. Un esfuerzo por habitar el lugar donde el pensamiento se pierde en lo inconsciente. Es en esta frontera donde reside la magia del arte. Llegando a este punto, la tela deja de ser un simple soporte para convertirse en un dominio que trasciende lo real. Entonces puede entablarse un diálogo fructífero entre el espacio y los límites que señala la superficie del propio cuadro.

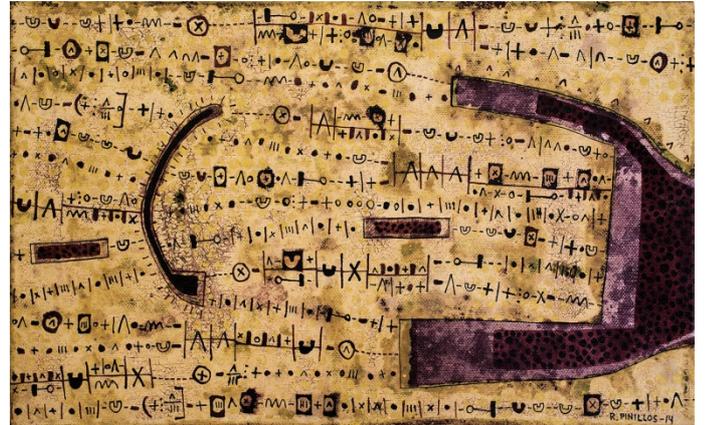
Hay que negociar cada mancha y cada trazo, para no coartar el sentido más puro de la creación. El momento creativo está sujeto a una multiplicidad de factores que condicionan el acto mismo de la creación, y aunque de algún modo son estas vicisitudes las que confieren a la obra cierta complejidad y dimensión, es cierto que habitualmente la invención va unida a una sensación de ansiedad, y a menudo se falla.

Sólo la confianza y el compromiso con un lenguaje plástico próximo, íntimo, identificable y en definitiva, hecho a la medida de cada cual, puede dar testimonio de nuestra aventura vivencial, y nos posibilitará interpretar libremente nuestra propia existencia, aunque paradójicamente, para disfrutar de esta libertad haya que convertirse en un esclavo de los lienzos y las pinturas.

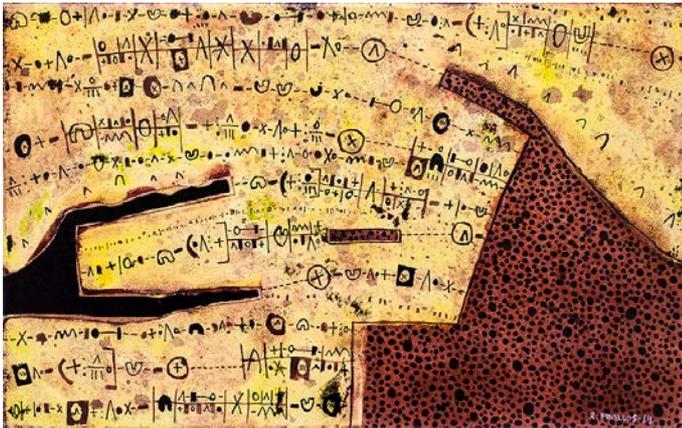
"error!" es una serie pictórica compuesta unos enigmáticos cuadros cargados de una inquietante tensión espacial.

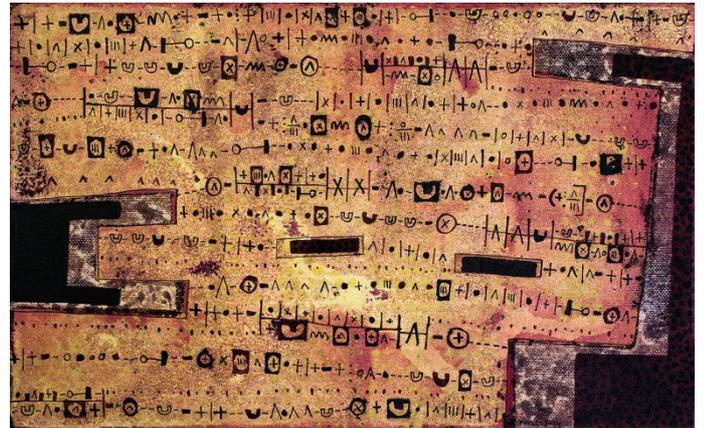
"conflicto 67!"
Mixed media on canvas.
22 x 35 cm.

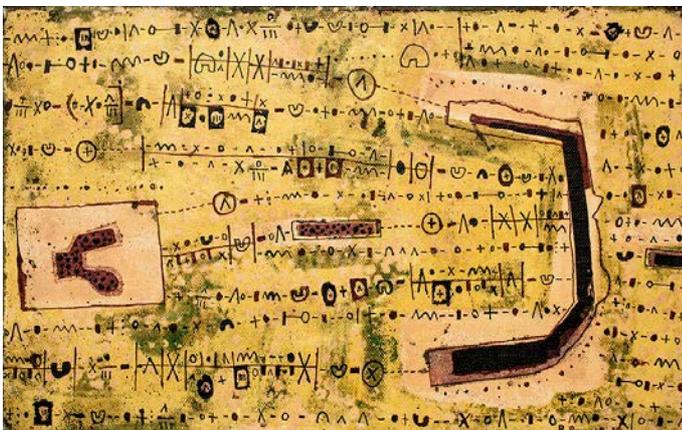
"conflicto 60!"
Mixed media on canvas.
22 x 35 cm.

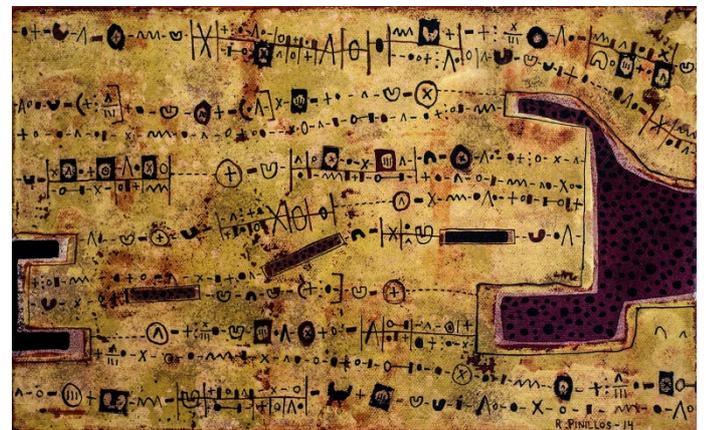
"conflicto 45!"
Mixed media on canvas.
22 x 35 cm.

"conflicto 73!"
Mixed media on canvas.
22 x 35 cm.

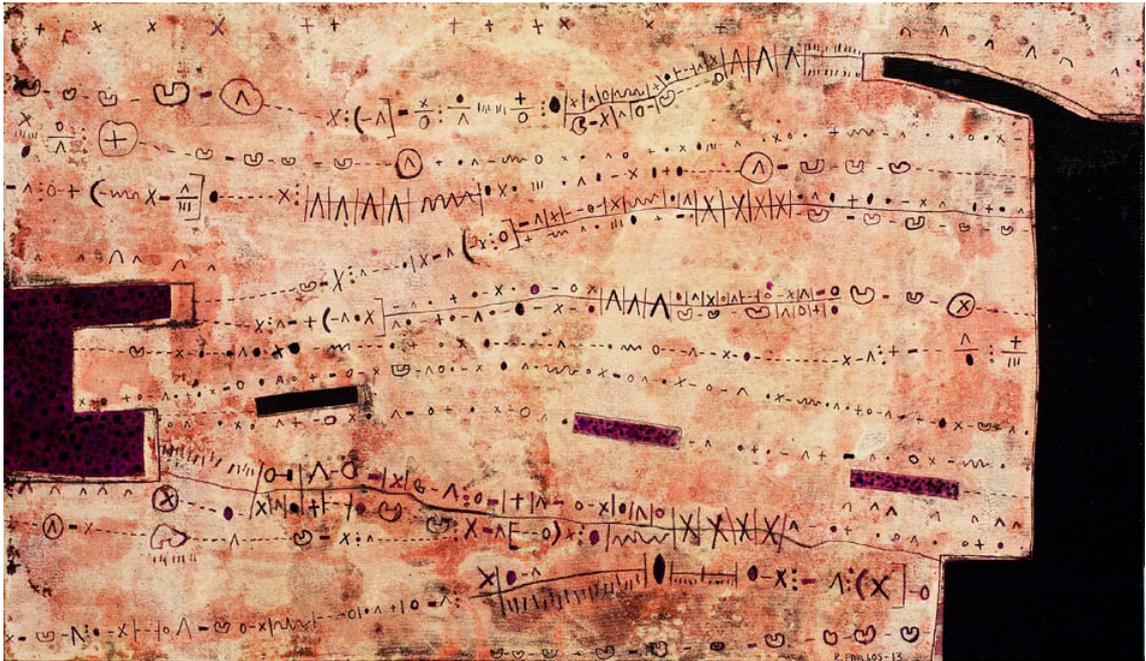
"conflicto 47!"
Mixed media on canvas.
22 x 35 cm.

"conflicto 46!"
Mixed media on canvas.
22 x 35 cm.

"conflicto 42!"
Mixed media on canvas.
38 x 195 cm.

"conflicto 33!"
Mixed media on canvas.
38 x 65 cm.

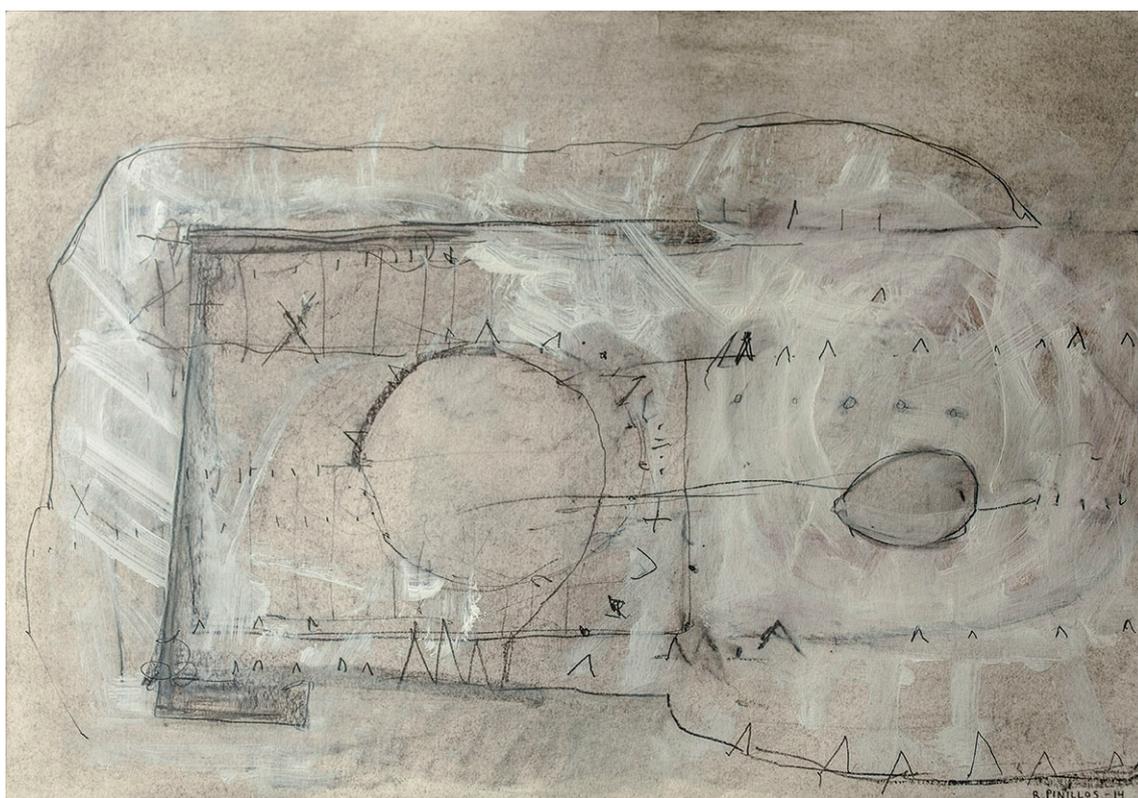

"conflicto 32!"
Mixed media on canvas.
38 x 65 cm.

Drawings 2014.

Untitled.
Mixed media on paper.
21 x 25 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

Drawings 2013.

Untitled.
Mixed media on paper.
21 x 30 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 26 cm.

Paintings 2013.

Untitled.
Mixed media on canvas.
50 x 60 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
22 x 35 cm.

Drawings 2012. Serie I.

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 17,5 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 17,5 cm.

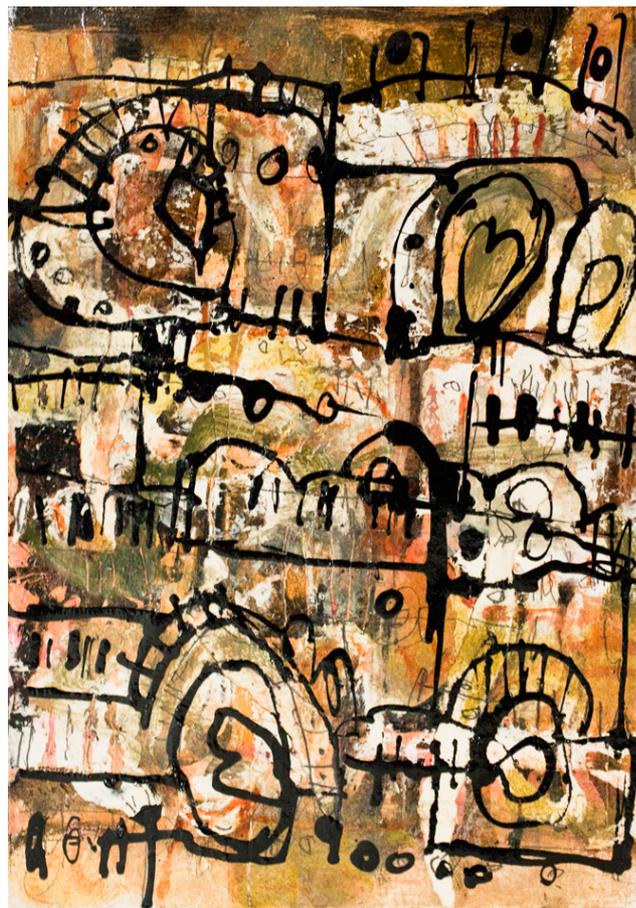

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

Drawings 2012. Serie II.

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 23,5 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 17,5 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
17,5 x 35 cm.

Paintings 2011.

Untitled.
Mixed media on canvas.
80 x 122 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
60 x 73 cm.

"Anamnesis", 2011. Serie I.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

La obra de Rafael Pinillos es un continuo ejercicio de reflexión acerca del espacio y su representabilidad. Su trabajo constituye una rigurosa investigación experimental, determinada por una permanente búsqueda de distintas fórmulas pictóricas, enfoques conceptuales y planteamientos espaciales. En dicho proceso no interviene la perspectiva ni otras convenciones vectoriales, sino que asume un concepto de espacio vivencial y topológico, y lo expresa con un lenguaje dominado por una profunda y potente abstracción, cuya concepción no tiene ningún referente del mundo sensible.

Anamnesis recoge parte del trabajo desarrollado por este pintor en los últimos años, mostrando así un amplio segmento de su historial artístico. Se trata de una recopilación que permite apreciar la evolución expresiva de un lenguaje plástico muy personal y reconocible, que genera una enérgica pintura cargada de tensión espacial.

*Anamnesis: Representación o traída a la memoria de algo pasado.

