

PORTTRAITS

Artwork Portfolio Magazine

© "PICTURAL" Paul Lavanchy

Pixelisme Pictural

- PICTURAL -

PAUL LAVANCHY

PORTRAITS

La realidad, un lienzo desplegado ante nuestros ojos, no es lo que parece. Observar es sumergirse en un océano de misterio; a veces, cerramos los ojos para adentrarnos en las profundidades. De este baile de sombras, surgen retratos, capturando la esencia de las almas. Líneas y colores se entrelazan, y nuestros sentidos se sumergen en un mundo onírico, un universo paralelo, separado de la supuesta realidad. En cada ser humano, reside un alma, desvelada únicamente por la mirada de la conciencia. En esta danza etérea, el arte es contemplar y retratar el alma en cada imagen capturada.

SERIE PORTRAITS I

En la serie titulada "Turbantes y Telas", se emprende un viaje visual que resalta las variadas texturas, utilizando las telas como medio para desdibujar las fronteras temporales y revelar las diferentes capas del alma proyectadas hacia el exterior. El manto de telas teje, con su suavidad y envolvente presencia, una suerte de protección al individuo, rememorando la época en que era un niño y se cobijaba bajo su refugio. Aquí, las telas desempeñan el papel evocador de la infancia feliz, un recuerdo que contrasta con la complejidad de la realidad contemporánea.

Cada pliegue, cada ondulación de estas telas, cuenta una historia silenciosa sobre el paso del tiempo y la evolución de la experiencia humana. Sin embargo, a través de la maestría artística, el concepto mismo de tiempo desaparece. Las imágenes capturadas sugieren un instante suspendido en la eternidad, como si el tiempo se detuviera para permitirnos contemplar, con detenimiento, nuestro entorno. En este juego de texturas y pátinas, la serie se convierte en un portal hacia la atemporalidad, donde la realidad y la nostalgia se fusionan en un abrazo visual, invitándonos a sumergirnos en la contemplación de nuestro propio ser, más allá de las limitaciones temporales que normalmente nos confinan.

© "PICTURAL" Paul Lavanchy

Portraits I N° 3 / 2023
Impression photographique sur Canvas
aux pigments qualité d'archive.
Lausanne, Suisse

FOREWORD

METAPIXELISMO | © PICTURAL | Paul Lavanchy

Dentro de las páginas de este catálogo, el lector se sumerge en la obra de un fotógrafo innovador que ha logrado fusionar la expresión artística con la innovación tecnológica. A través de una técnica bautizada como "Pixelismo Pictórico", este artista presenta una visión única que desafía las convenciones de la fotografía tradicional. Imaginen una realidad donde los píxeles cobran vida propia, convirtiéndose en pinceladas que dan forma a una sinfonía visual. Esta técnica revolucionaria, inspirada en las teorías de la Transformación de Fourier, revela frecuencias de colores ocultas dentro de los píxeles, llevando la fotografía a una dimensión donde la meticulosidad de la pixelización se entrelaza con la intensidad emocional del expresionismo.

El "Pixelismo Pictórico" se sumerge en la esencia misma del mundo, capturando detalles aparentemente oscuros y transformándolos en una paleta vibrante de colores. La manipulación experta del ruido inherente a las imágenes, especialmente en el canal azul, da como resultado composiciones visuales que evocan la nostalgia artística de los movimientos impresionistas y expresionistas.

En su esencia, esta técnica representa un matrimonio armonioso entre la pixelización, el impresionismo y el expresionismo. Cada imagen pixelizada proporciona una estructura única, mientras que la expresividad agregada confiere profundidad emocional, llevando al espectador a un viaje hacia el alma del sujeto retratado.

El Metapixelismo o simplemente el "Pixelismo Pictórico" no es simplemente una técnica, sino una exploración de la interacción entre la tecnología y el arte, donde cada pixel se convierte en una pincelada que narra una historia más allá de los límites de la fotografía convencional. A través de estas páginas, de la serie "Portraits", se invita al lector a sumergirse en este viaje visual único, donde los píxeles se transforman en pintura y la tela cobra vida con la expresión conmovedora de los sujetos capturados a través del objetivo del artista.

