

Ambasciata d'Italia
San José de Costa Rica

El imaginario de Dante

EXPOSICIÓN DE ARTE CURADA
POR LA EMBAJADA DE ITALIA

04 MARZO-25 MARZO 2026

especial
COSTA
RICA

MINISTERIO DE
CULTURA Y JUVENTUD

GOBIERNO
DE COSTA RICA

DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Índice

INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN INTRODUZIONE ALL'ESPOSIZIONE	PG 1
BEATRIZ PARRA THOMPSON	PG 2
RANDOLPH VÍQUEZ LÓPEZ	PG 10
JIMENA SÁNCHEZ ZUMBADO	PG 18
JOSÉ MARÍA CASTRO MADRIZ	PG 26

La exposición

INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN

La Embajada de Italia en Costa Rica, en colaboración con la Dirección del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, se complace en presentar la exposición artística “El imaginario de Dante”, recientemente adquirida por la Embajada tras su exhibición en la Biblioteca Nacional de Costa Rica en 2023.

La muestra reúne obras en técnicas mixtas de destacados artistas costarricenses como Beatriz Parra Thompson, Jimena Sánchez Zumbado, José María Castro Madriz y Randolph Víquez López, reinterpretando en clave contemporánea el universo de la Divina Comedia de Dante Alighieri.

La exposición ofrece al público costarricense un diálogo entre literatura y artes visuales, explorando los mundos del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, y testimonia el valor universal de la obra maestra dantesca a través de la creatividad de nuestros artistas.

La muestra será inaugurada el 4 de marzo de 2026 a las 18:00 horas y permanecerá abierta al público hasta el 25 de marzo de 2026. Además, la exposición contará con un componente interactivo: a través de un código QR, los visitantes podrán escuchar los versos de Dante correspondientes a cada obra.

INTRODUZIONE ALL'ESPOSIZIONE

L'Ambasciata d'Italia in Costa Rica, in collaborazione con la Direzione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura, è lieta di presentare la mostra artistica “L'immaginario di Dante”, recentemente acquisita dall'Ambasciata dopo la sua esposizione presso la Biblioteca Nazionale di Costa Rica nel 2023.

La rassegna raccoglie opere in tecniche miste di artiste e artisti costaricensi di rilievo come Beatriz Parra Thompson, Jimena Sánchez Zumbado, José María Castro Madriz e Randolph Víquez López, reinterpretando in chiave contemporanea l'universo della Divina Commedia di Dante Alighieri.

La mostra offre al pubblico costaricano un dialogo tra letteratura e arte visiva, esplorando i mondi dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, e testimonia il valore universale del capolavoro dantesco attraverso la creatività dei nostri artisti.

La mostra sarà inaugurata il 4 marzo 2026 alle ore 18:00 e rimarrà aperta al pubblico fino al 25 marzo 2026. Inoltre la mostra includerà una componente interattiva: tramite un codice QR, i visitatori potranno ascoltare i versi di Dante corrispondenti a ciascuna opera.

Siamo lieti di presentare il catalogo della mostra “L’immaginario di Dante”, che si svolge presso l’Edificio del Patrimonio Culturale di San José fino al 25 marzo 2026. Per me è motivo di particolare soddisfazione vedere realizzata questa iniziativa, frutto della stretta collaborazione tra l’Ambasciata d’Italia e la Direzione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura del Costa Rica, esempio tangibile della vitalità della cooperazione culturale tra i nostri Paesi. Dante Alighieri, uno dei pilastri della letteratura universale, è stato fonte inesauribile di ispirazione per innumerevoli artisti nel corso dei secoli. Il suo capolavoro, la Divina Commedia, continua a invitarci a esplorare temi universali che risuonano profondamente nel mondo contemporaneo. In questo catalogo celebriamo le reinterpretazioni contemporanee della Divina Commedia realizzate da quattro affermati artisti costaricensi: Beatriz Parra Thompson, Jimena Sánchez Zumbado, José María Castro Madriz e Randolph Viquez López. Ciascuno di loro, attraverso diverse tecniche e linguaggi visivi, offre la propria visione dei mondi dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, instaurando un dialogo fecondo tra la letteratura classica e l’arte contemporanea. Le loro opere riflettono, con sensibilità e creatività, le inquietudini del nostro tempo. Con la recente acquisizione della mostra da parte dell’Ambasciata — successiva alla sua presentazione di successo presso la Biblioteca Nacional de Costa Rica nel 2023 — ho voluto riaffermare il nostro impegno nella promozione culturale e nel rafforzamento dei legami storici e umani che uniscono l’Italia e il Costa Rica.

Confido che questa esposizione possa ispirare in ogni visitatore nuove riflessioni sull’eredità di Dante e sulla viva attualità del suo messaggio.

*Alberto Colella
Ambasciatore d’Italia*

Nos complace presentar el catálogo de la exposición “L’immaginario di Dante”, que se lleva a cabo en el Edificio del Patrimonio Cultural de San José hasta el 25 de marzo de 2026. Para mí, es motivo de particular satisfacción ver concretada esta iniciativa, fruto de la estrecha colaboración entre la Embajada de Italia y la Dirección del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de Costa Rica, ejemplo tangible de la vitalidad de la cooperación cultural entre nuestros países. Dante Alighieri, uno de los pilares de la literatura universal, ha sido fuente inagotable de inspiración para innumerables artistas a lo largo de los siglos. Su obra maestra, la Divina Commedia, continúa invitándonos a explorar temas universales que resuenan profundamente en el mundo contemporáneo. En este catálogo celebramos las reinterpretaciones contemporáneas de la Divina Commedia realizadas por cuatro destacados artistas costarricenses: Beatriz Parra Thompson, Jimena Sánchez Zumbado, José María Castro Madriz y Randolph Viquez López. Cada uno de ellos, mediante diversas técnicas y lenguajes visuales, ofrece su propia visión de los mundos del Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, estableciendo un diálogo fecundo entre la literatura clásica y el arte contemporáneo. Sus obras reflejan, con sensibilidad y creatividad, las inquietudes de nuestra época. Con la reciente adquisición de esta muestra por parte de la Embajada — que sigue a su exitosa presentación en la Biblioteca Nacional de Costa Rica en 2023— he querido reafirmar nuestro compromiso con la promoción cultural y con el fortalecimiento de los vínculos históricos y humanos que unen a Italia y Costa Rica. Confío en que esta exposición inspire en cada visitante nuevas reflexiones sobre el legado de Dante y sobre la permanente actualidad de su mensaje.

*Alberto Colella
Embajador de Italia*

Beatriz Parra Thompson

BIOGRAFÍA

Actualmente docente en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, Beatriz Parra Thompson es una artista interdisciplinaria de reconocimiento nacional e internacional. En la misma Universidad obtuvo un diplomado y una licenciatura en Cerámica y Escultura, para posteriormente perfeccionar su técnica mediante una maestría con especialización en cerámica escultórica y materiales cerámicos en la Universidad de Kansas. Además, realizó diversos cursos de cestería en el Museo Calderón Guardia entre 2018 y 2019. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, recibiendo múltiples distinciones y premios artísticos (como la Trienal Nacional de Cerámica 2018 en la categoría "nuevas propuestas"). Como prueba de sus destacadas capacidades artísticas, ha participado en la producción de obras escultóricas en el ámbito del arte público monumental. Su propuesta artística se expresa a través de diversos medios que van del dibujo a la pintura, del grabado al arte textil, pasando naturalmente por la escultura y la cerámica. A través de estos soportes, Beatriz Parra Thompson logra abordar con maestría y sensibilidad temáticas políticas y sociales.