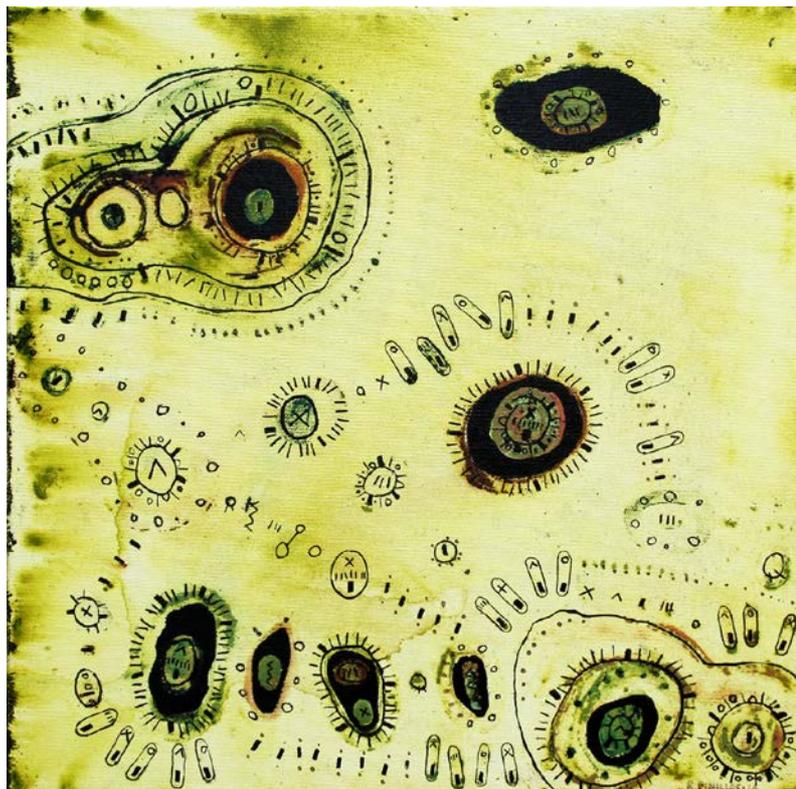

Untitled.
Mixed media on canvas.
50 x 130 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

"Anamnesis", 2011. Serie II.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
35 x 22 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
35 x 22 cm.

Drawings 2011.

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

Paintings 2010.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
35 x 22 cm.

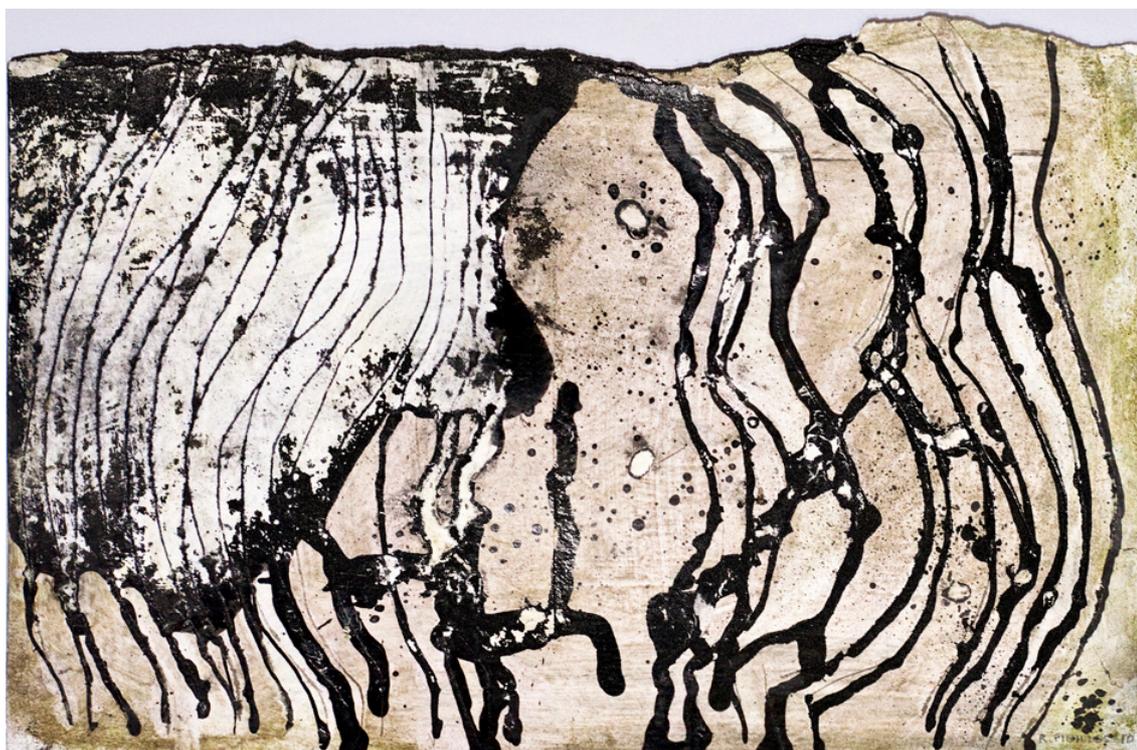

Untitled.
Mixed media on canvas.
35 x 22 cm.

Drawings 2010.

Untitled.
Mixed media on paper.
21,5 x 28 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
17,5 x 25 cm.

"Sobremodernidad y formas de olvido", 2010. Serie II.

Untitled.
Mixed media on canvas.
130 x 146 cm.

Se habla de sobremodernidad para definir la aceleración, ampliación y diversificación de todos los factores constitutivos de la modernidad. Es el signo de una lógica del exceso, que da la sensación de que la historia se acelera, reforzando cada día el sentimiento de estar dentro de ella, o más exactamente, de tenerla pisándonos los talones. Esto nos obliga a tener que estar dando sentido a nuestra vida constantemente. La sobremodernidad es una historización tal del presente que termina anulándolo.

La consecuencia de esta superabundancia es nuestra capacidad de olvidar, necesaria sin duda para nuestra salud y para evitar los efectos de saturación que hasta los ordenadores conocen, pero que da como resultado un ritmo sincopado de la historia.

Para hacer frente a la sobremodernidad, se propone esta forma de olvido como moral de resistencia. Se recomienda el olvido como una forma de volver a este presente, en lugar del presente historizado.

Hoy se hable mucho del deber de recordar, pero esa obligación de recordar sólo es necesaria para quienes no han sufrido la historia que deben recordar. La gente que ha vivido esa historia tiene que olvidar, por lo menos provisionalmente, para sobrevivir.

Por otra parte, la memoria está hecha de olvidos, no se puede recordar algo sin olvidar otras cosas.

Untitled.
Mixed media on canvas.
65 x 195 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
92 x 195 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
146 x 195 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
98 x 98 cm.

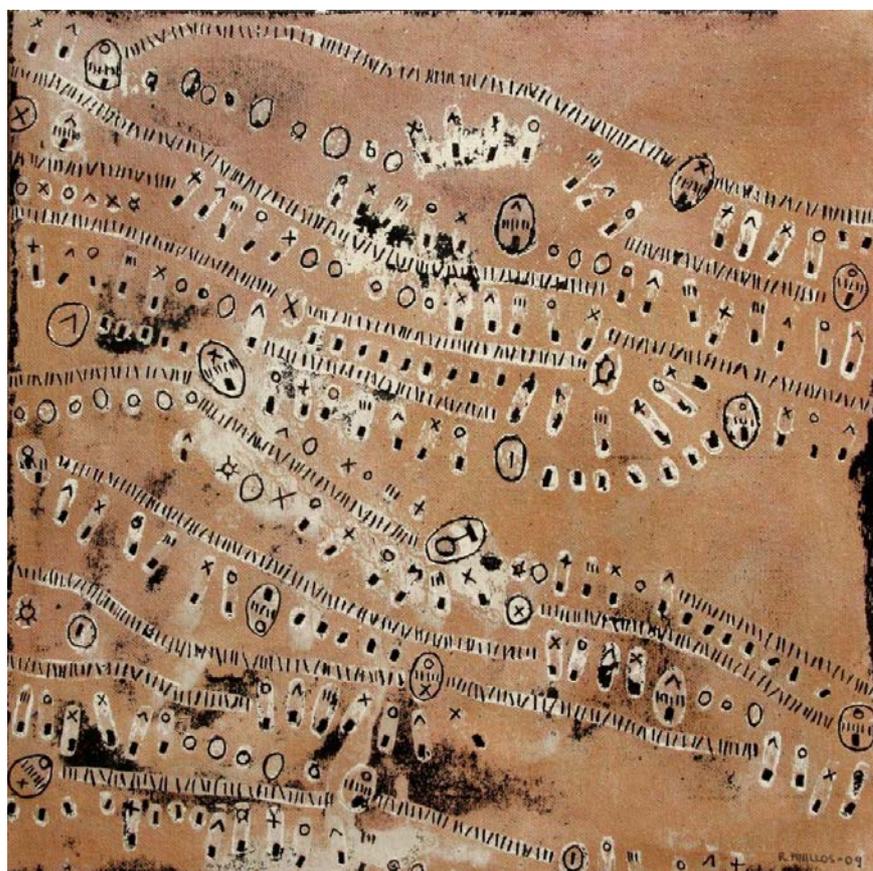

Untitled.
Mixed media on canvas.
98 x 98 cm.

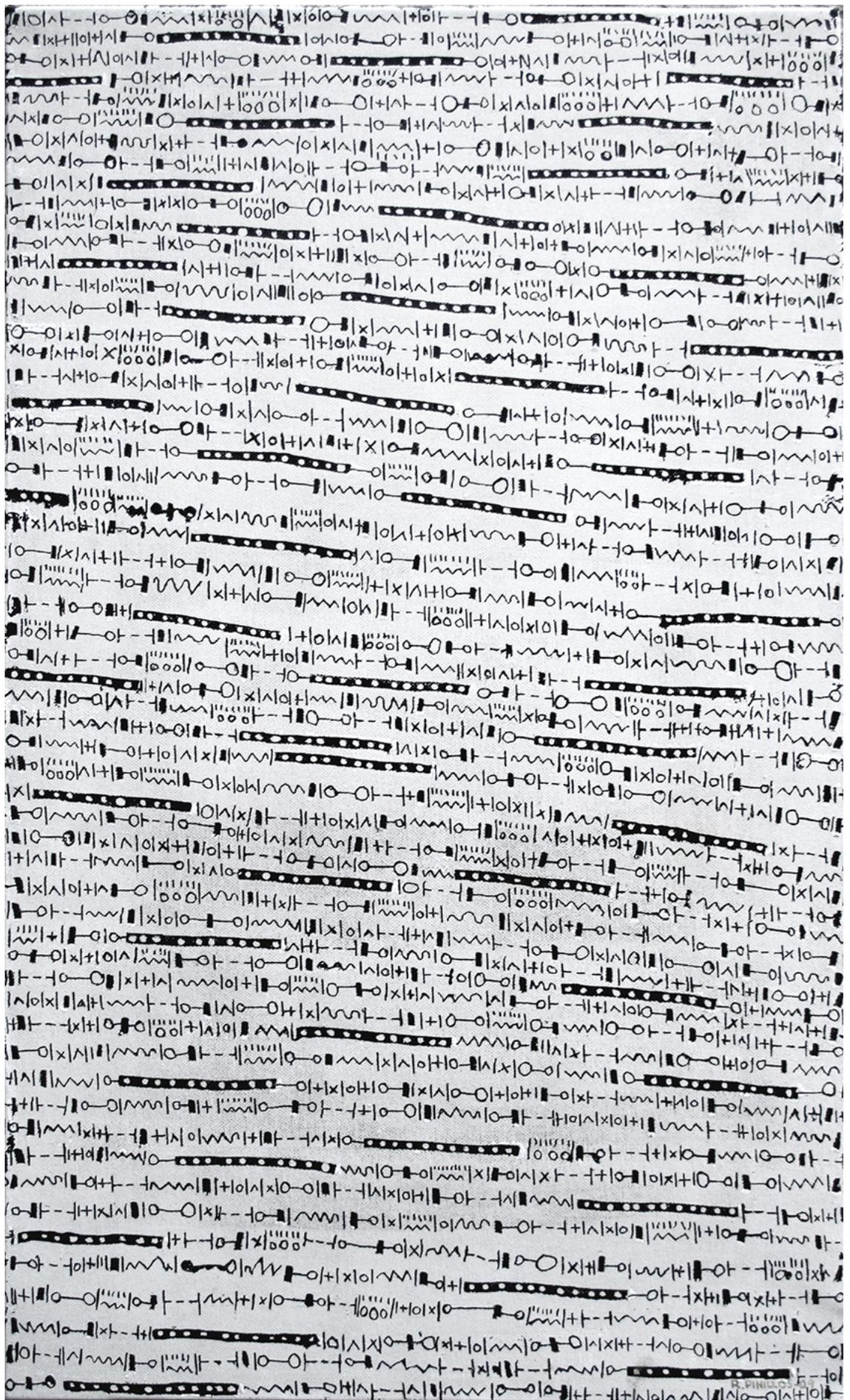
"Sobremodernidad y formas de olvido", 2009. Serie I.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.

Mixed media on canvas.

56 x 38 cm.

"Coreografía de la perplejidad", 2009.

Untitled.
Mixed media on canvas.
98 x 98 cm.

La perplejidad - que ciertamente incluye la vacilación y hasta a veces pudiera dar la sensación de eclecticismo, cuando no de incoherencia - no es aquí sino el resultado del intento de hacer valer las exigencias de la ética sin ocultarse, ni ocultar, las dificultades con que tropieza la aplicación de sus principios. Rebajar éstos con el fin de facilitar su aplicación sólo conduciría a desvirtuarlos, mientras que tratar de hacerlos aplicables a costa de desfigurar la realidad equivaldría a incurrir, ilusa o culpablemente, en una forma de auto engaño. [...]

Cuando entre un par de alternativas contrapuestas se da una relación de simple contrariedad, la perplejidad que suscitan no rebasa, si así puede decirse, el nivel de la normalidad. Por poco cómoda que sea esta situación, no resulta, empero, imposible de soportar. Mas si aquellas alternativas fuesen contradictorias, como podrían a veces serlo, la incomodidad llegaría a ser intolerable. Nadie puede instalarse impunemente en la contradicción.

Javier Muguerza. *Desde la Perplejidad.*

Untitled.
Mixed media on canvas.
130 x 114 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 65 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
65 x 38 cm.

"Estampas esenciales y otros artificios", 2008.

