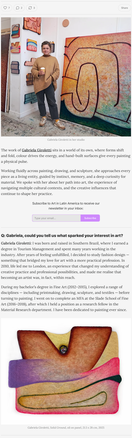
In the Studio with: Gabriela Giroletti

Artista brasileira com Gabriela Giroletti (versão en español abajo)

ART on CONCRETE
Apr 14, 2021

Share



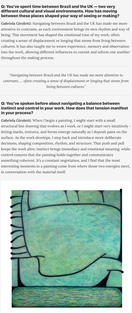
Gabriela Giroletti in her studio

The work of Gabriela Giroletti sits in a world of its own, where forms shift and fold, colour dances the tango, and hand-built surfaces glow with a physical presence all their own.

Working finally across painting, drawing, and sculpture, she approaches every piece as a living entity, guided by instinct, memory, and a deep curiosity for material. We spoke with her about her path into art, the experience of navigating multiple cultural contexts, and the creative influences that continue to shape her practice.

Subscribe to ACI Latin America to receive our newsletter in your inbox

Your email address | Subscribe



Gabriela Giroletti, Solid Ground, oil on panel, 20 x 20 in, 2021

Q: You've spent time between Brazil and the UK — two very different cultural and visual environments. How has moving between those places shaped your way of seeing or making?

Gabriela Giroletti: Navigating between Brazil and the UK has made me more attentive to context, to what is considered normal in each place, and to my own assumptions. It has also reinforced something I've felt very strongly: seeing is a sense of displacement or longing that stems from being between cultures. It has taught me to trust experience, memory and observation into the work, allowing different influences to coexist and inform one another throughout the making process.

> "Navigating between Brazil and the UK has made me more attentive to contexts, ...often creating a sense of displacement or longing that stems from being between cultures."

Q: You've spoken before about navigating a balance between instinct and control in your work. How does that tension manifest in your process?

Gabriela Giroletti: When I begin a painting, I might start with a small gesture, a mark, or a simple structure. From there, the work develops intuitively — letting marks, textures, and forms emerge naturally as I respond to what's in the surface. At the work develops, I step back and introduce more deliberate decisions, shaping composition, rhythm, and structure. The pace and scale keeps the work alive: instinct brings immediacy and emotional meaning, while control allows the work to hold together and communicate clearly. For me, something unfinished, it's a constant negotiation, and it's where the most interesting moments in a painting come from where these two energies meet, in conversation with the material itself.

Gabriela Giroletti, Textural Wonder (Open Square), oil on canvas, 175 x 184 cm, 2020

Q: You often construct the very surfaces you paint on — shaping, sanding, assembling. What led you to begin making the structure as much as the surface? And how has that changed your relationship to the medium?

Gabriela Giroletti: I started building the surfaces because I wanted the support to be an integral part of the work. Shaping each structure by hand lets me engage with the material from the very beginning, transforming the surface into something that feels alive before any paint is applied. I've come to see the support rather than just serving as a neutral ground, as a place where painting happens together, in an ongoing dialogue, and even the wall becomes an active part of the work.

This way of working unfolded quite organically over time — my work has always expanded in volume across the surface, so allowing it to spill beyond its conventional structure felt like a natural next step to me.

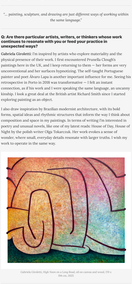
Gabriela Giroletti, Vibrato, Oil on canvas, 80 x 80 in, 2021

Q: Colour in your work seems almost alive. How do you approach it as a material or emotional element?

Gabriela Giroletti: Colour has an important place in my work, and it always goes beyond being just a substance — it has its own presence and its energies. I work in layers, applying transparent, unmixed colours, letting them sit side by side or beneath one another. This allows the paint to feel alive and unpredictable, creating subtle shifts, vibrations, and depth.

In this way, the painting is always evolving — in dialogue with light, space and the viewer — carrying a mood that feels both intimate and active. Colour has my own judgment, I believe, and each combination creates a world of its own — guiding both my intuition and formal decisions. It is the most revealing and most demanding aspect of the whole painting process for me.

> "Colour has its own logic: endlessly relative, each combination creating a world of its own..."



Gabriela Giroletti, Colorscape (Profile), oil on panel, 71 x 90 cm, 2021

Q: Do you feel that your Brazilian background influences the way you think about light, colour, or material — even when you're working elsewhere?

Gabriela Giroletti: Absolutely. Growing up in Brazil, I was surrounded by a vibrant, sensory world — light, colour, and texture were everywhere, shaping my perception of the world. I first encountered Brasília's Ciclopic tile panelings here in the UK, and I keep returning to them — but forms are very specific to my hometown, and I wouldn't want to copy them. I'm interested in concept and part. Brasília's grid is another important influence for me. Seeing his retrospective in Porto in 2018 was transformative — I left an instant connection, as this work and I were speaking the same language, in a deeper, timeless kind. I can great detail at the British artist Richard Smith since I started exploring painting as an object.