BIOGRAFIA

Attualmente docente nella Scuola di Arti Plastiche della Università della Costa Rica, Beatriz Parra Thompson è un'artista interdisciplinare di fama nazionale ed internazionale. Presso la stessa Università ha conseguito un diploma e una laurea in Ceramica e Scultura, per poi perfezionare la sua tecnica grazie ad un Master con specializzazione in ceramica scultorea e materiali ceramici nell'Università del Kansas. Inoltre, ha frequentato diversi tipi di corsi di cesteria presso il Museo Claderón Guardia 2018-2019. Ha preso parte a numerose mostre personali e collettive, ricevendo molteplici onorificenze e premi artistici (come la Trienal Nacional de Cerámica 2018 nella categoria "nuove proposte"). A riprova della sua spiccate capacità artistiche, ha partecipato alla produzione di opere scultoree nell'ambito dell'arte pubblica monumentale.

La sua cifra artistica si esprime attraverso più mezzi che vanno dal disegno alla pittura, dalle incisioni all'arte tessile, passando naturalmente per la scultura e la ceramica. Attraverso questi supporti, Beatriz Parra Thompson è in grado di trattare con maestria e sensibilità tematiche politiche e sociali.

"El interés de la artista por la mayor obra dantesca reside en la innovación que esta representa. En efecto, la Comedia es para Beatriz Parra Thompson el primer texto que ofrece un imaginario visual de las almas y del reino ultraterreno, especialmente del Infierno.

Según ella, los artistas comprometidos de las artes visuales forman parte de una relación indisoluble con la literatura y pueden valerse del imaginario creado con palabras por autores como Dante para realizar representaciones únicas."

Il fascino dell'artista nei confronti della più grande opera dantesca risiede nell'innovazione che essa rappresenta. Infatti la Commedia è per Beatriz Parra Thompson il primo testo in cui si fornisce un immaginario visivo delle anime e del regno oltremondano, soprattutto dell'Inferno. Secondo lei gli artisti impegnati delle arti visive sono parte di un rapporto indissolubile con la letteratura e possono usufruire dell'immaginario creato a parole da autori come Dante per realizzare delle rappresentazioni uniche.

TÉCNICA

La mayoría de las obras expuestas están realizadas con la técnica del marmoleado, que consiste en dibujar formas sobre el agua utilizando pinturas especiales que flotan y no se mezclan entre sí. El uso de esta técnica permite la creación de lienzos con maravillosas gamas cromáticas sobre las cuales luego se realizan los dibujos.

TECNICA

La maggior parte delle opere esposte sono realizzate con la tecnica del marmoleado, la quale consiste nel disegnare forme sull'acqua con delle vernici speciali che galleggiano e non si mescolano tra loro. L'utilizzo di questa tecnica consente la realizzazione di tele con meravigliose gamme cromatiche su cui poi disegnare.

El infierno de Dante

**TÉCNICA: DIBUJO SOBRE PAPEL MARMOLEADO
CON TÉCNICA AL OLEO.**

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

La artista capta el primer encuentro de Dante, acompañado por Virgilio, con el Infierno. El Sumo Poeta está situado a la derecha, rodeado de figuras humano-animalizadas que evocan el ambiente caótico del más allá. El torbellino de personajes alrededor de Dante representa vividamente el caos del Infierno descrito en la primera cántica de la Divina Comedia, otorgando a la obra un fuerte sentido de movimiento y dinamismo. La composición remite al incesante movimiento del entorno infernal, transmitiendo al espectador la dramaticidad y la intensidad de este momento crucial del viaje de Dante.

**TECNICA: DISEÑO SU CARTA MARMORIZZATA
CON TÉCNICA A OLEO.**

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

L'artista cattura il primo incontro di Dante, accompagnato da Virgilio, con l'Inferno. Il Sommo Poeta è posizionato sulla destra, circondato da figure umane animalesche che evocano l'ambiente caotico dell'aldilà. Il turbinio di personaggi intorno a Dante rappresenta vividamente il caos dell'Inferno descritto nella prima cantica della Divina Commedia, conferendo all'opera un forte senso di movimento e dinamismo. La composizione richiama l'incessante moto dell'ambiente infernale, trasmettendo allo spettatore la drammaticità e l'intensità di questo momento cruciale del viaggio di Dante.

El encuentro de Beatriz

TÉCNICA: DIBUJO SOBRE PAPEL MARMOLEADO CON TÉCNICA AL ÓLEO.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

En la pintura se representa el encuentro entre Dante y Beatriz descrito en la cántica del Paraíso. Los rostros de los protagonistas parecen casi fundirse, formando la silueta de un corazón. Los delicados rasgos de Beatriz contrastan con las facciones más angulosas del rostro de Dante, quien aparece triste y consciente de que su encuentro será efímero, símbolo de un amor irrealizable.

La técnica del marmoleado, con el uso de colores fríos y puntos blancos, crea una maravillosa mezcla cromática que evoca las imágenes del espacio y de las estrellas captadas por telescopios espaciales como el James Webb, fuentes de inspiración para la artista. Esta combinación de elementos visuales transmite una sensación de magia y asombro, reflejando la sublime belleza del encuentro entre Dante y Beatriz en el Paraíso.

TECNICA: DISEÑO SU CARTA MARMORIZZATA CON TÉCNICA A OLIO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Nel dipinto è raffigurato l'incontro tra Dante e Beatrice descritto nella cantica del paradiso. I volti dei protagonisti sembrano quasi fondersi, formando le sagome di un cuore. I dolci lineamenti di Beatrice contrastano con i tratti più spigolosi del volto di Dante, il quale appare triste e consapevole del fatto che il loro incontro sarà effimero, simbolo di un amore irrealizzabile. La tecnica del marmoleado, con l'uso di colori freddi e punti bianchi, crea un meraviglioso mix di colori che richiama le immagini dello spazio e delle stelle catturate dai telescopi spaziali come il James Webb, fonti di ispirazione per l'artista. Questa combinazione di elementi vivivi trasmette una sensazione di magia e meraviglia, riflettendo la sublime bellezza dell'incontro tra Dante e Beatrice nel Paradiso.

El ascenso al cielo

TÉCNICA: DIBUJO SOBRE PAPEL MARMOLEADO CON TÉCNICA AL ÓLEO.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

Las almas del Purgatorio están representadas dentro de un cono de luz que las guía hacia lo alto, creando un ambiente de elevación y transformación. Dante y Virgilio se sitúan en el centro de la composición, rodeados por un flujo de almas que esperan ser llamadas al Cielo. Cada alma muestra una expresión única que refleja las emociones vinculadas a la búsqueda y a la espera de la ascensión. Esta representación, ambientada en lo que para la artista es el lugar más difícil de plasmar entre aquellos donde se desarrolla la obra dantesca, capta la complejidad emocional de cada alma y transmite el sentido de esperanza y purificación que impregna el Purgatorio.

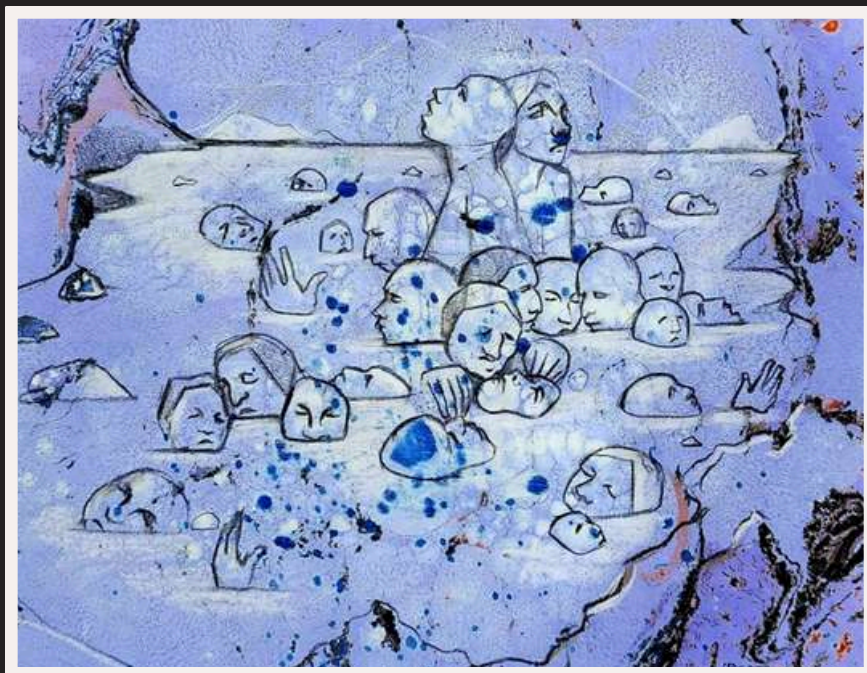
TECNICA: DISEÑO SU CARTA MARMORIZZATA CON TÉCNICA A OLIO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Le anime del purgatorio sono raffigurate all'interno di un cono di luce che le guida verso l'alto, creando un ambiente di elevazione e trasformazione. Dante e Virgilio sono al centro della composizione, circondati da un flusso di anime in attesa di essere chiamate al Cielo. Ogni anima mostra un'espressione unica che riflette le emozioni legate alla ricerca e all'attesa dell'ascensione. Questa rappresentazione, ambientata in quello che è il luogo per l'artista più difficile da rappresentare tra quelli in cui si svolge l'opera dantesca, cattura la complessità emotiva di ogni anima e trasmette il senso di speranza e purificazione che permea il Purgatorio.