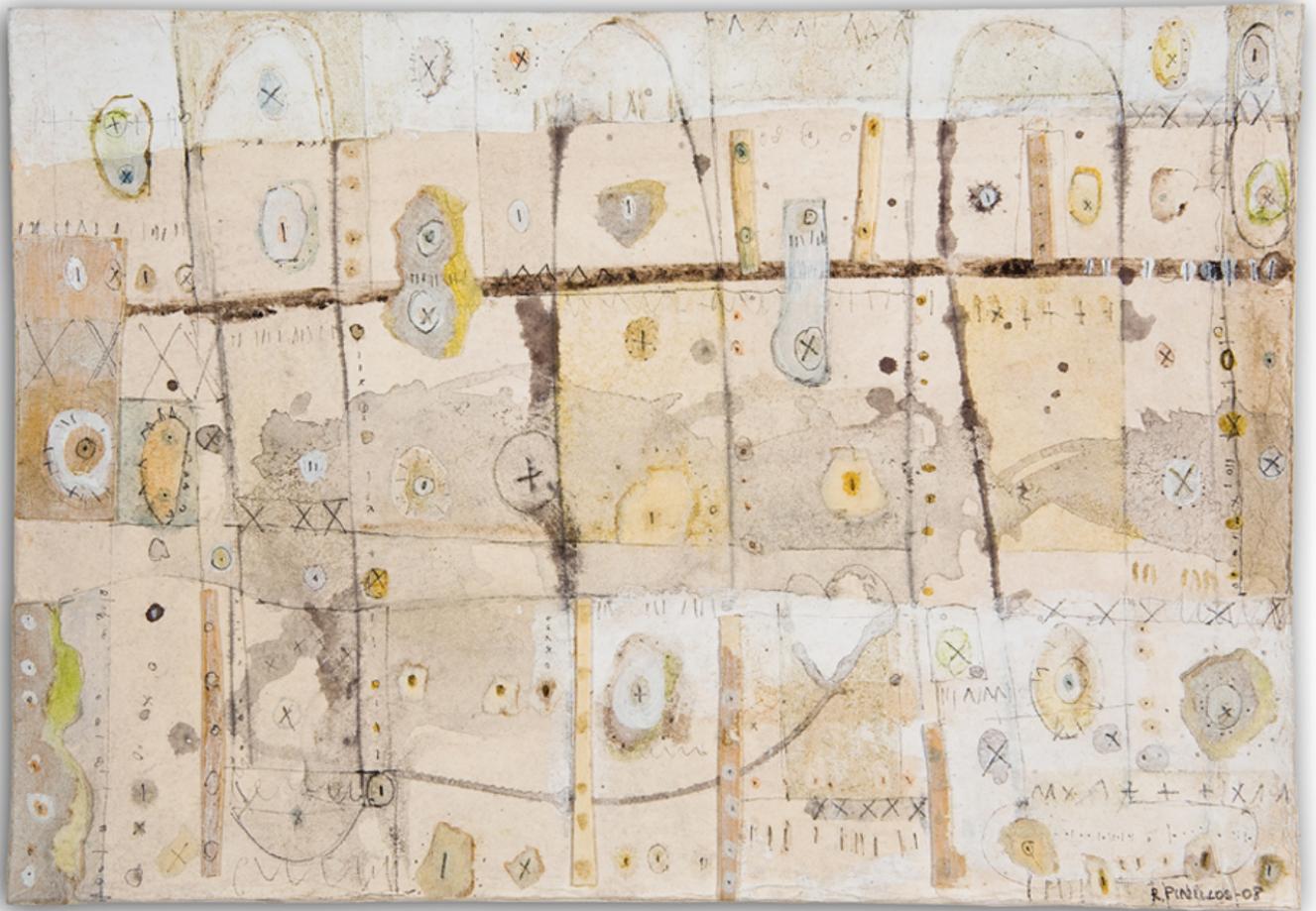
Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 25 cm.

La nueva propuesta pictórica de Rafael Pinillos nos sitúa, una vez más, ante el laberinto de la verdad: esencia y artificio. Es una invariante en su obra, que se caracteriza por el flujo constante y condensado de sensaciones que conmueve el espíritu de quien la interpreta. En esta ocasión, bajo el formato de una imagen fija, la estampa, que tanto representa lo que se ve, como sueña lo que no se ve, que suele ser la esencia de la vida.

La trayectoria profesional de este artista ha estado marcada por el ímpetu del descubrimiento, en la que cada propuesta es una vuelta de rosca más en su particular "razonamiento" pictórico sobre lo insondable de la naturaleza humana, que repetidamente se banaliza, colocando la apariencia donde debería de estar el "ser".

"Estampas esenciales y otros artificios" es una buena metáfora de la sociedad contemporánea donde el artificio de la imagen se sobrepone a la esencia del gesto humano.

Antonio Hernández Díaz
Profesor de Psicología

Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

Sin Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

"Simbología de un tiempo circular: La dinámica de los bucles", 2008. Dibujos.

Cada cual debe de hablar muy firme, franca y aparentemente su propio lenguaje. Hay que dejar producirse y aparecer todos los azares propios del material utilizado (...) el trazo que cae al lado del sitio exacto donde el artista deseaba trazar. El trazo que tiembla o que, en lugar de ser vertical, se inclina en el sentido de la escritura. El trazo que comienza pesadamente y luego se debilita...

Jean Dubuffet. *Escritos sobre arte.*

Incisiones que arañan el papel entretejiendo susurros/ecos/ huellas semiborradas entre texturas y gestos que indican /dispersión/ crecimiento/involución/enlace y contactos puros, como elementos de configuración abstracta en que lo emocional y expresivo se entregan como espejos multiplicados que responden a otras poéticas.

Superposiciones y transparencias generadas entre diferentes niveles de significados, describiendo visualizaciones de mundos propios. Trazos que se van a desprender ante su propia búsqueda, definiendo y concretando un espacio estético en el proceder frente a un discurso íntimo. Proceso abierto de intervención donde va a ser encarada la obra frente al pensamiento/ el lenguaje/ el espacio y el lugar de la representación como construcción del propio juego de valores.

Todo ello configura el universo donde Rafael Pinillos nos va a precipitar una y otra vez para que leamos en diversos registros, universo multidireccional sin contexto determinado, en que el espacio se convierte en un lugar de obsesiones.

Toda obra explota las propiedades plenas y expresivas del medio gráfico y el lenguaje será el encargado de expresar o significar ideas, emociones o sentimientos dentro del propio proceso de elaboración, junto a la construcción de un sistema, es decir el lenguaje y su interpretación, que hacer con el mismo dentro de una función creativa, así como la búsqueda de una formulación en el tiempo y en el espacio para articular las imágenes.

Tiempo y espacio se generan en un cruce de caminos en el que el trazo es esencia en la obra de Rafael Pinillos, inscrito a través de recorridos plurales en el que el proceso creativo se define como huella de técnicas diferenciadas en que lo visual y lo táctil se dan cita, como contactos que se revelan sobre identidades múltiples.

Y es en este espacio estético, como espacio de la vivencia, donde el autor va a instaurar lo sensorial como manera de proceder gráfica. Estamos ante un sistema espacial de cualidades, sin medidas ni distancias, es un espacio de la comunicación en que cada obra posee y genera su propia cualidad apareciendo como terreno de lo posible, cuestionando el diálogo entre diferenciados espacios y tiempos, con una clara independencia en las referencias que se traducen en lo desicónico y por lo tanto en una abstracción total.

Este espacio de la cualidad es donde los elementos van a disputar su lugar: contaminado/colapsado/matérico/denso/opaco/lleño/vacío/agitado/sereno. Es un espacio ambiguo /intemporal donde a veces se interpenetran los planos, o se yuxtaponen como ofrecimiento de un orden de lectura, donde se subjetivan luces y sombras, donde la cadencia rítmica va a ser causa directa de la temporalidad y espacialidad, y donde es perseguida una y

otra vez relaciones encadenadas de proyecciones intencionales: depósitos/manchas/barridos, provocando el proceso de germinación de la propia obra eliminando, quitando/poniendo/destruyendo.

Recorridos intensos rebosantes de sonidos, grafismos que se resuelven a través del espacio encontrándose y construyendo a veces un espacio del compartimento, encapsulado, casi siempre visto desde arriba, ó trazos que aparecen, profundizan en dimensión y direccionalidad, dejándose sentir en su recorrido como valor estético, separando planos y sugiriendo densidades plásticas en temporalidades diferenciadas y es en ello donde se defiende la desconstrucción espacial, la invención y defensa del espacio de lo posible, en que la obra se significa y se expresa. Son trazos que atraen la atención entre ambigüedades perceptivas (detrás-delante) y que exigen una diferente lectura en el tiempo.

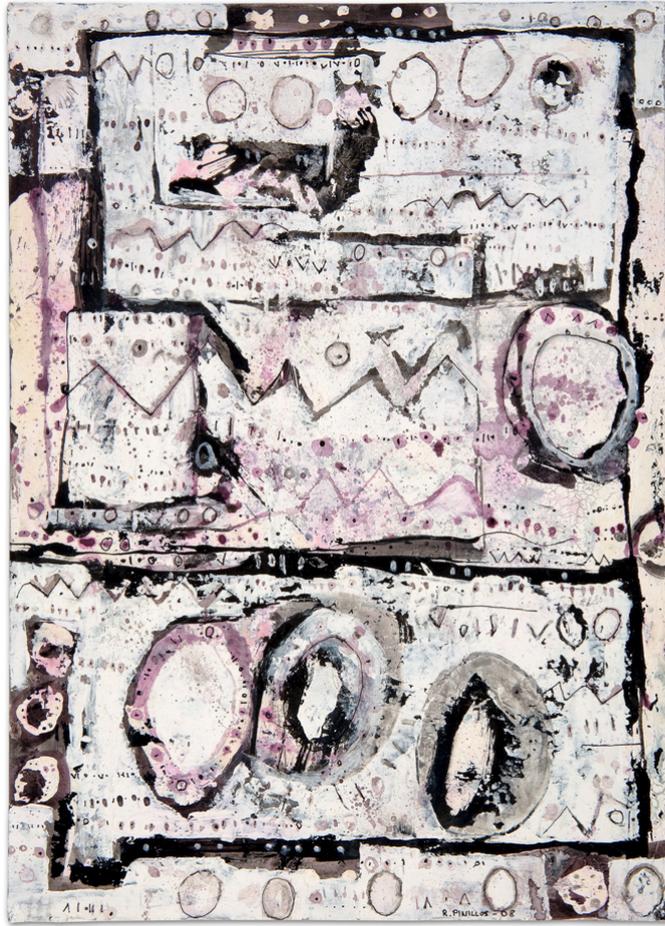
Si el arte actual se mueve entre multiplicidad de estructuras espaciales, el trazo en su mismo valor gráfico es el que provoca su espacio, instaurando sus propias lecturas. Y si la obra es el terreno de lo posible cuestionando el diálogo entre espacios y tiempos, acción y pensamiento generan su propio significado a través del mismo.

Es de señalar la intervención que acomete el autor en la obra con un lenguaje puro que obliga a cambios constantes en el propio proceso de trabajo; la autonomía de cada valor plástico, donde cada término posee un valor y sentido independiente, donde a veces va a quedar contaminado el propio lenguaje debido a la técnica, pero cuya influencia decisiva, inserta y marca sus diferencias, define sus propios principios identificativos y el lenguaje plástico se aventura sin perder interés, dejando siempre parcelas abiertas por explorar en una renovación constante.

Por lo que la obra que el autor presenta responde a significados e intenciones reflexivas y en cada una de ellas, nos enseña las distancias en que inscriben sus diferencias, aun cuando todas ellas se vinculan con la precedente, autoalimentándose en un proceso vivo y gestual. Ya que lo cambiante es lo que más le estimula al autor en series heterogéneas y lo que lo unifica es el proceso técnico.

Y todo ello es lo que perturba al espectador en la obra de Pinillos, la búsqueda de códigos propios ante nuevos sentidos, nuevos significados y nuevas poéticas.

Enero 2008
M. Luisa Bajo
Catedrática de Dibujo.
U.L.L.

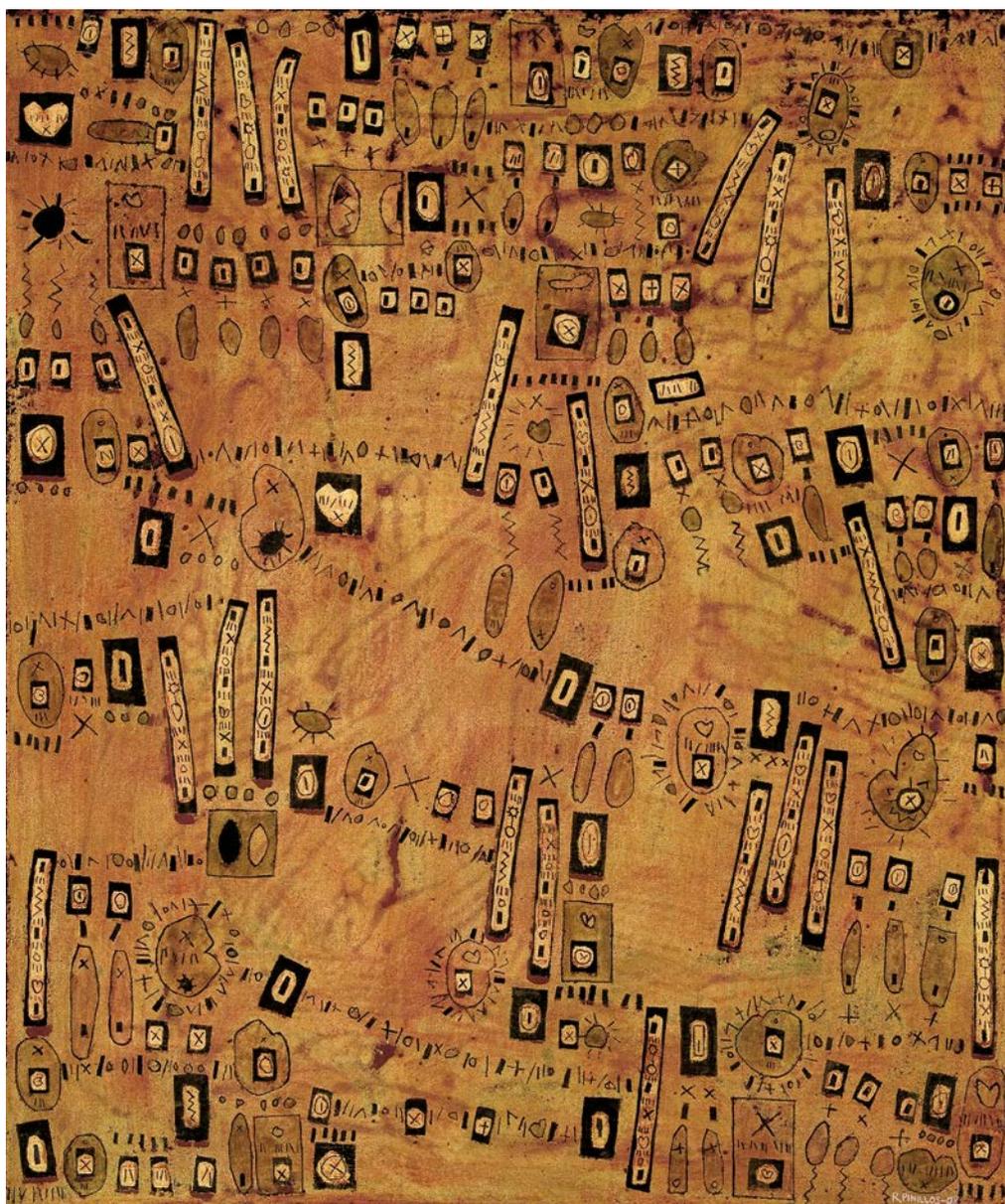

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 24 cm.

Untitled.
Mixed media on paper.
35 x 24 cm.

"Simbología de un tiempo circular: La dinámica de los bucles", 2008. Paintings.

Untitled.
Mixed media on canvas.
73 x 55 cm.

A cada clase K W -consistente y recursiva fórmula se corresponden signos de clase r recursivos, de tal modo que ni v Gen r ni Neg (v Gen r) pertenecen a Fleg (K) (donde v es la variante libre de r).

Proposición VI (Teorema de Gödel)

De nuevo Rafael Pinillos nos interroga sobre el significado de lo irrepresentable. Su propuesta de continuidad, Simbología de un tiempo circular, da una vuelta de tuerca más en su intento de acceder a lo más arcaico de lo mental. La dinámica de bucles entronca con la esencia pulsional de aparato psíquico que se debate entre el retorno al estado de nirvana de la "cavidad primitiva" -volver al estado vegetativo originario- y el movimiento hacia las exigencias de la vida, que supone aceptar la incertidumbre de la existencia humana. Un movimiento helicoidal, a modo de rizo, que de forma recursiva va y viene, retorna y regresa, repite y reelabora, hasta dar con una respuesta a lo

desconocido. Qué otra cosa es un bucle que una manera de representar de manera finita un proceso interminable.

De esto habla el Teorema Gödel que en su versión más indescifrable, la que encabeza este comentario, nos enfrenta a la angustia de lo incompresible y a la tarea hermenéutica, casi imposible, de descifrar sus códigos. Representar de manera finita lo interminable es el recurso de nuestra mente, siempre limitada, en el intento de comprender la vida humana. Y lo interminable es la dinámica de los bucles, bucles de continuo retorno en busca de un momento feliz que nunca existió o que no se va a repetir, o bucles de repeticiones en línea con la temporalidad, que nos mueven a poseer deseos, proyectos y acceder a la cultura, sin que por ello se erradique la incertidumbre de la existencia.