I also draw inspiration by Brazilian modernist architecture, with its bold forms, spatial ideas and rhythmic structures that inform the way I think about compositions and space in my paintings. In terms of working I'm interested in Brazilian artists who have explored painting as an object, such as Tomie Ohtake or Sergio Fingerman, and also Sidney Pakarnik. Her work evokes a sense of wonder, where small, everyday details resonate with larger truths. I wish my work to operate in the same way.

Gabriela Giroletti, Dust (Lost Colours), oil on canvas, 100 x 100 cm, 2021

To learn more about Gabriela Giroletti, visit:

www.gabrielagiroletti.com/

https://www.gabrielagiroletti.com/

Gabriela Giroletti in her studio

La obra de Gabriela Giroletti habita un mundo propio, donde las formas se desplazan y pliegan, el color impulsa la energía y una superficie construida a mano aparece a cada paso en sus piezas.

Nuevoleonar con Dudas entre la pintura, el dibujo y la escultura, abordo cada pieza como un ente vivo, guiada por el instinto, la memoria y una curiosidad constante por el material. Conversamos con ella sobre su camino hacia el arte, la experiencia de navegar entre múltiples contextos culturales y las influencias creativas que continúan dando forma a su práctica.

Suscríbete a ACI Latin America para recibir nuestro boletín en su bandeja de entrada

Tu dirección de correo electrónico | Suscríbete

Gabriela Giroletti, Lost Colours, oil on canvas, 100 x 100 cm, 2021

P: Gabriela, ¿podrías contarnos qué despertó tu interés por el arte?

Gabriela Giroletti: Sí y creo que el arte de Brasil, donde siempre he vivido antes de mudarme, y que nuestro país siempre me estimuló en la infancia. Después de años entrenamiento de medicinal el cuso emocional de mi trabajo, a los 30 años decidí que quería dedicarme completamente a la pintura y a la vida del arte. Fue un cambio, también me he enseñado a centrarse experiencia, memoria y observación en la obra, permitiendo que diferentes influencias coexistan e informen una a otra a lo largo del proceso creativo.

> "Navegar entre Brasil y el Reino Unido me ha hecho más atenta a los contextos, ...a menudo creando una sensación de desplazamiento o anhelo que surge de estar entre culturas."

P: Has trabajado antes sobre navegar un equilibrio entre instinto y control en tu trabajo. ¿Cómo se manifiesta esa tensión en tu proceso?

Gabriela Giroletti: Cuando comienzo una pintura, puedo empezar con un pequeño dibujo formal estructural que evoluciona a medida que trabajo, a menudo comienzo de manera muy intuitiva, dejando que las texturas, formas y formas surjan de manera natural mientras dispones pintura sobre la superficie. A medida que el trabajo se desarrolla, tomo decisiones más deliberadas, dando forma a la composición, el ritmo y la estructura. Los tres y ahora estructura, ritmo y composición, mantengo el ritmo y el ritmo. Tambien me he enseñado a centrarse experiencia, memoria y observación en la obra, permitiendo que diferentes influencias coexistan e informen una a otra a lo largo del proceso creativo.

> "Navegar entre Brasil y el Reino Unido me ha hecho más atenta a los contextos, ...a menudo creando una sensación de desplazamiento o anhelo que surge de estar entre culturas."

P: Pero hablaste antes sobre navegar un equilibrio entre instinto y control en tu trabajo. ¿Cómo se manifiesta esa tensión en tu proceso?

Gabriela Giroletti: Cuando comienzo una pintura, puedo empezar con un pequeño dibujo formal estructural que evoluciona a medida que trabajo, a pesado comienzo de manera muy intuitiva, dejando que las texturas, formas y formas surjan de manera natural mientras dispones pintura sobre la superficie. A medida que el trabajo se desarrolla, tomo decisiones más deliberadas, dando forma a la composición, el ritmo y la estructura. Los tres y ahora estructura, ritmo y composición, mantengo el ritmo y el ritmo. Tambien me he enseñado a centrarse experiencia, memoria y observación en la obra, permitiendo que diferentes influencias coexistan e informen una a otra a lo largo del proceso creativo.

Gabriela Giroletti, Textural Wonder (Open Square), oil on canvas, 175 x 184 cm, 2020

P: Has pasado tiempo entre Brasil y el Reino Unido —dos entornos culturales y visuales muy diferentes. ¿Cómo ha influido nuevarte entre esos lugares en la forma de ver o hacer?

Gabriela Giroletti: Navegar entre Brasil y el Reino Unido me ha hecho más atenta a los contextos, ya que cada entorno tiene sus propias ritmos y normas de ver. Este movimiento ha reforzado el tono emocional de mi trabajo, a menudo creando una sensación de desplazamiento o anhelo que surge de estar entre culturas. También me ha enseñado a centrarse experiencia, memoria y observación en la obra, permitiendo que diferentes influencias coexistan e informen una a otra a lo largo del proceso creativo.