El Cocito

TÉCNICA: DIBUJO SOBRE PAPEL MARMOLEADO
CON TÉCNICA AL ÓLEO.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

La obra ofrece una representación intensa y sugestiva del Cocito, el más bajo de los nueve círculos del Infierno de Dante. El Cocito se presenta como un lago helado e inmóvil, símbolo del tormento eterno de los traidores, atrapados en el hielo y privados de toda posibilidad de movimiento o liberación. Esta imagen impacta por su oposición a la concepción tradicional y ardiente del Infierno, ofreciendo en cambio una visión espectral del lugar más frío de este ámbito de la obra dantesca. La capacidad de la artista para captar la desolación y la desesperación del Cocito confiere a la obra un gran efecto emocional.

TECNICA: DISEGNO SU CARTA MARMORIZZATA
CON TECNICA A OLIO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

L'opera offre una rappresentazione intensa e suggestiva del Cocito, il più basso dei nove cerchi dell'Inferno di Dante. Il Cocito è rappresentato come un lago gelido e immobile, simbolo del tormento eterno dei traditori che sono intrappolati nel ghiaccio, privati di ogni possibilità di movimento o liberazione. Questa immagine colpisce per la sua opposizione alla tradizionale concezione calorosa dell'Inferno, offrendo invece una visione spettrale del posto più freddo di questo ambiente dell'opera dantesca. La capacità dell'artista di catturare la desolazione e la disperazione del Cocito conferisce all'opera un grande effetto emotivo.

La vergüenza de Minos

TÉCNICA: DIBUJO SOBRE PAPEL MARMOLEADO CON TÉCNICA AL ÓLEO.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

El protagonista de esta obra es el Minotauro, figura monstruosa que custodia el umbral del VII círculo del Infierno de Dante, aquel reservado a los violentos. La criatura mitológica, con cuerpo humano y cabeza de toro, emana una sensación de brutalidad y ferocidad que atemoriza y obstaculiza a los condenados en su intento de acceder al círculo. La inspiración de la artista en las obras escultóricas confiere al Minotauro una presencia tridimensional y tangible. Su expresión de vergüenza, evidenciada por el intento de cubrir el hocico del que brota fuego verde, sugiere el remordimiento por los pecados cometidos y la conciencia de su propia condena infernal. La clara definición de la parte inferior de la pintura contrasta con los contornos difuminados que se pierden hacia lo alto

TECNICA: DISEÑO SU CARTA MARMORIZZATA CON TÉCNICA A OLIO.

DIMENSION: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Protagonista di quest'opera è il Minotauro, figura mostruosa che custodisce la soglia del VII cerchio dell'Inferno di Dante, quello riservato ai violenti. La creatura mitologica, con corpo umano e testa di toro, emana una sensazione di brutalità e ferocia che spaventa e ostacola i dannati nel loro tentativo di accedere al cerchio. L'ispirazione dell'artista alle opere scultoree conferisce al Minotauro una presenza tridimensionale e tangibile. La sua espressione di vergogna, evidenziata dal tentativo di coprire il muso da cui fuoriesce fuoco verde, suggerisce il rimorso per i peccati commessi e la consapevolezza della propria condanna infernale. La chiara definizione della parte inferiore del dipinto contrasta con i contorni sfumati che si perdono verso l'alto.

Dante entre los Angeles

TÉCNICA: COLLAGE CON DIBUJO Y PINTURA ACRILICA.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

La obra Dante entre los Angeles fue, según la artista, la más difícil de realizar. De hecho, aunque desde hacia tiempo tenía en mente el título, no lograba encontrar la manera de materializarla. Esta es la única de las obras realizadas por Beatriz Parra Thompson para esta exposición en la que no se emplea la técnica del marmoleado. Para su ejecución, la autora eligió utilizar como soporte papel de regalo, sobre el cual realizó posteriormente un collage intervenido con dibujos en pintura acrílica. Como sugiere el propio título, el protagonista de la escena es Dante, cuyo rostro aparece encajado entre motivos que evocan alas angelicales emplumadas, las cuales enmarcan a su vez rostros de ángeles.

TECNICA: COLLAGE CON DISEÑO E PINTURA ACRILICA.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

L'opera Dante entre los Angeles è stata la più difficile da realizzare secondo l'artista. Difatti, nonostante avesse già da tempo in mente il titolo, non riusciva a trovare un modo per realizzarla. Questa è l'unica delle opere realizzate per questa esposizione da Beatriz Parra Thompson a non vedere l'uso della tecnica del marmoleado. Infatti, per la sua realizzazione l'autrice ha scelto di utilizzare come supporto della carta da regalo su cui è stato successivamente realizzato un collage su cui sono stati realizzati disegni con pittura acrilica.

Come il titolo stesso dell'opera suggerisce, protagonista di questa scena è Dante, il cui volto si trova incastonato tra motivi che richiamano piumate ali angeliche, che fanno a loro volta da contorno a visi d'angelo.

Randolph Viquez López

BIOGRAFÍA

Artista costarricense originario de Turrialba, Randolph Gómez Viquez obtuvo el título de Bachiller en Artes Plásticas con énfasis en Pintura en la Universidad de Costa Rica (UCR) y además cursó estudios en Enseñanza del Inglés en la Sede del Atlántico de la misma universidad. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales. En 2007 presentó su primera muestra individual, "Búsquedas y esperas", en la Galería Olga Espinach del Colegio de Periodistas, seguida en 2009 por "Rutina: dentro y fuera" en la galería de la Rectoría de la UCR. En 2010 colaboró con las artistas Leonor Parra Thompson y Mario Rojas Kolomiets en la exposición colectiva "Objeto obsoleto", centrada en temáticas vinculadas a la sociedad de consumo y la modernidad. Posteriormente, en noviembre de 2019, inauguró la muestra "ApartaMlento" en la Galería Sophia Wanamaker del Centro Cultural Costarricense Norteamericano en San Pedro. La exposición presentaba nueve obras que combinaban escultura, orfebrería y técnicas manuales, creando escenas espaciales o dioramas a escala capaces de generar una ilusión de realidad. Actualmente, Randolph Gómez Viquez continúa su actividad artística y cuenta con experiencia como docente de dibujo en la Universidad Creativa.

BIOGRAFIA

Artista costarricense di Turrialba, Randolph Gómez Viquez ha conseguito il titolo di Baccelliere in Arti Plastiche con indirizzo in Pittura presso l'Università di Costa Rica (UCR) e ha inoltre studiato l'insegnamento della lingua inglese nella sede dell'Atlantico della stessa università. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose mostre collettive e personali. Nel 2007 ha presentato la sua prima mostra personale, "Búsquedas y esperas", presso la galleria Olga Espinach del Collegio dei Giornalisti, seguita nel 2009 da "Rutina: dentro y fuera" nella galleria del Rettorato della UCR. Nel 2010 ha collaborato con gli artisti Leonor Parra Thompson e Mario Rojas Kolomiets alla mostra collettiva "Objeto obsoleto", incentrata su tematiche legate alla società dei consumi e alla modernità.