El proyecto de la Simbología de un tiempo circular ha elegido el segundo tipo de bucle, en cuya espiral se debate la trayectoria pictórica de Rafael Pinillos Hernández en su intento de transitar los vericuetos laberínticos de la representación de lo irrepresentable, que es aquello que resulta inaccesible a la razón porque opera sin la asistencia de la "representación-palabra". Su valiente propuesta artística esquiva la obturación del pensamiento, osando a allanar la morada de lo indecible mediante la creación pictórica que vendría a ser una especie de "representación-cosa", sin palabras, parecida a una ensoñación que nos aproxima a lo inconsciente. Es su particular dinámica de bucle: repetir para explorar, explorar para elaborar, elaborar, para crear, crear para expresar, expresar para comprender, pintar para sanar... y vuelta a empezar.

- Minino de Cheshire - empezó Alicia tímidamente, pues no estaba de todo segura de si le gustaría este tratamiento: pero el Gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?

- Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar -dijo el Gato.

- No me importa mucho el sitio...-dijo Alicia.

- Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes -dijo el Gato.

-...siempre que llegue a alguna parte -añadió Alicia como explicación.

- ¡Oh, siempre llegarás a alguna parte -aseguró el Gato-, si caminas lo suficiente!

El Teorema de Gödel, también conocido como Teorema de la Incompletud, sostiene que ningún sistema es capaz de autoexplicarse a sí mismo ni de probarse totalmente. Traducido a la teoría de Balint hablaría de "la falta básica", que es la que nos enfrenta a los primigenios miedos de nuestra indefensión ante la vida y, por consiguiente, frente a la muerte. De ahí la paradoja del bucle, en el que buscamos alivio a través de representar de manera finita lo que sabemos interminable. Un movimiento imposible del que nos habla Douglas R. Hofstadter en su variación de los diálogos de Zenón de Elea, que pasó por ser el creador de las paradojas, y en los que también se basó Lewis Carroll para crear Alicia en el País de las Maravillas. La variación bucleiniana de Hofstadter dice así:

Aquiles.- ¿Una carrera? ¡Qué insolente! ¡Yo, el del pie más rápido de todos los mortales, contra usted, el más lerdo de todos los lerdos! Una carrera así no tendría sentido.

Tortuga.- Usted podría darme un cabeza de ventaja.

Aquiles.- Tendría que ser inmensa.

Tortuga.- No me opongo.

Aquiles.- Pero los alcanzaré tarde o temprano -más bien temprano.

Tortuga.- No si las cosas se dan de acuerdo a la paradoja de Zenón. Vea usted, Zenón espera usar nuestra carrera para demostrar que el movimiento es imposible. Es solo en la mente que el movimiento parece posible, de acuerdo a Zenón. A decir verdad el Movimiento Implica Imposibilidad Inherente. Él lo demuestra elegantemente.

Y si el movimiento parece posible sólo en la mente, ¡qué paradoja!, ¿no ocurrirá lo mismo con la creación artística? ¿Dónde se encuentra el arte? ¿En el lienzo? ¿En la realidad? ¿En la mente del creador? O ¿En la interpretación de quien la observa? El huevo o la gallina. Parece que el huevo, porque antes de que la gallina fuera tal, existió como embrión en el interior de un huevo ¿Será la trayectoria artística de Rafael Pinillos la que lo crea como artista o será él quien decide su creación? Probablemente sea el bucle recursivo entre una y otro, y entre otro y una, el que da forma a una propuesta artística; una especie de "bucle extraño" del que habla Hofstadter en su libro, un Eterno y Grácil Bucle, en el que compara la obra de un músico, Bach, el arte de un pintor, Escher, y la razón de un matemático, Gödel, para señalar que un "bucle extraño" se caracteriza porque cada vez que se hace un movimiento (musical, pictórico o matemático), hacia arriba o hacia abajo, a través de los niveles de un sistema jerárquico dado, nos encontramos inopinadamente de vuelta en el punto de partida.

Antes que este autor fue el cretense Epiménides, hace seis siglos, quien nos planteó la dinámica de los bucles con su paradoja del mentiroso, que aseveraba que "todos los cretenses son mentirosos": si Epiménides mintiese, la aseveración sería verdadera, pero si aquel dijera la verdad, la aseveración sería falsa. La paradoja de Epiménides es un "bucle extraño" de un solo paso. La obra de Rafael Pinillos constituiría un "bucle extraño" de varios pasos sucesivos, donde creador y creación se recrean mutua y recursivamente. Es la paradoja de primer bucle que cimienta la constitución del aparato psíquico: la función de maternaje sostiene la experiencia física y mental del bebé, pero los bucles específicos del bebé (demanda-satisfacción-sueño-espera-demanda-satisfacción-sueño-espera) crean, a su vez, a la madre.

Es la lógica de lo "complejo", donde creador y creación se necesitan mutuamente, donde los productos y los efectos son a sí mismo causas y productores de aquello que los produce ("todo lo que es producido entra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo asimismo autoconstructivo, autoorganizador y autoprotector") y donde el menor punto del holograma contiene la casi totalidad el objeto representado, que a su vez incluye las partes que lo constituyen.

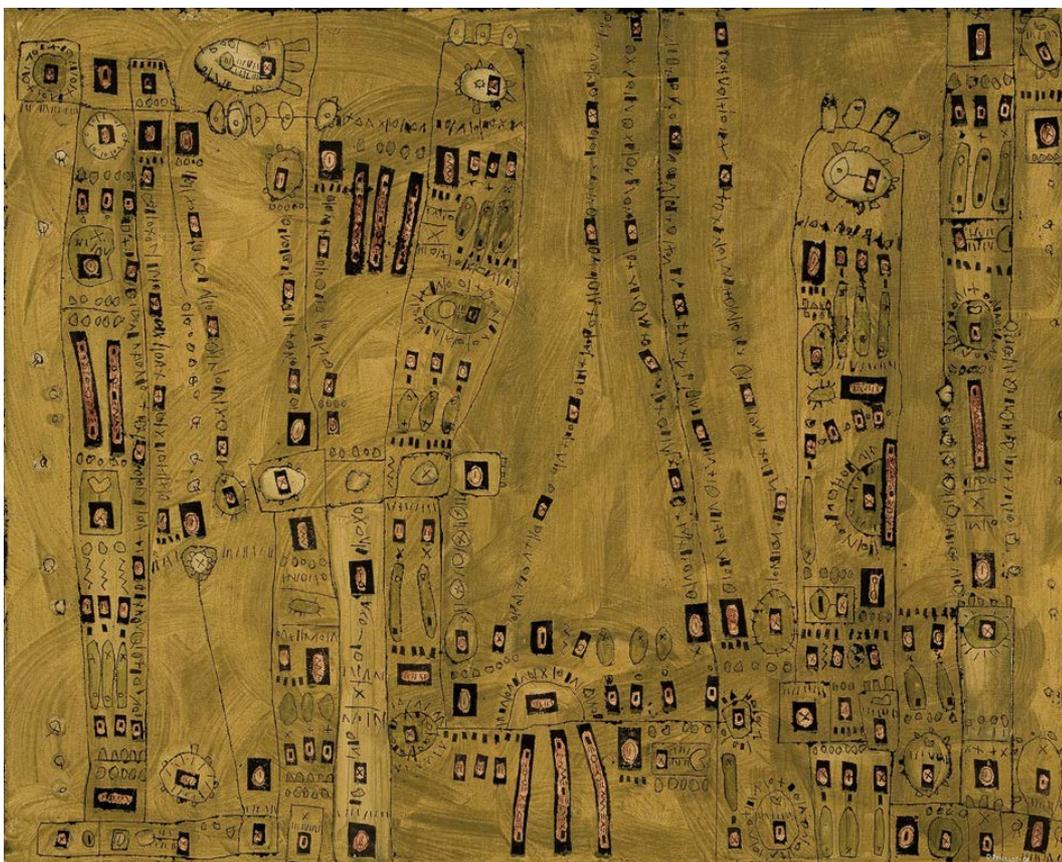
Ésta es la aportación de la obra de Rafael Pinillos: Simbología de un tiempo circular: La dinámica de bucles, es sintonía con el Teorema Matemático de Gödel, expresado ahora de forma más comprensible: "Toda formulación axiomática de teoría de los números incluye proposiciones indecibles".

Moraleja: en la representación bucleiniana de lo irrepresentable de la pintura de Rafael Pinillos sigue habiendo mucho de irrepresentabilidad pendiente de la siguiente vuelta de tuerca. Es la dinámica de su bucle particular.

Enero 2008
Antonio Hernández Díaz
Profesor de Psicología
U.L.L.

Untitled.
Mixed media on canvas.
114 x 130 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
89 x 116 cm.

"Simbología de un tiempo circular: La aventura del eterno retorno", 2007.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

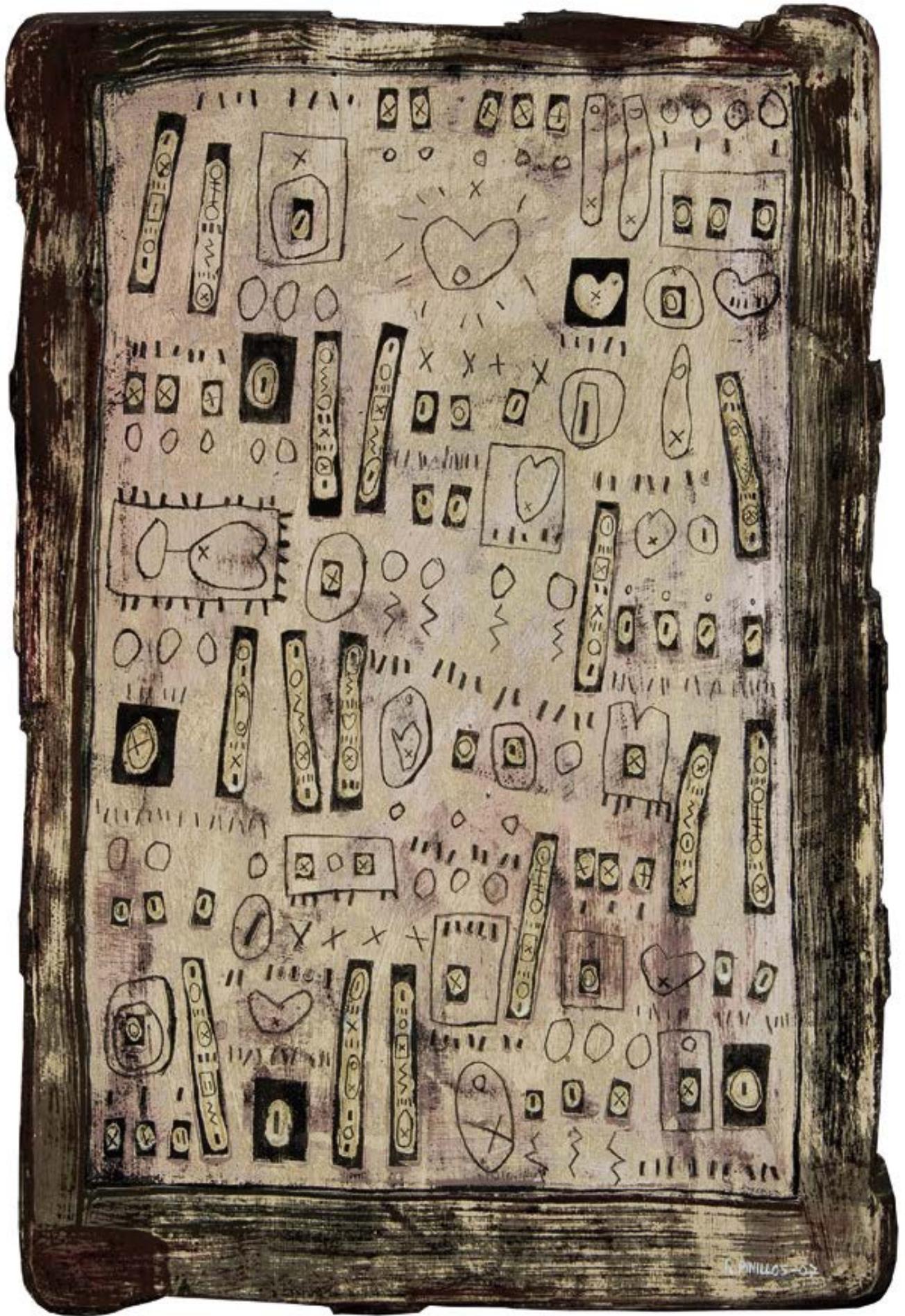
Una duda trascendental que no tiene planteamiento claro ni respuesta concreta impulsa continuamente mi creación plástica. Se trata de un trabajo que depende esencialmente de problemas pictóricos; de sus formas y sus tensiones.

El arte puede llegar, como sublimación de los instintos, a donde las palabras no acceden, pareciendo sumergirse hasta el lugar donde el pensamiento se pierde en lo inconsciente. Es en esta frontera donde reside la magia del arte. Llegando a este punto, la tela o el papel deja de ser un simple soporte para convertirse en un dominio que trasciende de lo real. Entonces puede entablarse un diálogo entre el espacio y los límites que señala la superficie, en el que no se deben imponer cuestiones predeterminadas. Hay que negociar cada mancha y cada trazo para no coartar el sentido más puro de la creación.

El momento creativo está sujeto a una multiplicidad de factores que condicionan el acto mismo de la creación, y aunque de algún modo son vicisitudes las que confieren la obra cierta complejidad y dimensionalidad, es cierto que habitualmente la invención va unida a una sensación de ansiedad, y a menudo se falla.

Sólo la confianza y el compromiso con un lenguaje plástico próximo, íntimo, identificable y en definitiva, hecho a la medida de cada cual, podrá dar testimonio de las aventuras virtuales que hacemos a cada paso en nuestro interior, y nos posibilitará interpretar libremente nuestra propia existencia, aunque paradójicamente, para disfrutar de esta libertad haya que convertirse en un esclavo de los lienzos y las pinturas.

Rafael Pinillos Hernández

Untitled.
Mixed media on table.
90 x 60 cm.

Drawings 2007.

Sin Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

Sin Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 35 cm.

"Secuencias de Interior", 2006-07.

Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
35 x 25 cm.

"Oh tiempo expoliador de las cosas creadas a cuántos reyes, a cuántos pueblos has desecho, cuántos cambios de estado y de condición se sucedieron desde que la forma de este pez murió aquí, en este escondrijo cavernoso y sinuoso...y su osamenta despojada, puesta al desnudo, se ha convertido en el armazón y el sostén de la montaña que se levanta sobre ella..."