En esta colección de imágenes, el fotógrafo redefine la captura de la esencia humana, revelando capas profundas de personalidad en cada retrato. Cada sesión fotográfica se convierte en un viaje visual donde los píxeles van más allá de la apariencia física, revelando la paleta emocional única de cada individuo.

Este catálogo no solo presenta una serie de imágenes; más bien, ofrece una entrada a un mundo donde la tecnología y el arte convergen, creando una nueva narrativa visual que trasciende las limitaciones convencionales.

Portraits I N° 4 / 2023
Impression photographique sur Canvas
aux pigments qualité d'archive.
Lausanne, Suisse

Trance de Instantes Efímeros

Realidades Paralelas

En cada cautivadora sesión fotográfica, las personas retratadas parecen sumergirse en un trance, donde cada uno de sus movimientos se despliega con la gracia de una danza ensayada. En el interior de cada individuo, se percibe un acontecimiento grandioso que solo puede manifestarse en ese efímero instante. Como si en ese momento preciso, cerrar los ojos fuera la clave para resguardar el alma pura de la contaminación de un mundo "real", que aunque efímero, se revela como una realidad paralela. Cada gesto, cada postura, es un acto de entrega al instante único que se despliega, donde la danza silente de las emociones se convierte en la protagonista, y los párpados cerrados son la puerta que conecta con lo sublime e intangible.

Portraits I N° 5 / 2023
*Impression photographique sur Canvas
aux pigments qualité d'archive.
Lausanne, Suisse*

Explorando la Profundidad

Retratos que Hablan del Alma

En el delicado equilibrio entre arte y espejo, este trabajo artístico se aventura a explorar las profundidades etéreas del alma humana, desencadenando un efecto espejo que refleja las circunstancias específicas que vagan alrededor de cada individuo. En este intrincado juego de miradas, se desvelan las complejidades emocionales que, a menudo, desencadenan susurros psicológicos en otros seres humanos.

Estas circunstancias, impregnadas de una índole emocional profunda, se transforman en causas a veces de intranquilidad, pena o tristeza en nosotros, los seres humanos. Es a través de la lente artística que se intenta comprender y desentrañar estos momentos, ofreciendo una ventana de cristal tallado hacia el entendimiento de nuestra propia humanidad y existencia.

Las miradas, a veces crípticas y otras veces reveladoras, nos narran la epopeya interior de un individuo y cómo este responde ante las circunstancias. En ocasiones, se revelan temores, angustias y miedos, mientras que en otras se aprecia entereza, resignación, resiliencia y hasta felicidad. Cada retrato, una narrativa visual que danza en el filo de la complejidad del ser humano en su constante vdeambular con las circunstancias de la vida.

Mirar dentro del alma es también desentrañar las verdades ocultas del mundo que habitamos. Un mundo que lleva cicatrices de desamor, cicatrices de guerras, cicatrices de injusticia y la sombra de la destrucción del medio ambiente. Sin embargo, entre las sombras de estas realidades, emerge la esperanza inherente a la naturaleza humana, una urgencia por sobrevivir y trascender las adversidades.

Las miradas, cautivadoras y enigmáticas, nos sumergen en un cosmos misterioso e inefable, donde solo nuestros sentimientos, como estrellas fugaces, son capaces de danzar con la comprensión. Los retratos, más que simples representaciones visuales, se convierten en un poema visual de autoconocimiento para los propios sujetos que han sido retratados. El asombro que experimentan al enfrentarse a su intimidad más profunda, a veces negada, es tan vasto como el infinito universo de emociones que se despliega ante ellos. En este diálogo visual entre el artista y sujeto, entre retrato y espectador, se forja un puente arcoíris hacia la comprensión íntima de la condición humana.

Portraits I N° 10 - 11 / 2023
*Impression photographique sur Canvas
aux pigments qualité d'archive.
Lausanne, Suisse*

PREVIEW

Portraits I N° 12 / 2023
Impression photographique sur Canvas
aux pigments qualité d'archive.
Lausanne, Suisse

Ciencia y los nuevos horizontes de la fotografía artística

La Transformación de Fourier, desarrollada por este matemático y físico, descompone una señal o función en una suma de sinusoides, revelando las frecuencias fundamentales presentes. En el contexto de imágenes digitales, como las fotografías RGB, la Transformación de Fourier se aplica a cada canal de color, especialmente al canal azul. Esta descomposición permite analizar las frecuencias de color presentes en la imagen, proporcionando información detallada sobre patrones y características fundamentales en la fotografía y el procesamiento de imágenes digitales. En el ámbito de la fotografía digital, la Transformación de Fourier es especialmente útil para revelar detalles finos y texturas, destacando frecuencias escondidas. Estas frecuencias, visualmente más oscuras, albergan colores invisibles para el ojo humano.