Successivamente, nel novembre 2019, ha inaugurato la mostra "ApartaMlento" presso la Galleria Sophia Wanamaker del Centro Culturale Costarricense Nordamericano a San Pedro.

L'esposizione presentava nove opere che combinavano scultura, orfebreria e tecniche manuali, creando scene spaziali o diorami in scala capaci di generare un'illusione di realtà.

Attualmente Randolph Gómez Viquez prosegue la sua attività artistica e vanta esperienza come docente di disegno presso la Universidad Creativa.

La motivación del artista para esta serie de ilustraciones fue representar algunas de las escenas que considera personalmente más memorables. El interés por el tema se vio además acentuado por su pasión por la representación mitológica y la resignificación del imaginario animal, propia tanto del mundo cristiano como del mundo griego. La parte más difícil de esta tarea fue decidir qué ilustrar y qué dejar de lado, ya que la obra literaria de Dante constituye una fuente ilimitada de inspiración artística.

La motivazione dell'artista per questa serie di illustrazioni è stata quella di rappresentare alcune delle scene personalmente più memorabili. L'interesse per l'argomento è stato inoltre acuito dalla passione per la rappresentazione mitologica e la risemantizzazione dell'immaginario animale tipica tanto del mondo cristiano quanto del mondo greco. La parte più difficile di questo compito è stata quella di dover scegliere cosa illustrare o cosa tralasciare, poiché l'opera letteraria di Dante è una fonte illimitata di ispirazione artistica.

TÉCNICA

El artista trabaja con medios mixtos digitalizados, combinando técnicas tradicionales y procesos contemporáneos. En sus obras utiliza pastel sobre acuarela, pastel seco, dibujo con punta de plata y óleo aplicado sobre fondos acrílicos tipo fluid painting

TECNICA

L'artista lavora con tecniche miste digitalizzate, combinando procedimenti tradizionali e processi contemporanei. Nelle sue opere utilizza pastello su acquerello, pastello secco, disegno a punta d'argento e olio applicato su fondi acrilici tipo fluid painting.

Aparición del Cerberus

TÉCNICA: PINTURA CON TÉCNICAS MIXTAS.

DIMENSIONES: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

En la pintura, el artista capta la potencia icónica de Cerbero, el perro tricéfalo de la Divina Comedia de Dante, encarnación de los pecados de la soberbia, la envidia y la avaricia. Cada cabeza del monstruoso guardián del Infierno está representada con una expresión única y realizando una actividad distinta, mientras su cuerpo, delineado con líneas sinuosas, se funde armoniosamente con el mar de llamas circundante. El fondo, creado con la técnica del marmoleado, proporciona una base dinámica para la imponente figura de Cerbero, cuyo pelaje gris contrasta vivamente con los tonos cálidos de las llamas, intensificando el efecto dramático de la obra.

TECNICA: PINTURA CON TECNICHE MISTE.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Nel dipinto, l'artista cattura la potenza iconica di Cerbero, il cane tricefalo della Divina Commedia di Dante, incarnazione dei peccati della superbia, invidia e avarizia. Ogni testa del monstruoso guardiano dell'inferno è resa con un'espressione unica e impegnata in un'attività differente, mentre il suo corpo disegnato con linee sinuose si fonde armoniosamente con il mare di fiamme circostante. Lo sfondo, creato con la tecnica del marmoleado, fornisce una base dinamica per l'imponente figura di Cerbero, il cui manto grigio contrasta vivacemente con i toni caldi delle fiamme, amplificando l'effetto drammatico dell'opera.

La furia del minotauro

TÉCNICA: DIBUJO CON PUNTA DE PLATA.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

El Minotauro emerge como un ícono de furia y poder, testigo del encuentro con Dante y Virgilio en el Infierno dantesco. El artista capta la ira en toda su intensidad primitiva, dotando al Minotauro de un cuerpo musculoso de luchador y la característica cabeza taurina. Esta obra refleja la pasión del artista por la dicotomía entre la apariencia exterior y la verdadera esencia interior de un individuo, sugiriendo el desafío superior de superar los prejuicios basados únicamente en la estética para comprender la complejidad del ser humano.

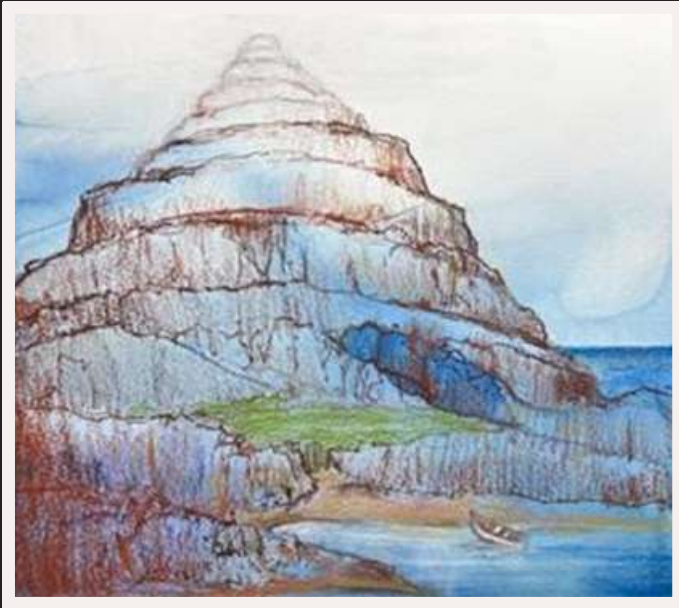
TECNICA: DISEGNO CON PUNTA D'ARGENTO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Il Minotauro emerge come un'ícona di furia e potenza, testimone dell'incontro con Dante e Virgilio nell'Inferno dantesco. L'artista cattura la rabbia in tutta la sua primitiva intensità, conferendo al Minotauro un corpo muscoloso da lottatore e la caratteristica testa taurina. Quest'opera riflette la passione dell'artista per la dicotomia tra l'apparenza esteriore e la vera essenza interiore di un individuo, suggerendo la sfida superiore di superare i pregiudizi basati solo sull'estetica per comprendere la complessità dell'essere umano.

El Montepurgatorio

TÉCNICA: ACUARELA CON PASTEL.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

El Purgatorio representa para muchos artistas un ámbito más difícil de plasmar gráficamente que el Infierno o el Paraíso. El Monte, rodeado por el mar, está formado por diversos planos superpuestos que en la base aparecen poco definidos y se vuelven cada vez más nítidos a medida que se asciende. La decisión de representar la roca del monte de manera difusa surge del deseo de transmitir su naturaleza erosionada por los agentes atmosféricos, los cuales, al remover las capas más superficiales, dejan al descubierto el esqueleto del planeta. También resulta interesante la elección de una perspectiva que muestra el Monte desde abajo. La intención, en este caso, es representar la pequeñez del ser humano frente a la naturaleza y la magnitud de la tarea que corresponde a Dante y Virgilio en su recorrido por el Purgatorio. Esta imagen se ve reforzada por la pequeña barca situada en la parte inferior, en la que ambos han llegado al lugar.

TECNICA: ACQUERELLO CON PASTELLO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Il Purgatorio rappresenta per molti artisti un ambiente più difficile da rendere graficamente rispetto all'Inferno o al Paradiso. Il Monte, circondato dal mare, è formato da vari piani sovrapposti che sono alla base poco definiti, mentre lo diventano sempre di più man mano che si va verso l'alto. La decisione di rendere la roccia del monte poco definita nasce dal desiderio di trasmettere la natura erosa dagli agenti atmosferici, i quali, rimuovendo gli strati più superficiali, mettono a nudo lo scheletro del pianeta. Interessante è inoltre la scelta di utilizzare una prospettiva che mostri il Monte dal basso. L'intento in questo caso è quello di rappresentare la piccolezza dell'uomo rispetto alla natura e la grandezza del compito che spetta a Dante e Virgilio nel loro viaggio attraverso il Purgatorio. Questa immagine viene ulteriormente rafforzata dalla piccola barca posta in basso a bordo della quale i due sono giunti sul posto.