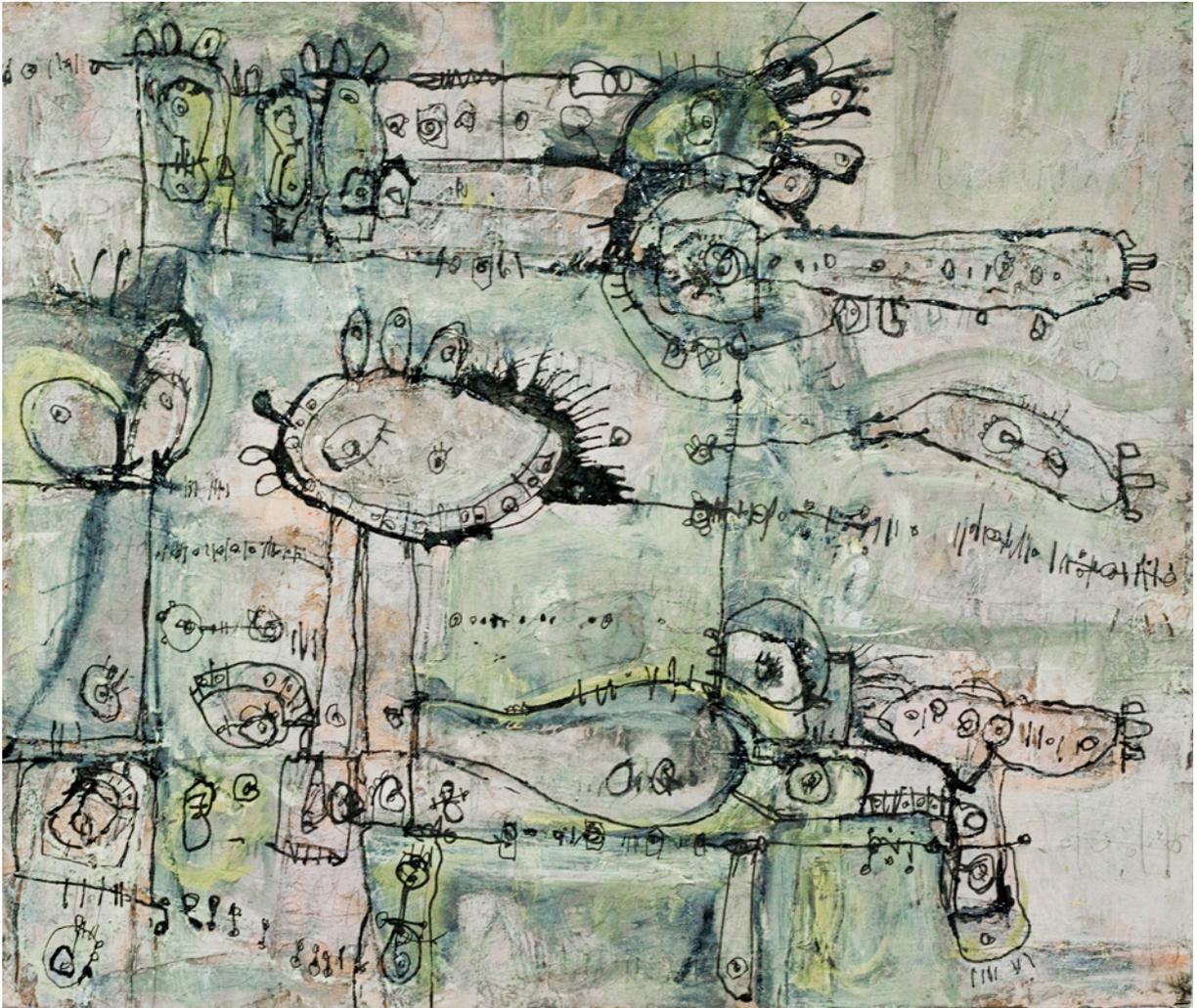
(L. Da Vinci. Codex Arundel, reverso folio 156)

Los estudiosos de la vida y de la obra de Leonardo Da Vinci suelen decir, como hace Marcel Brion, que "el espíritu de Leonardo se construye a la manera de una espiral gigante, en perpetua rotación sobre sí misma y en cuyo interior se articulan unas con otras en espirales menores". Leonardo, como Miguel Ángel, centraron parte de su obra y de sus preocupaciones a reflexionar sobre el tiempo y la muerte, que es una manera de representar la secuencia de la vida.

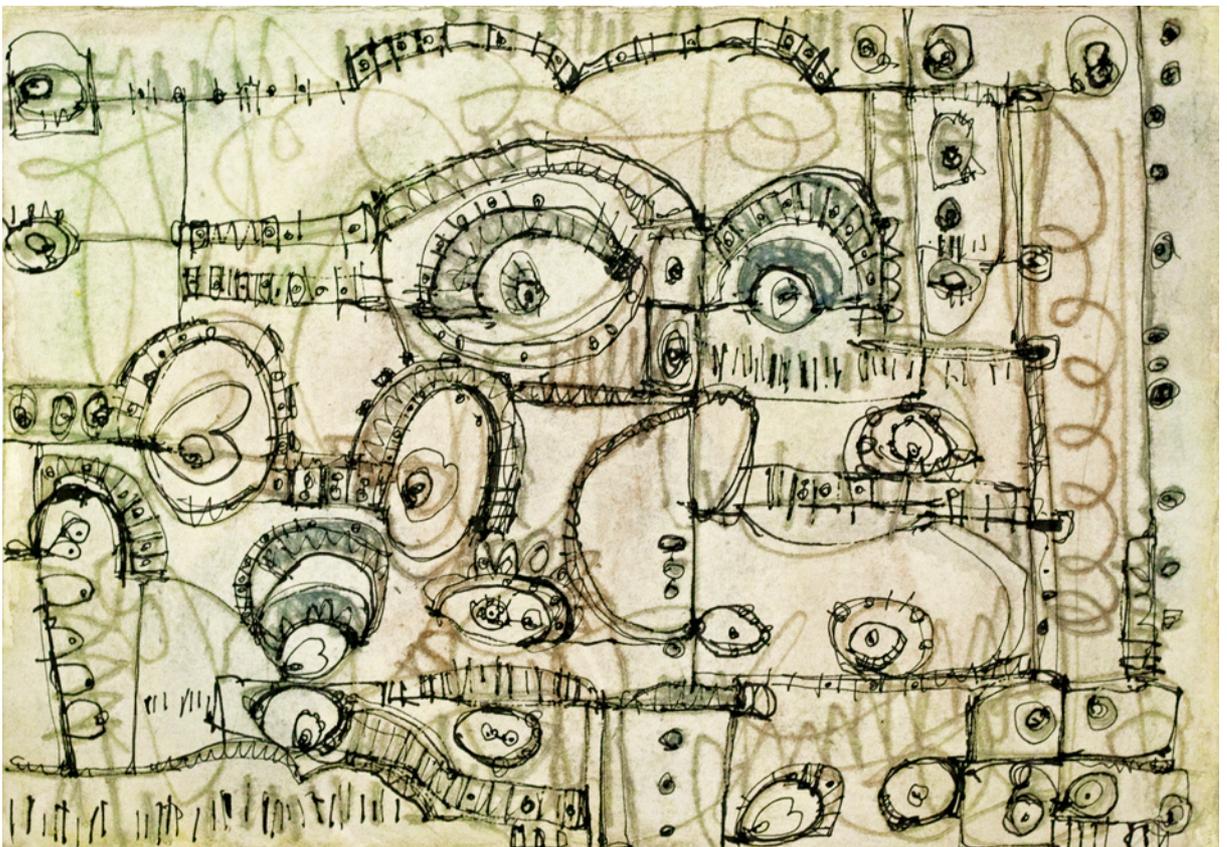
El último tramo de la obra de Rafael Pinillos se adentra en el problema de la representación de lo irrepresentable, entre cuyos contenidos se encuentran las angustias más arcaicas. En esa dirección incide su nueva propuesta, *Secuencias de interior*, en la que subyace el dilema de la existencia, si como secuencia lineal que tiende a un fin o como movimiento recursivo plagado de progresos y de retrocesos. Sobre ello habló Nietzsche con la idea del "eterno retorno".

Secuencias de interior supone un paso más en la investigación de su autor sobre lo irrepresentable. Es una muestra constituida por estratos de diversa naturaleza, algunos de los cuales avanzan con nitidez hacia la resignificación de lo innombrable, y otros retornan a lo desconocido a la espera de encontrarle un sentido. En eso consiste el "conocimiento complejo", en tratar de buscar el orden en medio del caos mediante un movimiento recursivo entre fin y principio, como el de "la montaña que se levanta" sobre la "osamenta del pez puesta al desnudo". Éste es el movimiento creativo en el que se suceden las *Secuencias de interior*.

Sin Untitled.
Mixed media on paper.
25 x 29,5 cm.

Sin Untitled.
Mixed media on paper.
17,5 x 25 cm.

"Laberintos y contingencias", 2005. Serie I.

Untitled.
Mixed media on canvas.
130 x 146 cm.

Vivimos tan absortos que no reparamos en que lo que nos ha acontecido deja intacto, en cada momento, lo que nos puede acontecer

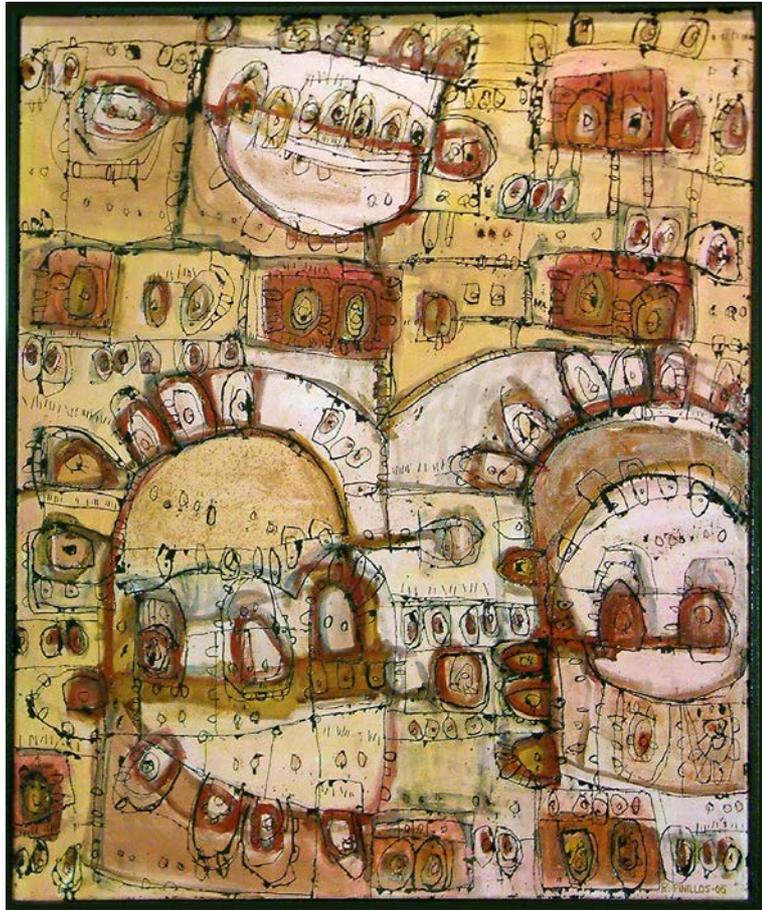
(J. Saramago. La caverna).

Laberintos y contingencias es la crónica de lo no-acontecido. Se expresa como el negativo de lo real en el que las apariencias difuminan lo esencial. Lo que aparece denuncia lo que podía haberse mostrado, delata la traición del gesto dominante que paraliza otras creaciones y expulsa de lo observado lo que reivindica una mirada subterránea.

Laberintos y contingencias habla el lenguaje de lo latente, de lo que falta. Es una meta-reflexión que se interroga sobre lo real de la realidad, para rescatar de la invisibilidad lo que se pierde en el meandro de las in-decisiones. Lo que se ve es el asesino de lo que se deja ver. La elección de lo primero deja en la paleta lo segundo, pero su ausencia es la forma de hacer real lo emergente.

En esto consiste el laberinto de las contingencias, el lugar donde lo que no ha sucedido, porque no se ha podido pensar, ha dejado su huella a la espera de una forma de representación. Es el lugar donde el trazo de la creatividad atraviesa la sobra tirana que obtura el pensamiento. Precisamente en esa zona oscura se mueve la obra de Rafael Pinillos. Y lo hace con un lenguaje pictórico sanamente provocador.

Antonio Hernández. Psicoanalista

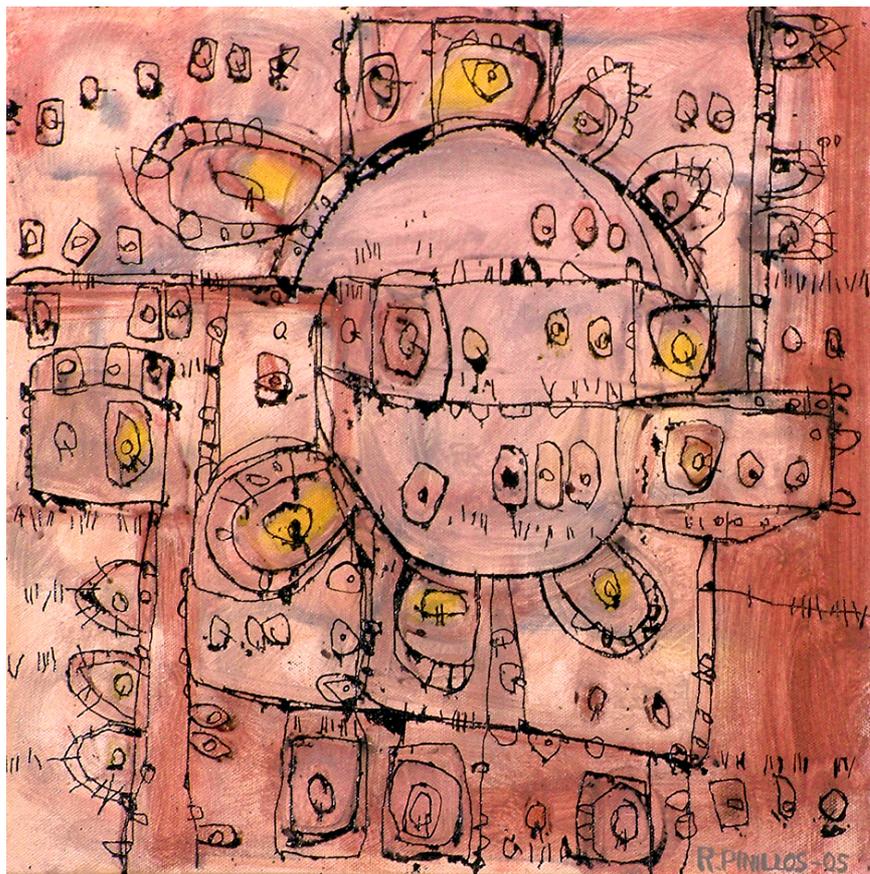

Untitled.
Mixed media on canvas.
116 x 98 cm.

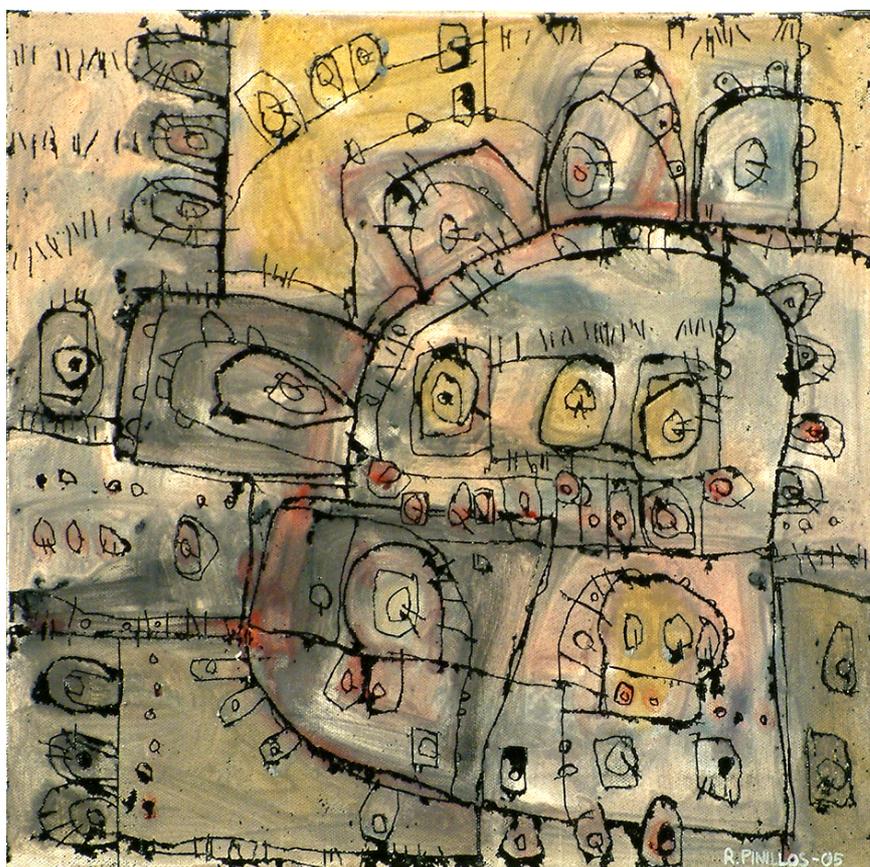

Untitled.
Mixed media on canvas.
116 x 98 cm.