Es relevante mencionar que la Transformación de Fourier es una herramienta matemática ampliamente utilizada en diversos campos, y su aplicación específica en la fotografía digital puede variar según el enfoque y objetivos del fotógrafo.

El Metapixelismo, desentraña las capas inferiores de la imagen, revelando armonías artísticas y sumergiéndonos en un mundo oculto dentro de la representación visual. En esencia, la ciencia se convierte en una herramienta valiosa para explorar la realidad más allá de lo visible, permitiendo al fotógrafo descubrir y resaltar dimensiones ocultas en sus composiciones artísticas. La interpretación artística y creativa del trabajo de Fourier puede variar según la visión del fotógrafo y su enfoque personal en la exploración de las frecuencias de color ocultas. En resumen, la explicación proporciona una comprensión básica y precisa, y los detalles específicos pueden depender del contexto y del propósito específico de su aplicación en la fotografía digital.

Portraits I N° 13 / 2023

Impression photographique sur Canvas

aux pigments qualité d'archive.

Lausanne, Suisse

PREVIEW

A lo largo de más de tres décadas, Paul Lavanchy ha tejido de manera armoniosa los hilos de la creatividad, la observación y la tecnología en su trayectoria como artista, fotógrafo y arquitecto. Desde la perspectiva de Lavanchy, el arte se revela como un portal para contemplar la naturaleza, desentrañando los misterios ocultos a los ojos humanos. Su visión del mundo captura la grandeza de la belleza natural y el fervor de su amor por la creación.

La contemplación cercana de la naturaleza expone la verdad de su belleza, constituyendo así una armonización de la conexión humana con el entorno natural y el universo. Como artista de origen suizo y chileno, Lavanchy ha complementado sus estudios de arquitectura en ETH-Z en Zúrich con exploraciones apasionadas en fotografía y pintura. Actualmente, reside en Lausana, Suiza, donde dedica su tiempo y energía a la realización plena de sus creaciones artísticas, con un enfoque particular en el impacto de la naturaleza en la percepción y expresión visual.

A lo largo de su travesía, Lavanchy ha cultivado un estilo distintivo, revelando la esencia de la naturaleza y la verdad intrínseca de la belleza a través de sus obras. Su serie de "Retratos" explora la naturaleza del alma humana con una lente artística única, develando verdades individuales a través de juego de luces y sombras como de también de colores y texturas. Cada retrato se presenta como una ventana hacia el mundo interior de sus sujetos, capturando la complejidad y profundidad de sus emociones.

Este compromiso artístico no se limita a retratar el mundo exterior, sino que busca además, comprender la verdad inscrita en la naturaleza y la complejidad del alma humana. Más allá de capturar el entorno, Lavanchy se sumerge en la conexión del individuo con la naturaleza, explorando la poesía de la existencia y la relación íntima entre el ser humano y su entorno.

Paul Lavanchy, también conocido como PLA, ha forjado un legado artístico en constante evolución, donde la belleza y la verdad se entrelazan en un abrazo simbiótico. Su obra no es simplemente un reflejo estético, sino un intento consciente de trazar una visión renovada de la realidad, donde la verdad y la belleza convergen en el amor.

Portraits I N° 15 / 2023
 Impression photographique sur Canvas
 aux pigments qualité d'archive.
 Lausanne, Suisse

GALERIAS / EXPOSICIONES

2022/23/24 Lausanne , Suisse

- Arte & Emotion Galery
- Art- Gland
- KB – Galery, Suisse
- Mentor Energy

PICTURAL

PAUL LAVANCHY

2024 / Suisse

Pixellisme Pictural

© "PICTURAL" Paul Lavanchy

PAUL.LAVANCHY_ARTIST

Links redes sociales y sitio Web