Peccatum

TÉCNICA: DIBUJO CON LÁPIZ PASTEL.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

Dante es representado con la frente aún empapada de sangre, símbolo de la purificación de los siete pecados capitales, después de que un ángel haya trazado la letra "P" siete veces sobre su rostro. La imagen evoca la figura de Jesús, con la corona que rodea su cabeza sustituyendo la corona de espinas, y el sangrado que representa el sacrificio y la redención. Este concepto fascina profundamente al artista, quien limita la paleta cromática para resaltar al protagonista.

TECNICA: DISEGNO CON PASTELLO

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Dante viene ritratto con la fronte ancora grondante di sangue, simbolo della purificazione dai sette peccati capitali, dopo che un angelo ha tracciato la lettera "P" per sette volte sul suo viso. L'immagine evoca la figura di Gesù, con la corona che circonda la sua testa, sostituendo la corona di spine, e il sanguinamento che rappresenta il sacrificio e la redenzione. Questo concetto affascina profondamente l'artista, che limita la palette cromatica per mettere in risalto il protagonista.

Lucifer en el noveno círculo

TÉCNICA: DIBUJO SOBRE PAPEL MARMOLEADO
CON TÉCNICA AL ÓLEO

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

La figura de Lucifer emerge imponente y dominante, mientras que las pequeñas figuras de Dante y Virgilio quedan reducidas a presencias casi imperceptibles en el ángulo inferior derecho. Lucifer, tras haberse convertido en un ser angélico caído en desgracia, pierde su forma divina y se transforma en un ente amorfo con tres rostros que se alternan continuamente, privándolo de un aspecto definido. Su presencia dominante y su transformación simbolizan la caída de la gracia divina, mientras que el diminuto tamaño de Dante y Virgilio subraya su vulnerabilidad frente a la grandeza y el poder de Lucifer.

TECNICA: DISEÑO SU CARTA MARMORIZZATA
CON TECNICA AD OILIO

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

La figura di Lucifer emerge imponente e dominante, mentre le piccole figure di Dante e Virgilio sono ridotte a impercettibili presenze nell'angolo in basso a destra. Lucifer, una volta diventato un essere angelico caduto in disgrazia, perde la sua forma divina, trasformandosi in un essere amorfo con tre volti che si alternano continuamente, privandolo di un aspetto definito. La sua presenza sovrastante e la sua trasformazione simboleggiano la caduta dalla grazia divina, mentre la dimensione minuscola di Dante e Virgilio sottolinea la loro vulnerabilità di fronte alla grandezza e al potere di Lucifer.

La vergüenza de Minos

TÉCNICA: ACUARELA Y DIBUJO

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

En la pintura ambientada en el Paraíso, Dante, Beatriz y Venus emergen como figuras centrales. El tema predominante es el amor y el conflicto interior provocado por las pulsiones humanas que este suscita. Dante está profundamente influenciado por la presencia de Venus, que se manifiesta en las pulsiones generadas en él por la belleza de Beatriz.

El Poeta lucha por controlar sus emociones y aparece representado en una postura que parece intentar contenerse, como prueba exterior de su conflicto interior. Esta escena representa uno de los momentos más difíciles para Dante, en el que debe conciliar la dimensión divina y el entorno paradisiaco con sus pulsiones humanas y terrenales.

TECNICA: ACQUARELLO E DISEGNO

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Nel dipinto ambientato nel Paradiso, Dante, Beatrice e Venere emergono come figure centrali. Il tema predominante è l'amore e il conflitto interiore provocato dalle pulsioni umane che esso suscita. Dante è profondamente influenzato dalla presenza di Venere, che si manifesta nelle pulsioni generate in lui dalla bellezza di Beatrice.

Il Poeta lotta per controllare le proprie emozioni ed è infatti raffigurato in una postura che sembra voler trattenere sé stesso, a testimonianza esteriore del suo conflitto interiore. Questa scena rappresenta uno dei momenti più difficili per Dante, in cui deve conciliare la dimensione divina e l'ambiente paradisiaco con le sue pulsioni umane e terrene.

Jimena Sánchez Zumbado

BIOGRAFÍA

Jimena Sánchez Zumbado es Doctora en Ciencias de la Educación con especialización en Investigación. Posee una licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Cerámica y otra en Enseñanza de las Artes Plásticas. Es miembro de la Asociación Nacional de Escultores de Costa Rica (ANESCO) y de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas (ACCG). Ha impartido clases en la Universidad Nacional y en la Universidad Latina de Costa Rica y desde 2006 es docente en la Universidad de Costa Rica (UCR), en la Escuela de Artes Plásticas, donde actualmente es profesora catedrática. Ha participado como investigadora en el Instituto de Investigación en Arte (IIARTE) y en proyectos académicos y de acción social.

Ha formado parte de comités editoriales y consejos científicos, y es autora de publicaciones sobre arte e historia. Ha realizado siete exposiciones individuales y participado en más de treinta y cinco colectivas.

BIOGRAFÍA

Jimena Sánchez Zumbado è Dottoressa in Scienze dell'Educazione con specializzazione in Ricerca. Possiede una laurea in Arti Plastiche con enfasi in Ceramica e un'altra in Insegnamento delle Arti Plastiche. È membro dell'Asociación Nacional de Escultores de Costa Rica (ANESCO) e dell'Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas (ACCG).

Ha insegnato presso l'Universidad Nacional e l'Universidad Latina de Costa Rica e dal 2006 è docente presso l'Universidad de Costa Rica (UCR), nella Scuola di Arti Plastiche, dove attualmente ricopre il ruolo di professoressa ordinaria.

Ha partecipato come ricercatrice all'Instituto de Investigación en Arte (IIARTE) e a progetti accademici e di azione sociale.

Ha fatto parte di comitati editoriali e consigli scientifici ed è autrice di pubblicazioni su arte e storia. Ha realizzato sette mostre personali e partecipato a più di trentacinque collettive.

Hija de artistas, criada rodeada de los libros de su gran biblioteca familiar, Jimena desarrolló una pasión por la mitología y la literatura clásica italiana. Este vínculo profundo con la cultura literaria la llevó a interesarse particularmente por la Divina Comedia, una obra que siempre la ha fascinado por su capacidad de crear escenarios vívidos y envolventes. El arte de Dante al construir mundos imaginarios que el lector puede percibir como reales ha influido profundamente en su enfoque artístico, donde la figura humana y su relato permanecen en el centro de su investigación estética.

Sus obras constituyen un diálogo constante con la historia, la mitología y la experiencia humana, enriquecido por su sólida formación académica y su pasión por la investigación y la enseñanza. Su arte es, en efecto, una invitación a sumergirse en escenarios que no solo se observan, sino que se viven.

Figlia d'arte, cresciuta immersa nei libri della sua grande biblioteca familiare, Jimena ha sviluppato una passione per la mitologia e la letteratura italiana classica. Questo legame profondo con la cultura letteraria l'ha portata ad un particolare interesse per la Divina Commedia, un'opera che l'ha sempre affascinato per la sua capacità di creare scenari vividi e coinvolgenti. L'arte di Dante nel costruire mondi immaginari che il lettore può percepire come reali ha influenzato profondamente il suo approccio artistico, dove la figura umana e il suo racconto restano al centro della sua ricerca estetica. Le opere sono un dialogo continuo con la storia, la mitologia e l'esperienza umana, arricchite dalla sua solida formazione accademica e dalla sua passione per la ricerca e l'insegnamento. La sua arte è, infatti, un invito a immergersi in scenari che non solo si osservano, ma che si vivono.

Minotauro, guardián séptimo círculo

TÉCNICA: ILUSTRACIÓN EN ACUARELA
DIGITAL Y ANÁLOGA.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

Lo que más atrae la atención del artista en el Minotauro es su historia: una criatura condenada, fruto del comportamiento de los dioses, interesados únicamente en hacer lo que querían. El Minotauro no es interpretado como una figura verdaderamente aterradora, sino más bien como un pretexto para que el resto de la historia pueda desarrollarse. A través de esta figura se pretende representar los laberintos de la mente y los monstruos que se esconden en la cabeza de cada uno de nosotros.