"Laberintos y contingencias", 2005. Serie II.

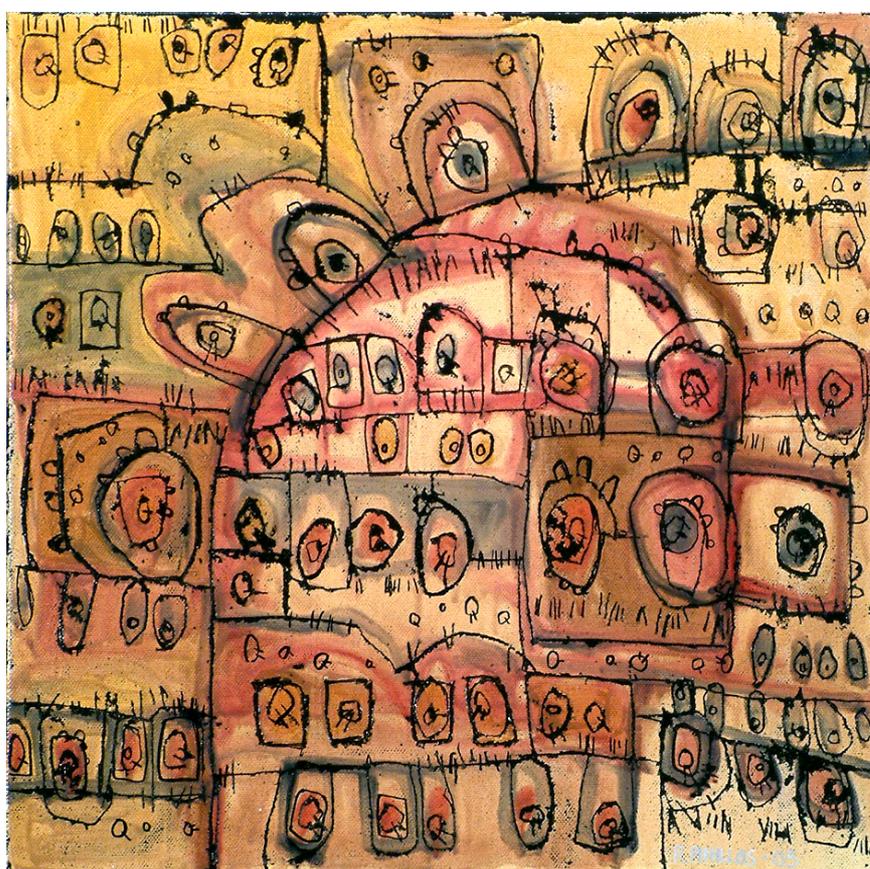
Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

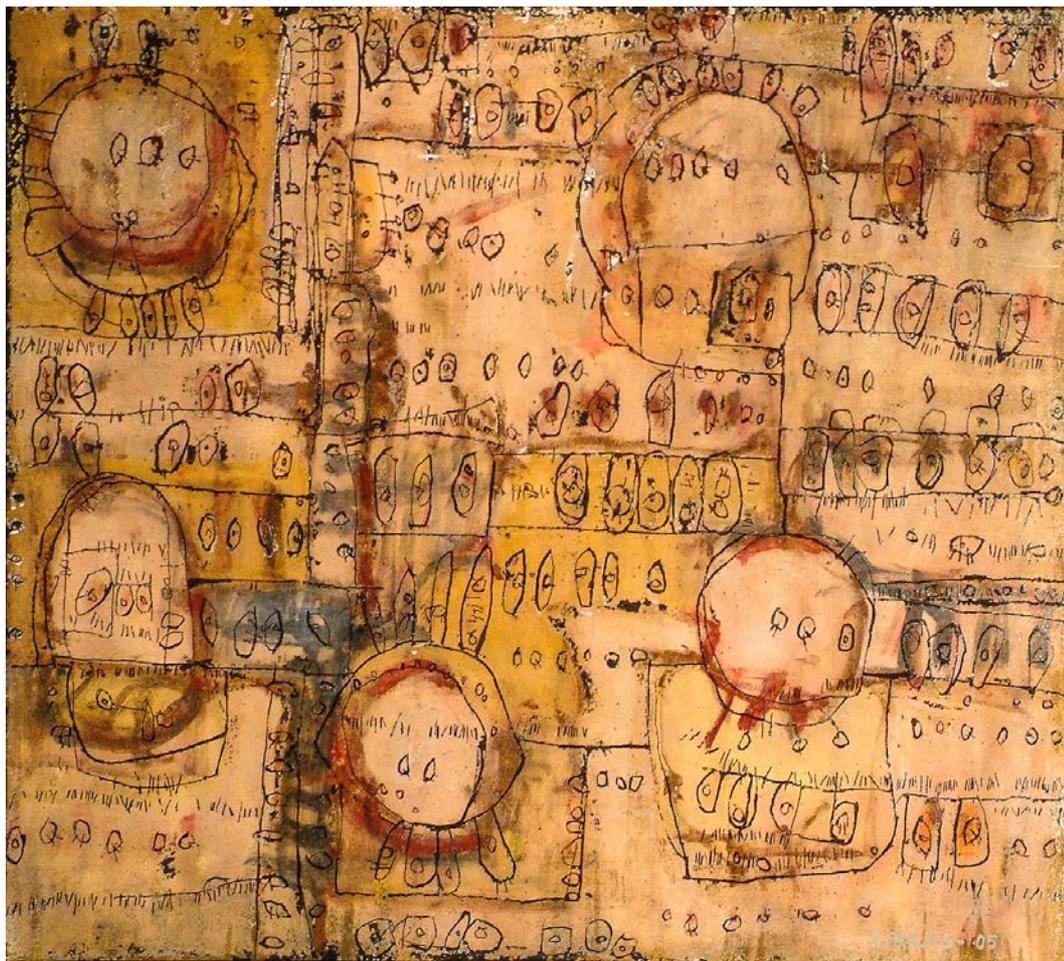

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

"Representaciones impensables", 2005.

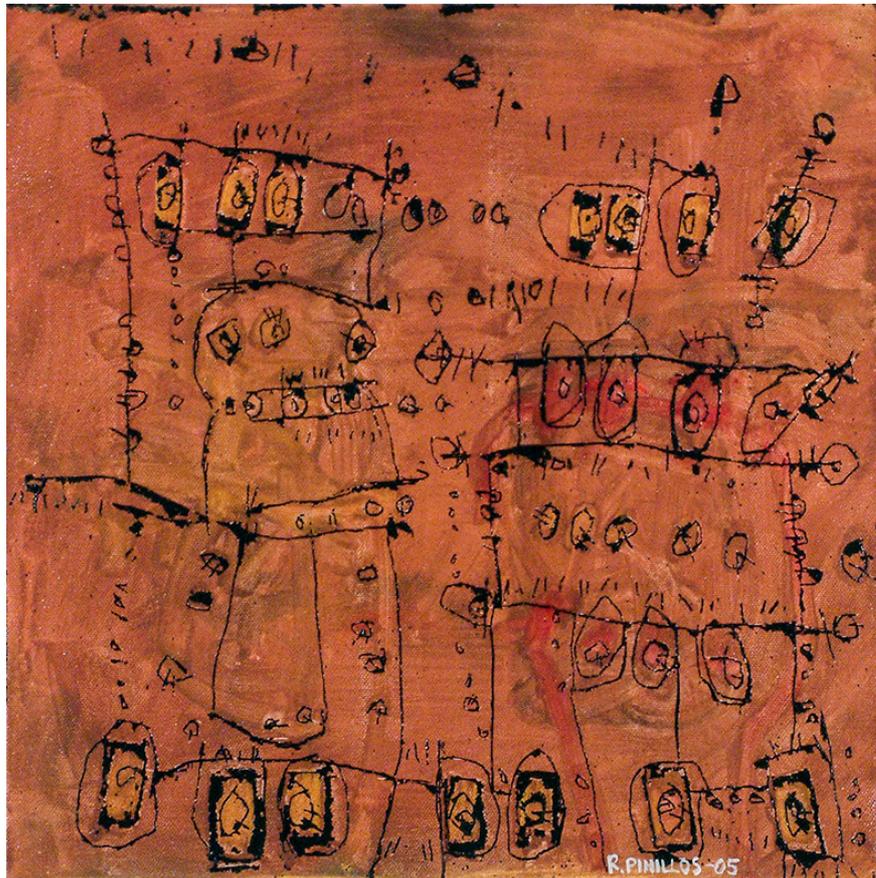
Untitled.
Mixed media on canvas.
116 x 130 cm.

Se podría interpretar la poética frase de la Canción de Mignon de Goethe, que encabeza este comentario, como la necesidad que tienen determinados pensamientos, difíciles de pensar, de encontrar otras alegorías, como el sueño, el juego, o el arte, para esbozar lo que aún no se puede nombrar con palabras.

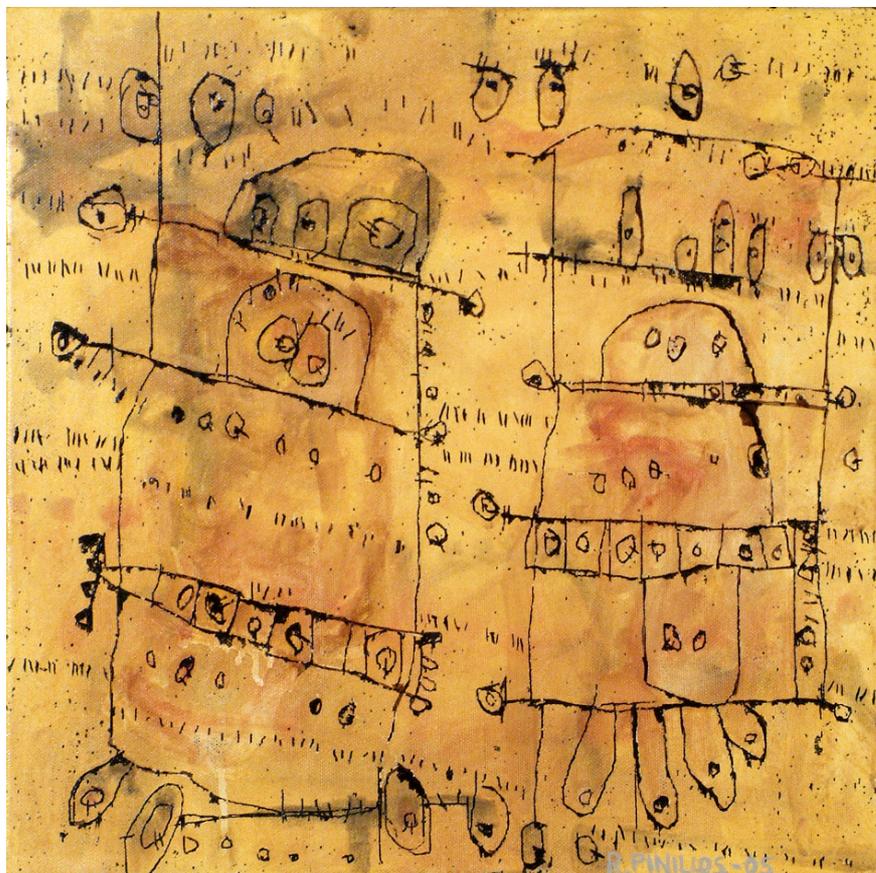
Con palabras somos capaces de representar lo que podemos asumir como tolerable y cada persona va poniendo límites a esa capacidad, según sus circunstancias. cuando nos aventuramos a ampliar nuestra representación del mundo, fortalecemos el pensamiento y conquistamos mayores cotas de libertad para ponerle nombres a nuestra experiencia, sea grata o dolorosa. Pero cuando la palabra dimite de su contribución al pensamiento, puede surgir el desconcierto, la perplejidad y, a veces, el horror. Entonces es cuando la metáfora puede acudir en auxilio de nuestra supervivencia psíquica. Una de esas metáforas es el arte; en el caso que nos ocupa, la pintura. De ahí que un pintor mexicano, Eloy Tarcisio, dijera que "dibujar es pensar".

La nueva propuesta artística de Rafael Pinillos nos convoca a aceptar el reto de atrevernos a pensar aquello donde no llegan las palabras. Representaciones impensables es eso, una alegoría artística que hace de puente entre la "cosa", sin nombre, y el pensamiento, con "palabra", aunque en este caso el autor ponga la representación pictórica y nosotros podamos poner el nombre que nos evoca.

Antonio Hernández. Psicoanalista

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

"Irrepresentaciones", 2004.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

...cuando un niño pequeño nos muestra un trazo sobre papel y nos cuenta que ese trazo es un avión que vuela, nos muestra lo que piensa...

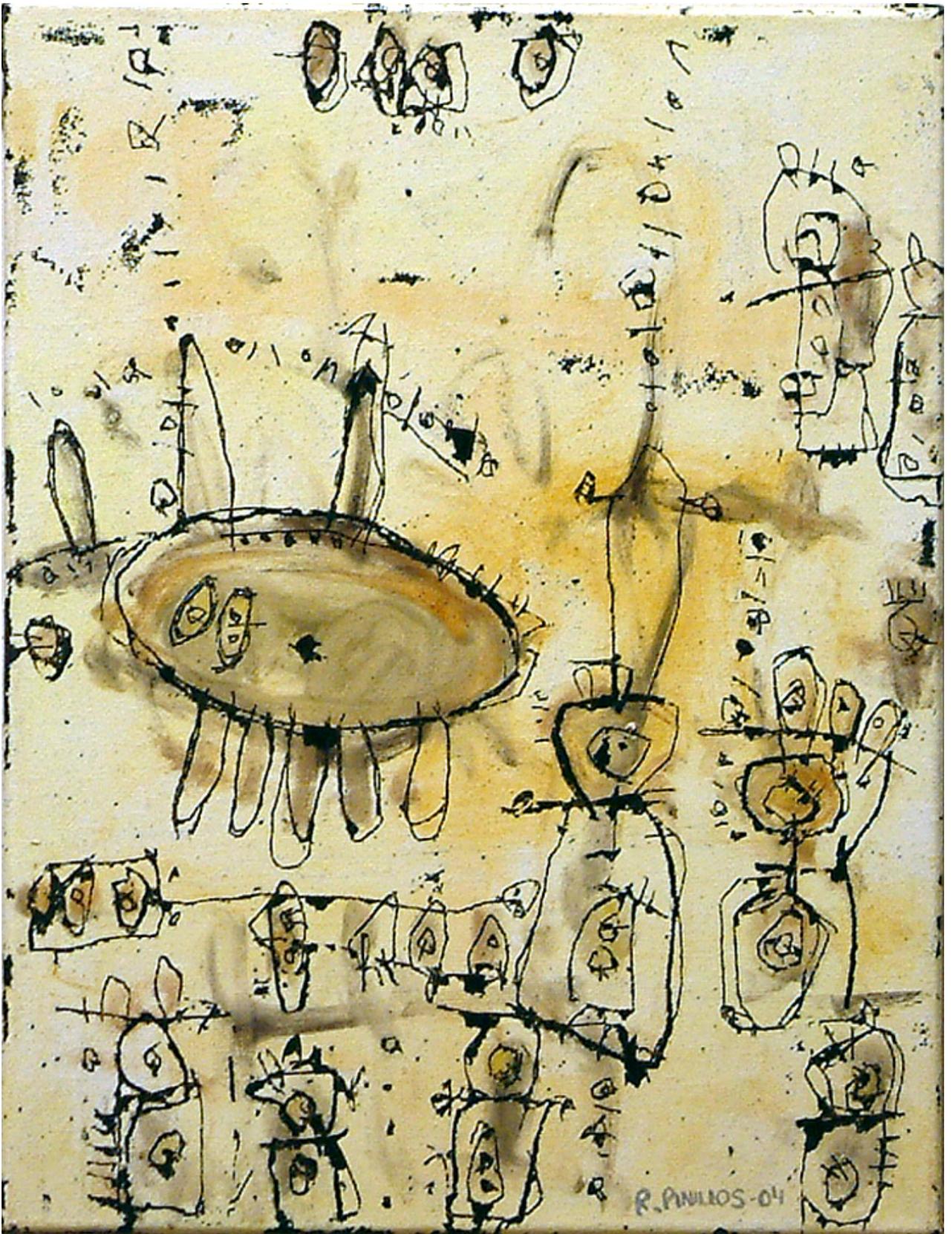
(Eloy Tarcisio)

"Dibujar es pensar", sostiene el conocido pintor mexicano Eloy Tarcisio. El dibujo es una forma de razonamiento que nos invita a reflexionar, a analizar, a representar. Es un lenguaje capaz de nombrar, con la creación y el trazo, lo que la palabra, a veces, no logra articular. Es una ganancia a lo irrepresentable, a lo que se siente y no se sabe expresar.

El niño del trazo dice lo que piensa, un avión expresando sus emociones y haciéndose comprender. El interrogante al que nos enfrenta el trazo de Rafael Pinillos es cuál es el sentido de su representación si es un decir individual o la expresión de un estado de ánimo que anida en la cultura de nuestro tiempo.

Nos aventuramos a interpretar que su propuesta nos sitúa, abruptamente, frente al enigma de la vida, que se debate entre lo conocido y lo desconocido. Su trazo le pone forma a las emociones sin palabras, haciendo representable lo irrepresentable. Su propuesta es que con nuestra percepción reconstruyamos, en cada mirada, sus representaciones, de manera que también podamos hacer representable lo que no podemos pensar con palabras. Todo un reto.

Antonio Hernández Díaz. Psicoanalista

Untitled.
Mixed media on canvas.
46 x 35 cm.

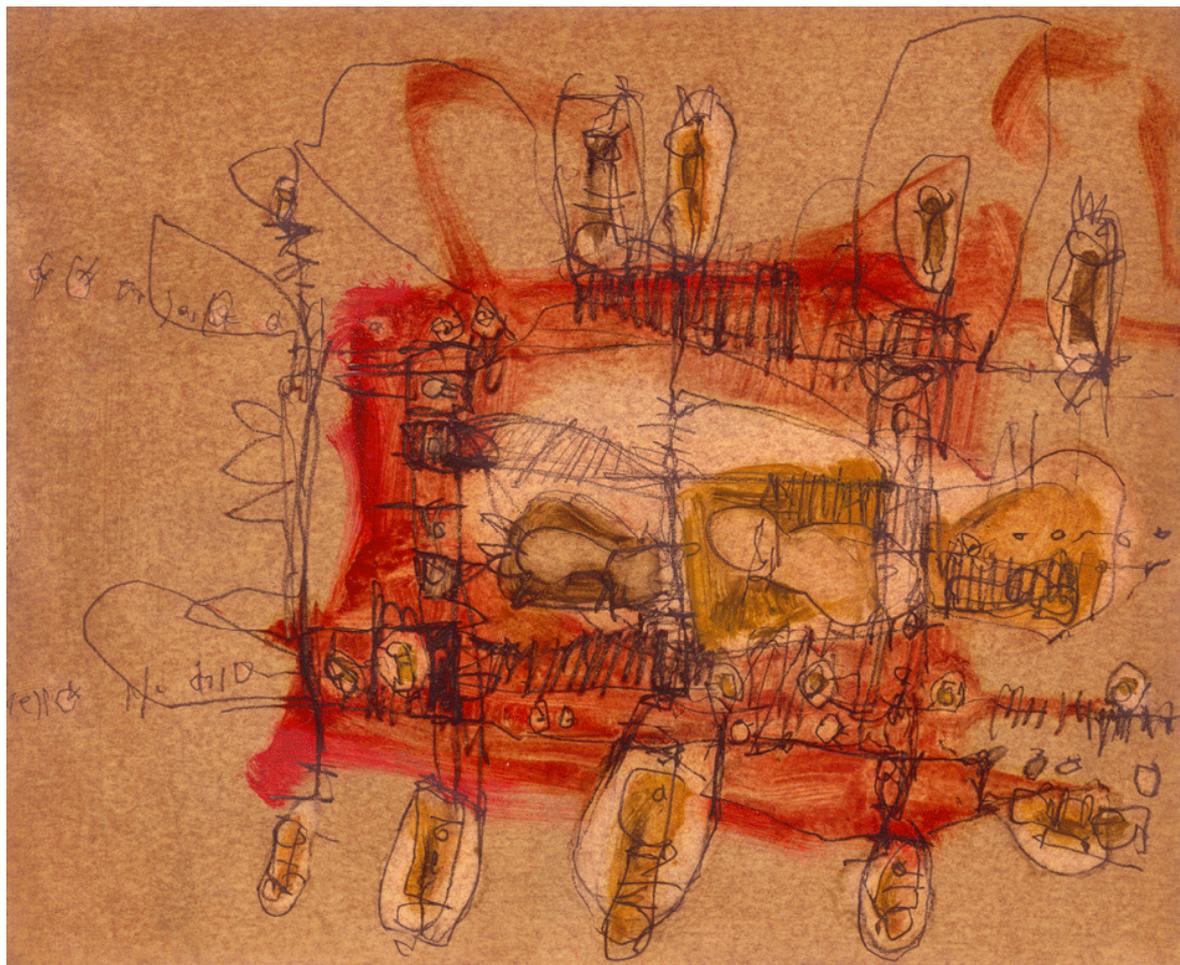

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

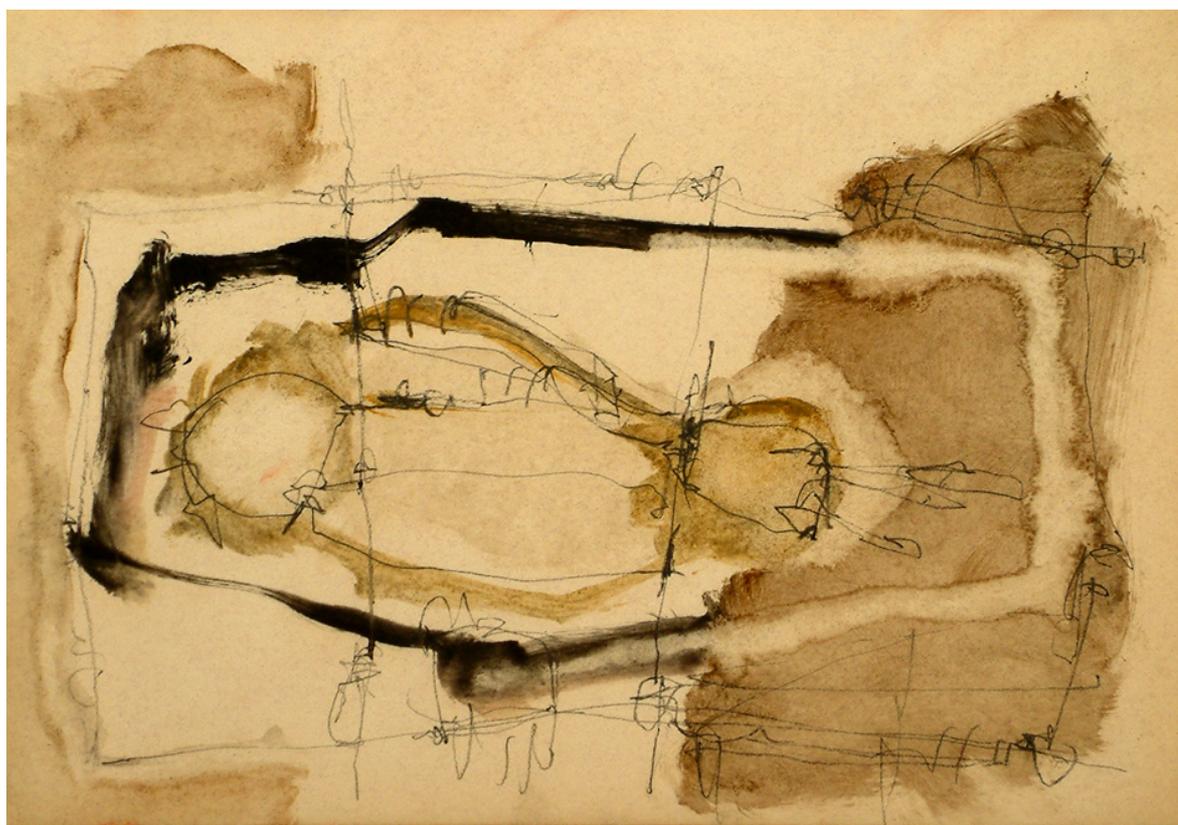

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Drawings 2004.

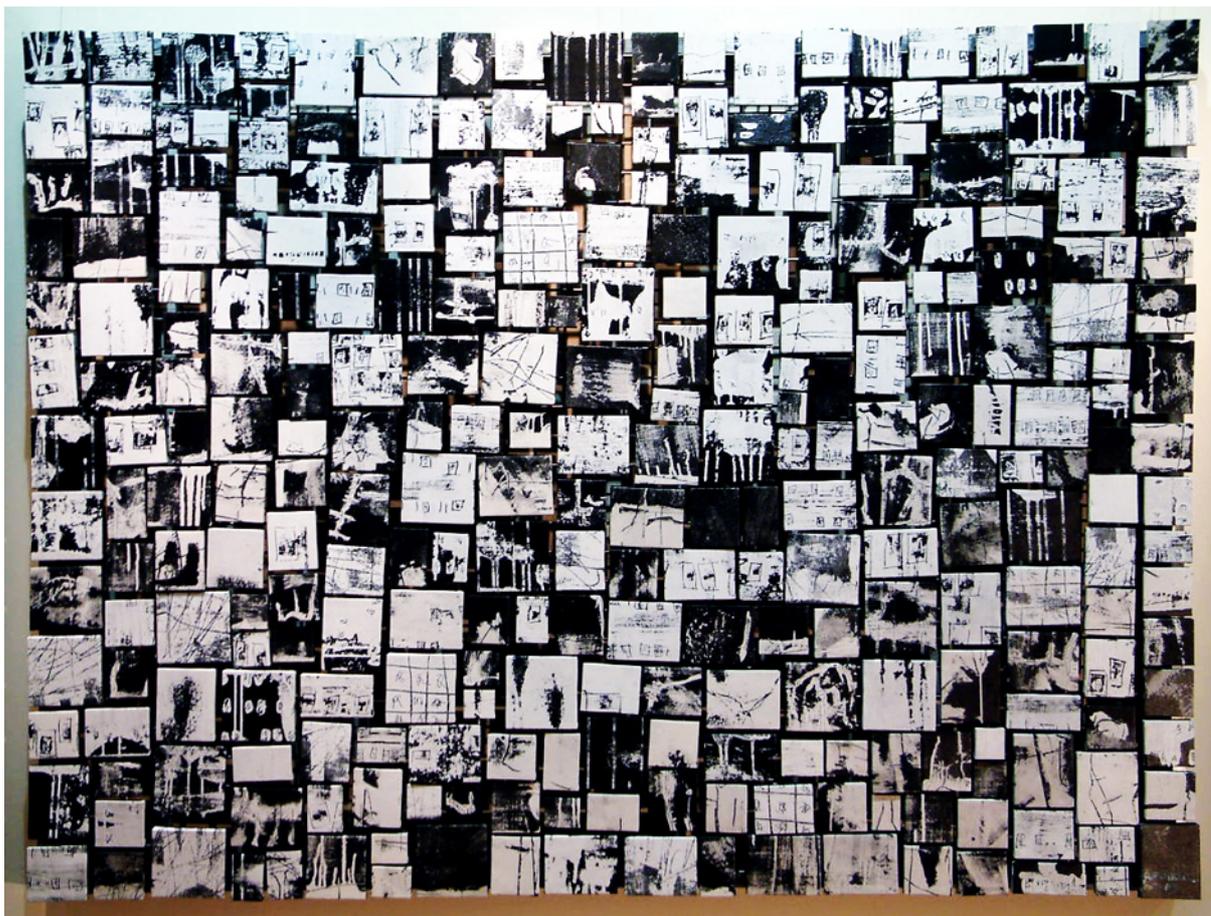

Sin título.
Óleo y grafito sobre papel.
35 x 29 cm.

Sin título.
Óleo y grafito sobre papel.
35 x 25 cm.

"Arqueo(i)lógica", 2003.

Untitled.
Mixed media on canvas, table and metal.
150 x 200 cm.

Entre las sensaciones que suscita la complejidad de la vida hay algunas que son difíciles de expresar con palabras. Resultan inquietantes.

Rememoran algo conocido, pero son impensables. Nos devuelven a los miedos primordiales. Son el reservorio de la angustia ante los enigmas de la existencia y, al mismo tiempo, el origen del proceso creativo que permite la expresión de lo desconocido. Esta es la experiencia de esta muestra artística marca el paso por tres niveles de conciencia.

Uno, dominado por la experiencia delirante de la fragmentación y el colapso de los sentidos. Acepta la contradicción. Es el almacén de los traumas, de lo onírico y de la desolación, pero también, el origen del placer. Es el mundo inconsciente.

El otro es un espacio de transición en el que se adivina el espectro de algunas formas que se empiezan a prefigurar. Permite fantasear con la realidad, porque los miedos están más contenidos, pero aún resulta inaccesible al pensamiento consciente.

El último es la experiencia de realidad, del mundo tal y como lo percibimos y, por ello, es el estado en el que se toma conciencia del sufrimiento que procura el retorno permanente de los miedos anteriormente impensables.

En conjunto, la muestra constituye un holograma, todo y partes a la vez, que permite el tránsito por tres niveles de conciencia que resultan conocidos: el sueño, el duermevelas y la vigilia.

Textos: Antonio Hernández (Psicoanalista)

"Arqueo(i)lógica". Serie I

Untitled.
Mixed media on canvas.
116 x 114 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
116 x 114 cm.