TECNICA: ILLUSTRAZIONE IN ACQUERELLO
DIGITALE E ANALOGICO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Ciò che più attira l'attenzione dell'artista nel Minotauro è la sua storia: una creatura condannata, frutto dei comportamenti degli dèi, interessati unicamente a fare ciò che volevano. Il Minotauro non viene interpretato come una figura realmente terrificante, ma piuttosto come un pretesto affinché il resto della storia possa compiersi. Attraverso questa figura si intendono rappresentare i labirinti della mente e i mostri che si nascondono nella testa di ognuno di noi.

Sin esperanza, limbo

TÉCNICA: ILUSTRACIÓN EN ACUARELA DIGITAL Y ANÁLOGA.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

El Limbo es un mundo muy interesante, aunque la Iglesia católica afirma que no existe. Es un lugar intermedio: no es un lugar de pena ni de gloria. Sin embargo, es un espacio de dolor. El sufrimiento deriva de la falta de Bautismo y se representa mediante animales que atacan y muerden el cuerpo con cada movimiento.

TECNICA: ILLUSTRAZIONE IN ACQUERELLO DIGITALE E ANALOGICO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Il Limbo è un mondo molto interessante, nonostante la Chiesa cattolica affermi che non esista. È un luogo di intermezzo: non è un luogo di pena né di gloria. È comunque uno spazio di dolore. La sofferenza deriva dalla mancanza del Battesimo ed è rappresentata da animali che attaccano e mordono il corpo a ogni movimento.

Por tibieza, limbo

**TÉCNICA: ILUSTRACIÓN EN ACUARELA
DIGITAL Y ANÁLOGA.**

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

En el Limbo también caen los ángeles que no eligieron ni un bando ni el otro. La indiferencia es algo que exaspera, como un acto de cobardía inherente al ser humano. Los ángeles se encuentran allí debido a su propia indiferencia, condenados a sufrir la ausencia de sensaciones, de sentimientos y de posibilidades. Se hallan en un lugar donde no hay nada, y es precisamente esa ausencia la que mortifica a los condenados.

**TECNICA: ILLUSTRAZIONE IN ACQUERELLO
DIGITALE E ANALOGICO.**

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Nel Limbo cadono anche gli angeli che non hanno scelto né una parte né l'altra. L'indifferenza è qualcosa che esaspera, come un atto di codardia, che è insito nell'essere umano. Gli angeli trovano qui a causa della propria indifferenza, a soffrire l'assenza di sensazioni, di sentimenti e di possibilità. Si trovano in un luogo in cui non vi è nulla, ed è proprio questa assenza che mortifica i condannati.

Flegias frente al Flegetonte

TÉCNICA: ILUSTRACIÓN EN ACUARELA DIGITAL Y ANÁLOGA.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

La vejez que ilumina el camino de los demás es un tema de gran fuerza evocadora. En la pintura, este concepto se desarrolla mediante una amplia presencia de ríos subterráneos, inquietantes y cargados de tensión, que remiten al tema del agua como símbolo de lo que fluye, de lo que se va y de lo que regresa. El elemento acuático se convierte así en una metáfora del tiempo, de la memoria y del tránsito continuo entre la experiencia y su transmisión.

TECNICA: ILLUSTRAZIONE IN ACQUERELLO DIGITALE E ANALOGICO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

La vecchiaia che illumina il cammino degli altri è un tema di grande suggestione. Nel dipinto questo concetto viene sviluppato attraverso un'ampia presenza di fiumi sotterranei, inquietanti e carichi di tensione, che richiamano il tema dell'acqua come simbolo di ciò che scorre, di ciò che va e di ciò che ritorna. L'elemento acquatico diventa così metafora del tempo, della memoria e del passaggio continuo tra esperienza e trasmissione.

Peccata evanescere

TÉCNICA: ILUSTRACIÓN EN ACUARELA DIGITAL Y ANÁLOGA.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

En la obra se representa al propio Dante: un punto intermedio entre el pecado y lo angélico, que espera que este último lo ayude en su camino de redención hacia Dios. En su frente aparece marcada la letra "P", expresión de los siete pecados capitales que debe expiar. Dante es representado según el imaginario de la artista, quien no buscaba un retrato fiel al que comúnmente se le atribuye.

TECNICA: ILLUSTRAZIONE IN ACQUERELLO DIGITALE E ANALOGICO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Nell'opera viene rappresentato lo stesso Dante. Un punto intermedio tra il peccato e l'angelico che spera che lo aiuti nel cammino di redenzione verso Dio. Marcate in fronte, la lettera P ad espressione dei 7 peccati capitali da espriare. Dante viene rappresentato secondo l'immaginario dell'artista, che non era in cerca di un ritratto fedele a quello comunente affibbiatogli.

Minos, juzgador de almas

TÉCNICA: ILUSTRACIÓN EN ACUARELA
DIGITAL Y ANÁLOGA.

DIMENSIÓN: 8" X 11"

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

El juez infernal de la Divina Comedia, Minos, es representado como una mezcla de animal y ser humano. Resulta interesante la sensación de humanidad que conserva —un hombre con rasgos animales— como vestigio del reino que alguna vez gobernó. Es como una criatura desgraciada que ahora se encuentra en este lugar, y simboliza cómo, de manera constante, los seres humanos tienden a juzgar, tanto a los demás como, sobre todo, a sí mismos. La obra evoca la representación del síndrome del impostor: la tendencia a colocarse en una balanza para medir el propio valor y determinar cuán digno se es en comparación con los otros.

TECNICA: ILLUSTRAZIONE IN ACQUERELLO
DIGITALE E ANALOGICO.

DIMENSIONI: 8" X 11"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Il giudice infernale della Divina Commedia, Minosse è rappresentato come mix di animale-umano. È interessante la sensazione umana di un uomo, con tratti di animale, che rimane del regno che ebbe. È come la creatura disgraziata che ora si trova in questo luogo e come, in modo molto costante, gli umani hanno la tendenza al giudizio, tanto verso gli altri, quanto, soprattutto, verso sé stessi. La rappresentazione della sindrome dell'impostore, di porre sé stessi su una bilancia al fine di vedere quanto si è degni, al confronto con gli altri.

José María Castro Madriz

BIOGRAFÍA

Nacido en 1976 en Moravia, José María Castro Madriz ingresó en 1995 a la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Costa Rica (UCR). Tras obtener su licenciatura en este campo, realizó una Maestría en Arte con especialización en Artes Visuales. Siempre soñó con especializarse en el diseño numismático, disciplina que consiste en crear diseños destinados a ser acuñados. Por esta razón, a lo largo de toda su trayectoria académica y profesional ha centrado su trabajo y su investigación en este ámbito, a pesar de tratarse de una rama artística con muy pocas oportunidades laborales en Costa Rica. Entre los reconocimientos más importantes de su carrera artística destaca, sin duda, el encargo de diseñar la moneda conmemorativa del 200° aniversario de la independencia de Costa Rica, realizada en 2021. Actualmente, José María Castro Madriz es profesor universitario en la Universidad de Costa Rica. Considera que su convicción de que algunas personas tienen la capacidad de cambiar el país es el motor de su labor docente. Confía plenamente en las nuevas generaciones y en el papel de la Universidad. De hecho, a través de la moneda producida para el bicentenario, quiso transmitir estos deseos y esperanzas para el futuro.

BIOGRAFIA

Nato nel 1976 a Moravia, José María Castro Madriz si è iscritto al corso di Graphic Design presso l'Università di Costa Rica (UCR) nel 1995. Dopo la laurea in questo campo, ha ottenuto un Master in Arte con specializzazione in Arti Visive.