"Arqueo(i)lógica". Serie II

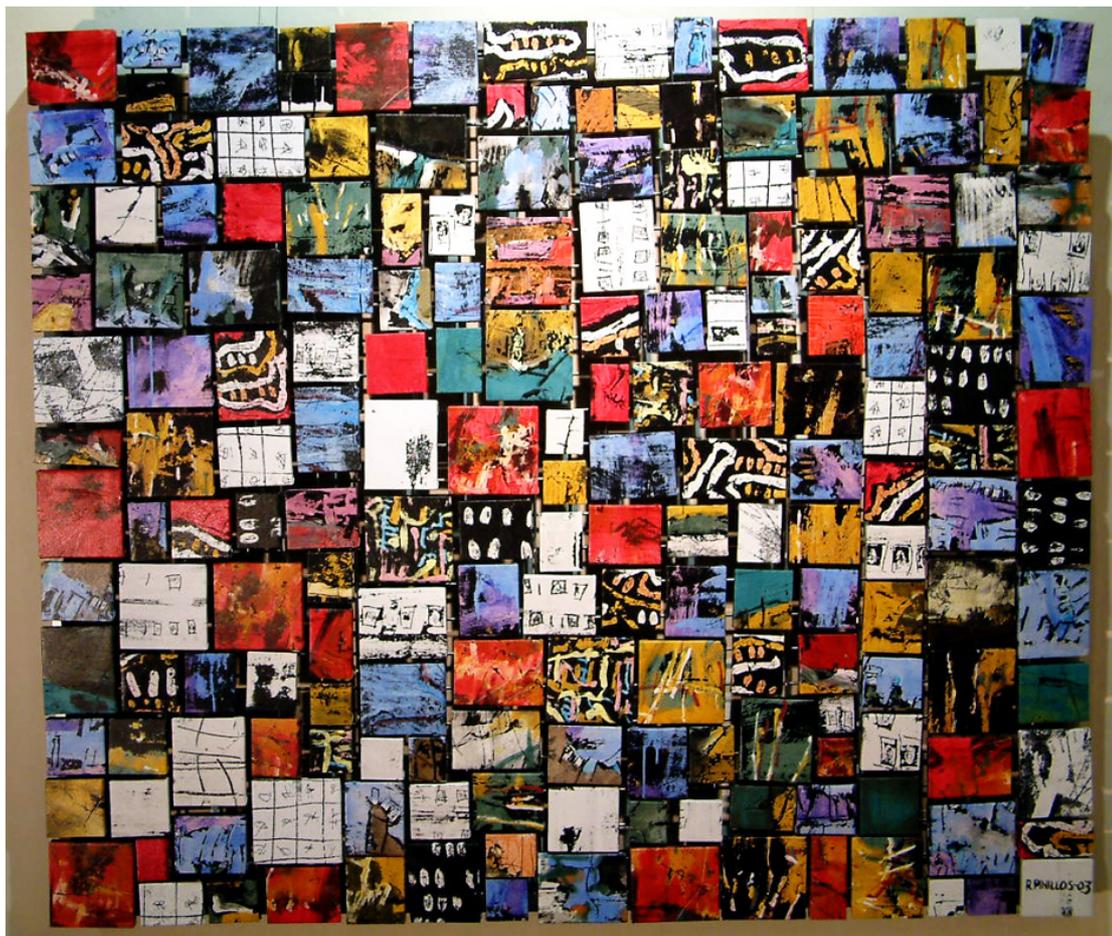

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
130 x 162 cm.

"Arqueo(i)lógica". Serie III.

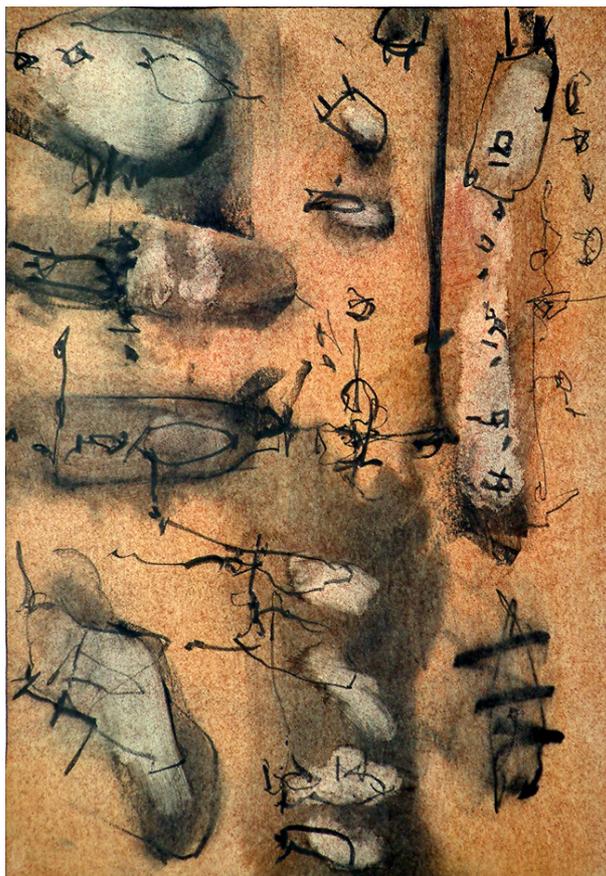

Untitled.
Mixed media on canvas, table and metal.
145 x 160 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas, table and metal.
145 x 160 cm.
RAFAEL PINILLOS

Drawings 2003.

Untitled.
Oil, oil pastel and graphite on
paper.
35 x 25 cm.

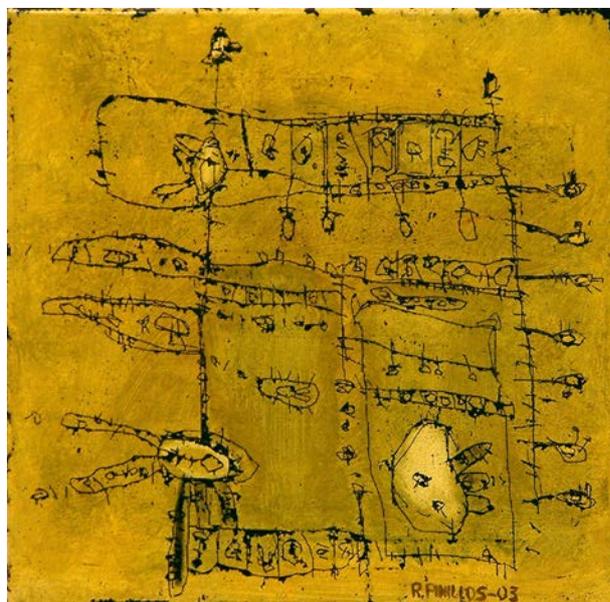

Untitled.
Oil, oil pastel and graphite on paper.
35 x 25 cm.

Paintings 2003.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

"Arte animal", 2002.

Untitled.
Mixed media on canvas.
146 x 162 cm.

"...sabía de antemano que la única respuesta era una especie de secreta o insondable alegría, algo que linda con la crueldad y se resiste a la razón pero tampoco es instinto, algo que vive en ella con la misma ciega obstinación con que la sangre persiste en sus conductos y todos los seres en su terca condición de seres, algo que elude a las palabras: como el agua del arroyo elude a la piedra, porque las palabras sólo están hechas para decirse a sí mismas, para decir lo decible..."

(J. Cercas. Soldados de Salamina)

"...Lo indecible, por el contrario, hunde sus raíces en los secretos más primarios del ser humano, en un lugar fronterizo con los instintos, donde residen las pulsiones, que son las semillas de lo que otrora serán los logros más sublimes o las acciones más aberrantes de la humanidad.

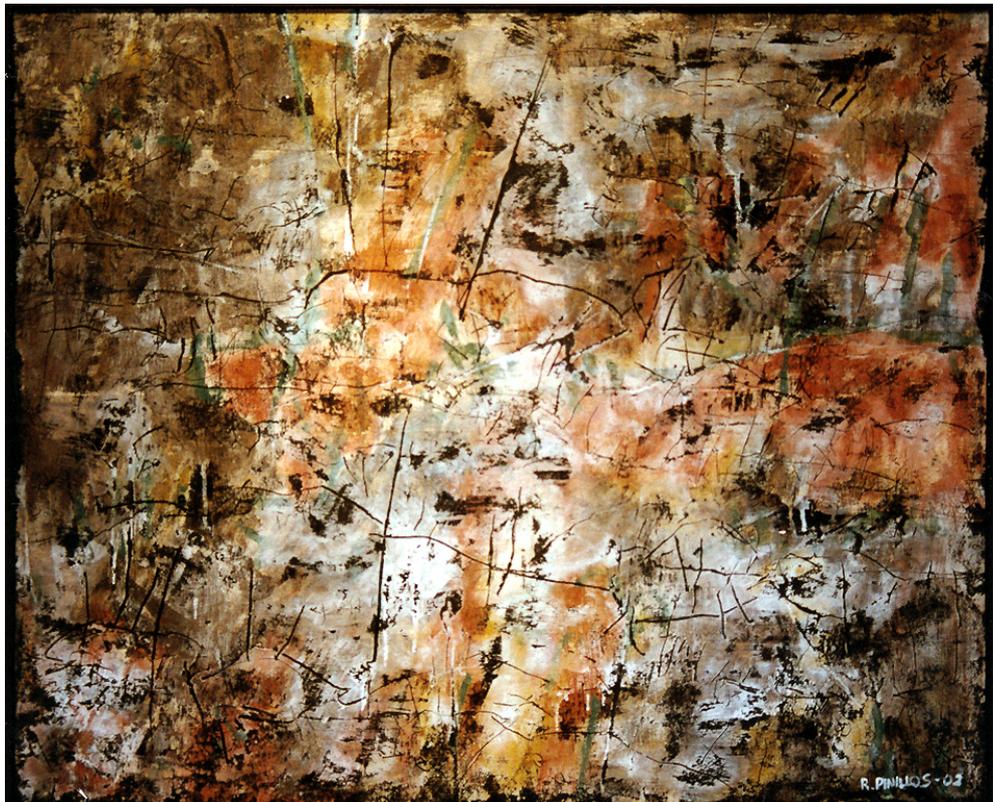
Lo indecible es aquello que no se sabe o no se osa nombrar porque es patrimonio del lado oculto de la razón, de la inconsciente, que tanto puede convenirse en violencia, cuando se pierde la capacidad de pensar, o transformarse en cultura, cuando se sublima la energía de las pulsiones.

Algo de eso se intuye en Arte Animal, un espacio creativo donde las formas se desvanecen para abrir la posibilidad de la interpretación, para comunicar aquello que las palabras no aciertan a significar. Es un espacio donde, paradójicamente, el silencio y la reflexión son las mejores valedoras de la palabra, aquellas que no se logran decir pero que hay que atreverse a pensar..."

(Antonio Hernández, psicoanalista)

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
100 x 122 cm.

"La velocidad instantánea del pensamiento", 2002.

Untitled.
Mixed media on canvas.
130 x 146 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
73 x 162 cm.

Paintings 2001.

Untitled.
Mixed media on canvas.
38 x 38 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
25 x 62 cm.

Paintings 2000.

Untitled.
Mixed media on canvas.
134 x 162 cm.

Untitled.
Mixed media on canvas.
162 x 200 cm.

PERSONAL PAINT EXHIBITIONS

He has held various **personal paint exhibitions**;

- **"Estrategias de conflicto. El artificio"**, Marvick, art gallery (Santa Cruz de Tenerife. Spain). From March 13 to April 30, 2015.
- **error!**, Pub-Sala de Arte Añepa (La Orotava. Spain). From January 16, 2014 to February 26, 2015.
- **Anamnesis**, Pub-Sala de Arte Añepa (La Orotava. Spain). From 7 to 31 October, 2011.
- **Anamnesis**, La Casa de La Cultura de Los Realejos (Spain). From 9 to 30 September, 2011.
- **Sobremodernidad y formas de olvido**, El Generador (Santa Cruz de Tenerife. Spain). From 6 to 31 July, 2010.
- **Sobremodernidad y formas de olvido**, Café 7 (La Laguna. Spain). From 3 to 26 June, 2010.
- **Sobremodernidad y formas de olvido**, Aperitivos Visuales (La Orotava. Spain). From 6 to 31 May, 2010.
- **Coreografía de la perplejidad**, Espacio Cultural Casa Roja (Garachico. Spain). From 7 to 28 November, 2009.
- **Estampas esenciales y otros artificios**, Espacio Cultural Casa Roja (Garachico. Spain). From June 12 to August 2, 2008.
- **Simbología de un tiempo circular: La dinámica de los bucles**, Eduardo Westerdahl Art Room. Instituto de Estudios Hispánicos (Puerto de la Cruz. Spain). From February 22 to March 12, 2008.
- **Simbología de un tiempo circular: La aventura del eterno retorno**, Pub-Sala de Arte Añepa (La Orotava. Spain). From November 30, 2007 to January 5, 2008.
- **Secuencias de interior**, Pub-Sala de Arte Añepa (La Orotava. Spain). From April 28 to June 17, 2006.
- **Secuencias de interior**, Oscar Domínguez Art Room (Tacoronte. Spain). From February 6 to March 14, 2006.
- **Laberintos y contingencias**, La Casa de la Aduana (Puerto de la Cruz. Spain). From October 3 to November, 2005.
- **Representaciones impensables**, Parque Etnográfico Las Pirámides de Güímar (Spain). From August 24 to September 25, 2005.
- **Representaciones impensables**, Pub-Sala de Arte Añepa (La Orotava. Spain). From June 18 to August 17, 2005.
- **2004-2005**, Casa Museo Insular de la Vid y el Vino de Tenerife (El Sauzal. Spain). From May 17 to June 7, 2005.

- **Memorias**, CajaCanarias Art Room from El Sauzal (Spain). From February 11 to March 7, 2005.
- **Irrepresentaciones**, La Casa de la Aduana, (Puerto de la Cruz. Spain). From December 2, 2003 to January 5, 2004.
- **Arqueo(I)lógica**, La Casa de la Aduana, (Puerto de la Cruz. Spain). From July 9 to August 10, 2003.
- **Arte animal**, La Casa de la Cultura de La Orotava (Spain). From January 16 to February 5, 2003.
- **La velocidad instantánea del pensamiento**, Sala La Canela (La Orotava. Spain). From September 3 to October 7, 2002.

COLLECTIVE PAINT EXHIBITIONS

He participates in numerous **collective paint exhibitions**, among which include:

- **Right in the Bullseye**, Art Museum of Tartu University, (Estonia), 2015.
- **Summer Exhibition**, Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife (Spain), 2015.
- **Connected!**, The Cable Factory (Valssaamo, Helsinki, Finland), 2015.
- **Christmas collective exhibition**, Liceo de Taoro (La Orotava. Spain), 2014-2015.
- **Christmas collective exhibition**, Marvick, art gallery (Santa Cruz de Tenerife. Spain), 2014/2015.
- **Resonancias estocásticas**, Festival Sitio (Santa Cruz de Tenerife. Spain), 2014.
- **error!**, NUMAcircuit 014, Casona de San Luis (Santa Úrsula. Spain), 2014.
- **NUMAcircuit 010**, Aperitivos Visuales, (La Orotava. Spain); in Café 7, (La Laguna) and El Generador, (Santa Cruz de Tenerife. Spain), 2010.
- **NUMafest**, Pub-Sala de Arte Añepa, (La Orotava); Espacio Cultural La Casa Roja, (Garachico); CajaCanarias Art Room (El Sauzal) and TEA (Santa Cruz de Tenerife), 2009.
- **MIDEA**, La Casa de la Aduana (Puerto de la Cruz), 2006; Parque Cultural Doña Chana (La Orotava), 2008 and Aperitivos Visuales (La Orotava), 2010.
- **Merkarte**, Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife (Spain), 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 and 2009.
- **IV Certamen de jóvenes artistas**, Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife (Spain), 2004.
- **Fondo Talens de arte joven**, Victoria Hidalgo Art Gallery from Madrid, 2001 and Spai d'Art Acceas from Barcelona, 2002.
- **Crear poética**, College of Architect from Santa Cruz de Tenerife(Spain), 2001.

AWARDS AND GRANTS

He's been selected in different **painting competitions**, obtaining the following awards and grants:

- **2nd Prize for Painting at the "IV Certamen de artes plásticas"** granted by Cabildo de Tenerife, 2003.
- **Painting Grant "Talens"**, 2002.
- **Accésit at "IV Premio de joven pintura"** granted by Casino de Tenerife, 2002.
- **1st Prize for Painting at the "VIII Certamen de narrativa, poesía, fotografía, pintura y vídeo"** from Puerto de la Cruz, 2001.
- **Painting Grant "Talens"**, 2001.
- **1st Prize for Painting at the "I Certamen de artes plásticas del Cabildo de Tenerife"**, 2000.
- **2nd Prize for Painting at the "Premio nacional de pintura de la Villa de Adeje"**, 2000.
- **Prize for Painting at the Fine Arts University from La Laguna**, 2000.
- **2nd Prize for Painting at the "VII Certamen de narrativa, poesía, fotografía, pintura y vídeo"** from Puerto de la Cruz, 2000.
- **1st Prize for Painting at the "Concurso de Pintura de Titsa"**, 2000.

Also, he participates as member of the jury in some painting contest, in different editions.