Ha sempre sognato di specializzarsi nel disegno numismatico, una disciplina che consiste nel creare disegni che possano essere conati. Per questo motivo, durante tutta la sua carriera accademica e professionale ha incentrato il suo lavoro e la sua ricerca in questo campo, nonostante si tratti di un ramo artistico con pochissime opportunità di lavoro in Costa Rica. Tra i riconoscimenti più importanti della sua carriera artistica c'è senza dubbio l'incarico di disegnare la moneta commemorativa per il 200° anniversario dell'indipendenza della Costa Rica, che ha realizzato nel 2021.

José María Castro Madriz è attualmente professore universitario presso l'Università della Costa Rica. Considera la propria convinzione che alcune persone abbiano le capacità per cambiare il Paese come il motore per la propria attività di insegnante. Ha piena fiducia nelle nuove generazioni e nel ruolo dell'Università. Infatti, attraverso la moneta prodotta per il bicentenario ha voluto trasmettere questi suoi auspici per il futuro.

Artista proveniente de una familia vinculada a la caligrafía, se acerca desde joven a la Divina Commedia. Considera la obra de Dante Alighieri esencial para la identidad cultural italiana, comparable al Don Quijote en el mundo hispanohablante. Interpreta el poema como una obra revolucionaria y profundamente espiritual, crítica del poder político y religioso y anticipación de una Europa futura. Sus ilustraciones son simbólicas y no literales, y leen el viaje de Dante como una metáfora de la condición humana, donde la virtud y el amor — encarnados en Beatrice — conducen a la salvación.

Artista proveniente da una famiglia legata alla calligrafia, si avvicina fin da giovane alla Divina Commedia. Considera l'opera di Dante Alighieri fondamentale per l'identità culturale italiana, paragonabile al Don Chisciotte per lo spagnolo. Interpreta il poema come rivoluzionario e spirituale, capace di criticare il potere politico e religioso e di anticipare un'Europa futura. Le sue illustrazioni sono simboliche, non letterali, e leggono il viaggio di Dante come metafora della condizione umana, in cui la virtù e l'amore — incarnati da Beatrice — conducono alla salvezza.

TÉCNICA

Sus obras se distinguen por una técnica extremadamente refinada que combina de manera consciente herramientas analógicas y digitales. Trabaja con plumas para lograr líneas muy finas, define los contrastes en blanco y negro mediante el tramado, introduce luego el color con la técnica de la grisalla y finalmente integra procesos digitales. Limita deliberadamente la paleta a rojo, negro y blanco para mantener la coherencia expresiva y la intensidad simbólica. Una vez seleccionada la imagen definitiva, elimina todas las demás versiones digitales, preservando así la unicidad de la obra.

TECNICA

Le sue opere si caratterizzano per una tecnica estremamente raffinata che combina strumenti analogici e digitali. Lavora con piume per ottenere linee sottilissime, definisce i contrasti in bianco e nero tramite la trama, introduce poi il colore con la grisaglia e infine integra il digitale. Limita volutamente la palette a rosso, nero e bianco per rafforzare la coerenza e il valore simbolico. Una volta scelta l'immagine definitiva, elimina tutte le altre versioni digitali, preservando l'unicità dell'opera.

Minotauro

TÉCNICA: MIXTA (MANUAL - DIGITAL) IMPRESIÓN ÚNICA.

DIMENSIÓN: 22 CM X 33 CM

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

El Minotauro no percibe la presencia ni de Dante ni de Virgilio. La bestia presenta numerosos rasgos de antropomorfismo, es decir, una relación muy estrecha con la figura humana. El color se concentra en un punto específico, alrededor del cual no existe nada más que las piedras y el animal. Las cadenas están abiertas, como representación de que las cadenas mentales que el ser humano se impone son únicamente mentales. Se trata de un hombre que sufre profundamente, no por su condición, sino por su destino de sufrimiento.

TECNICA: MISTA (MANUALE - DIGITALE). STAMPA ÚNICA.

DIMENSIONI: 22 CM X 33 CM'

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Il Minotauro non percepisce la presenza né di Dante né di Virgilio. La bestia ha molti tratti di antropomorfismo, cioè una relazione molto stretta con la figura umana. Il colore è focalizzato in un punto specifico, attorno al quale non esiste nulla di più se non le pietre e l'animale. Le catene sono aperte. A rappresentazione che le catene mentali che l'essere umano si pone, sono solamente mentali. Un uomo che soffre profondamente, non per la sua condizione, ma per il suo destino di sofferenza.

Caronte

TÉCNICA: MIXTA (MANUAL - DIGITAL)
IMPRESIÓN ÚNICA.

DIMENSIÓN: 22 CM X 33 CM

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

Caronte es el barquero que, a cambio de un pago, conduce las almas al más allá. Aquí encontramos la clásica representación demoníaca y diabólica de Lucifer como ángel caído. Virgilio, con un cráneo en la mano, reflexiona sobre su propia condición humana, destinada a la muerte. Caronte realiza su trabajo sin prestar atención a las almas que transporta. Por ello, se le representa de espaldas con respecto a los dos viajeros. En las aguas del río se vierten las almas que no pudieron pagar el pasaje, convirtiéndose en almas penitentes condenadas para siempre. En el fondo, por un lado, las nubes se transforman en una serie de rostros, almas y espíritus, provocando inquietud en el espectador; por el otro lado, se ven cuerpos que trascienden hacia el mundo siguiente. Así, nos encontramos frente a la condición tanto de quienes están condenados a no recibir ningún tipo de redención, como de quienes avanzan hacia el reino superior, más cercano al Paraíso. El cuadro representa así las tres condiciones: el pasajero, que atraviesa de un lado al otro gracias al pago; aquellos que están condenados para siempre a no obtener redención; y quienes trascienden al nivel siguiente, acercándose al Paraíso.

TECNICA: MISTA (MANUALE - DIGITALE).
STAMPA ÚNICA.

DIMENSIONI: 22 CM X 33 CM"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Caronte è il traghettatore che, dietro pagamento, conduce le anime nell'aldilà. Qui troviamo la classica rappresentazione demoniaca e diabolica di Lucifer, come angelo caduto. Virgilio, con un cranio in mano, riflette sulla propria condizione umana, destinata alla morte. Caronte svolge il suo lavoro senza considerare le anime che trasporta. Per questo motivo è rappresentato di spalle rispetto ai due viaggiatori. Nelle acque del fiume si riversano invece le anime che non hanno potuto pagare il trasporto, diventando anime penitenti condannate per sempre. Sullo sfondo, da un lato, le nubi si trasformano in una serie di volti, anime e spiriti, suscitando inquietudine nello spettatore; dall'altro lato, si vedono corpi che trascendono verso il mondo successivo. Ci troviamo dunque di fronte sia alla condizione di coloro che sono condannati a non ricevere alcun tipo di redenzione, sia a quella di coloro che avanzano verso il regno superiore, più vicino al Paradiso. Il quadro rappresenta così le tre condizioni: il passeggero, che attraversa da un lato all'altro grazie al pagamento; coloro che sono condannati per sempre a non ottenere redenzione; e coloro che trascendono al livello successivo, avvicinandosi al Paradiso.

El castigo a los suicidas

TÉCNICA: MIXTA (MANUAL - DIGITAL)
IMPRESIÓN ÚNICA.

DIMENSIÓN: 22 CM X 33 CM

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

El elemento que provoca mayor inquietud en esta obra son los ojos. Este espíritu es consciente de nuestra presencia. Se trata de un tema muy controvertido, pues si un ser humano es realmente libre, debería tener la posibilidad de decidir cuándo su vida deja de ser digna de ser vivida. Desde el punto de vista del artista, el cuadro constituye una amenaza teológica respecto al acto del suicidio. Por lo tanto, se supone que para quienes han cometido este gesto, ese es el destino que les corresponde: un destino oscuro, en el que se pierde la razón. Según el artista, este castigo, este destino, es el peor de todos los previstos en la Divina Comedia. Por ello quiso representarlo utilizando únicamente el negro, dejando como únicos puntos de luz —blancos— los ojos y la entrada, en segundo plano, a este círculo.

TECNICA: MIXTA (MANUALE - DIGITALE)
STAMPA ÚNICA.

DIMENSIONE: 22 CM X 33 CM

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

L'elemento che provoca più inquietudine in quest'opera sono gli occhi. Questo spirito è cosciente della nostra presenza. Un tema molto controverso perché se un essere umano è davvero libero, dovrebbe avere la possibilità di decidere quando la propria vita non è più degna di essere vissuta. Il quadro, dal punto di vista dell'artista, è una minaccia teologica all'atto del suicidio. Quindi, si suppone che per coloro che abbiano commesso questo gesto, questo è il destino che spetta loro, un destino oscuro, nel quale si perde la ragione. Secondo l'artista, questo castigo, questo destino, è il peggiore tra tutti quelli previsti nella Divina Comedia. Motivo per il quale ha voluto rappresentarlo utilizzando unicamente il nero, lasciando come punti di luce —bianca— gli occhi e l'ingresso, in secondo piano, a questo girone.

Cancerbero

TÉCNICA: MIXTA (MANUAL - DIGITAL)
IMPRESIÓN ÚNICA.

DIMENSIÓN: 22 CM X 33 CM

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

Es el animal mitológico que custodia la entrada al círculo, confinado en ese punto por la virtud. Gracias a su virtud, Virgilio abre el acceso a Dante, quien, en cambio, se muestra intimidado por el animal. Se trata de una bestia de múltiples cabezas, que dirigen la mirada en diferentes direcciones para controlar la entrada al más allá y, al mismo tiempo, evitar que ningún alma escape. Existe una relación entre virtud y deber. El artista destaca que no es un animal cruel, sino que está cumpliendo una tarea muy específica. Pequeña referencia, en las patas, a las representaciones mitológicas de los marineros de los siglos XIV-XV, quienes hablaban de animales y criaturas marinas fantásticas. Por este motivo, hay una referencia a patas que recuerdan mucho a las de una tortuga.

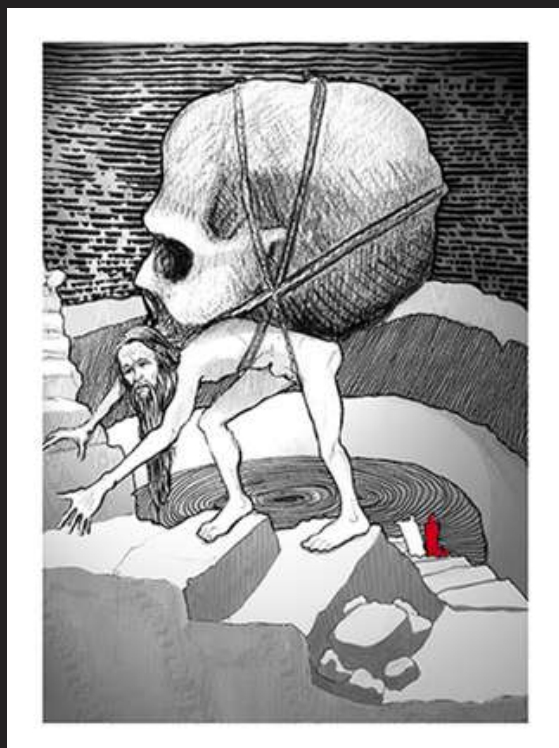
TECNICA: MISTA (MANUALE - DIGITALE).
STAMPA ÚNICA.

DIMENSIONI: 22 CM X 33 CM

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

È l'animale mitologico a guardia dell'entrata al girone, confinato in questo punto dalla virtù. Grazie alla propria virtù, Virgilio apre l'accesso a Dante, che, invece, è intimorito dall'animale. Una bestia a multiple teste, che pongono lo sguardo in direzioni differenti per controllare l'entrata all'oltret mondo e contemporaneamente evitare che nessuna anima vi sfugga. C'è una relazione tra virtù e dovere. L'artista evidenzia come non sia un animale crudele, egli sta svolgendo un compito ben preciso. Piccola referencia, nelle zampe, alle rappresentazioni mitologiche dei marinai del XIV-XV sec., dove parlavano di animali e creature marine fantastiche. Per tale motivo, c'è una referencia a delle zampe che ricordano molto quelle di una tartaruga.

El castigo del orgullo

TÉCNICA: MIXTA (MANUAL - DIGITAL)
IMPRESIÓN ÚNICA.

DIMENSIÓN: 22 CM X 33 CM

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

Las personas que se encuentran en este círculo, expiando la falta de carácter y sus pecados, son aquellos que, en vida, ocuparon grandes cargos de poder. Este gran poder generó en ellos un sentimiento de superioridad sobre los demás. El peso se representa mediante una gran piedra sobre la espalda de cada pecador, y tiene una razón muy sencilla: mantener la cabeza del pecador inclinada y sometida a la fuerza. El pecador se muestra mientras sube una escalera que, sin embargo, no tiene fin. El castigo de este círculo implica una ascensión interminable, con la cabeza forzosamente inclinada por el peso de una piedra que tiene la forma de un rostro. Dante y Virgilio están descendiendo, no subiendo. Se establece así una relación inversa con el pecador: a pesar de que es un círculo, no están destinados a encontrarse.

TECNICA: MIXTA (MANUALE - DIGITALE)
STAMPA ÚNICA.

DIMENSIONI: 22 CM X 33 CM

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Le persone che si ritrovano in questo girone, che stanno espiando la mancanza di carattere e il loro peccato, sono color che, in vita, hanno ricoperto grandi posizioni di potere. Questo grande potere ha innescato in loro un sentimento di superiorità rispetto agli altri. Il peso è raffigurato attraverso una grande pietra sulla schiena di ciascun peccatore, ed ha una ragione molto semplice: per mantenere bassa la testa del peccatore ed inclinarsi alla forza. Il peccatore è raffigurato mentre sale una scalinata che, però, non ha fine. Il castigo di questo girone implica una salita interminabile, con la testa forzosamente chinata dal peso di una pietra che ha sembianze di un volto. Dante e Virgilio stanno scendendo, non stanno salendo. Una relazione inversa con il peccatore, nonostante sia un círculo, non sono destinati ad incontrarsi.

¡Ay de mí!

TÉCNICA: MIXTA (MANUAL - DIGITAL)
IMPRESIÓN ÚNICA.

DIMENSIÓN: 22 CM X 33 CM

AÑO (2023)

DESCRIPCIÓN

Bertran del Born, barón y poeta francés, decapitado, que siente una inmensa pena por su propia muerte y por todo lo que ha vivido. A lo largo de su viaje en la Divina Comedia, Dante se representa como un juez justo, guiado por la ley y por lo que es correcto. Sin embargo, en este caso, Dante reconoce su capacidad de misericordia y empatía, de brindar consuelo a quienes sufren. Este aspecto se refleja claramente en los brazos de Dante, totalmente extendidos hacia el pecador, sin ningún tipo de autoprotección o defensa. El título representa una frase, un lamento, que tarde o temprano, en la vida, cada uno siente la necesidad de decirse a sí mismo. El decapitado que alza su cabeza, consciente de su desgracia, es algo profundamente humano.

TECNICA: MIXTA (MANUALE - DIGITALE).
STAMPA ÚNICA.

DIMENSIONI: 22 CM X 33 CM"

ANNO (2023)

DESCRIZIONE

Bertran del Born, barone e poeta francese, decapitato, che sente un'immensa pena della propria morte, e di ciò che ha passato. Per tutto il suo viaggio nella Divina Commedia, Dante rappresenta un giudice giusto, guidato dalla legge e da ciò che è corretto. Tuttavia, in questo caso, Dante riconosce la sua capacità di misericordia ed empatia, di donare conforto a color che soffrono. Questo aspetto è ben rappresentato dalle braccia di Dante, totalmente dispiegate verso il peccatore, senza alcun tipo di autoprotezione o difesa. Il titolo rappresenta una frase, un lamento, che, prima o poi nella vita, ognuno sente di dire a se stesso. Il decapitato che, innalza la propria testa conscio della propria disgrazia, è qualcosa di profondamente umano.