Gabriela Giroletti, Vibrato, Oil on canvas, 80 x 80 cm, 2021

P: Cuando pintas, ¿cómo construyes tus superficies? ¿Cómo influye en tu proceso el uso de materiales como la madera o el lienzo?

Gabriela Giroletti: Cuando pintas, puedo empezar con un pequeño dibujo formal estructural que evoluciona a medida que trabajo, a pesado comienzo de manera muy intuitiva, dejando que las texturas, formas y formas surjan de manera natural mientras dispones pintura sobre la superficie. A medida que el trabajo se desarrolla, tomo decisiones más deliberadas, dando forma a la composición, el ritmo y la estructura. Los tres y ahora estructura, ritmo y composición, mantengo el ritmo y el ritmo. Tambien me he enseñado a centrarse experiencia, memoria y observación en la obra, permitiendo que diferentes influencias coexistan e informen una a otra a lo largo del proceso creativo.

Gabriela Giroletti, Colorscape (Profile), oil on panel, 71 x 90 cm, 2021

P: Cuando pintas, ¿cómo construyes tus superficies? ¿Cómo influye en tu proceso el uso de materiales como la madera o el lienzo?

Gabriela Giroletti: Cuando pintas, puedo empezar con un pequeño dibujo formal estructural que evoluciona a medida que trabajo, a pesado comienzo de manera muy intuitiva, dejando que las texturas, formas y formas surjan de manera natural mientras dispones pintura sobre la superficie. A medida que el trabajo se desarrolla, tomo decisiones más deliberadas, dando forma a la composición, el ritmo y la estructura. Los tres y ahora estructura, ritmo y composición, mantengo el ritmo y el ritmo. Tambien me he enseñado a centrarse experiencia, memoria y observación en la obra, permitiendo que diferentes influencias coexistan e informen una a otra a lo largo del proceso creativo.

Gabriela Giroletti, Dust (Lost Colours), oil on canvas, 100 x 100 cm, 2021

Gabriela Giroletti, *Stood and Wonder Once Again*, óleo sobre lienzo, 172 x 94 cm, 2025

P: A menudo construyes las superficies mismas sobre las que pintas —dando forma, lijando, ensamblando. ¿Qué te llevó a emprender a hacer la estructura de tus pinturas a mano, y cómo ha cambiado eso tu relación con el medio?

Gabriela Giroletti: Comencé a construir las superficies porque quería que el soporte fuera una parte integral de la obra. Por falta de una estructura a mano me permite relacionarme con el material desde el principio, transformando la pintura en algo más que una imagen —permite que la pintura responda al soporte en lugar de simplemente reposar sobre él. De esta manera, la construcción y la pintura ocurren juntas, en un diálogo continuo, e incluso la pared se convierte en una parte activa de la obra.

Esta forma de trabajar se desarrolló de manera bastante orgánica con el tiempo —mi trabajo siempre se ha expandido en volumen a través de la superficie, así que permitir que se derramara más allá de su estructura convencional me pareció un paso natural.

Gabriela Giroletti, *Window Seat*, óleo sobre tabla, 63 x 94,5 cm, 2025

P: El color en tu obra parece casi vivo. ¿Cómo lo abordas como material o elemento emocional?

Gabriela Giroletti: El color tiene un lugar importante en mi trabajo, y siempre va más allá de ser solo una sustancia— tiene su propia presencia; es energético. Trabajo en capas, aplicando colores transparentes y sin mezclar, dejándolos situarse uno al lado del otro o uno debajo del otro. Esto permite que la pintura se sienta viva y receptiva, creando matices sutiles, vibraciones y profundidad.

De esta manera, la pintura siempre está evolucionando —en diálogo con la luz, el espacio y el espectador— llevando un estado de ánimo que se siente íntimo y activo. El color tiene su propia lógica: infinitamente relativo, cada combinación creando un mundo propio —guiando tanto mi intuición como mis decisiones formales. Es el aspecto más gratificante y más exigente de todo el proceso de pintura para mí.

> *"El color tiene su propia lógica: infinitamente relativo, cada combinación creando un mundo propio ..."*

P: Las formas que creas a menudo parecen en movimiento: plegándose, expandiéndose o disolviéndose. ¿Qué te atrae de estos estados transicionales, intermedios?

Gabriela Giroletti: Me atraen estos estados transicionales porque reflejan cómo experimentamos realmente el mundo: nada está completamente fijo o quieto. Las formas que se pliegan, expanden o disuelven capturan una sensación de cambio, movimiento y posibilidad. Trabajar con estas formas me permite explorar la fluidez de la percepción, la sugerencia, la memoria y el sentimiento, creando pinturas que se sienten animadas y abiertas en lugar de fijas o resueltas.

Gabriela Giroletti, *Collection of Paths*, óleo sobre tabla, 27 x 38,5 cm, 2025

P: ¿Siientes que tu origen brasileño influye en tu forma de pensar la luz, el color o el material —incluso cuando trabajas en otro lugar?

Gabriela Giroletti: Absolutamente. Crecer en Brasil me rodeó de una cualidad muy particular de luz y color —es intenso y siempre cambiante. Incluso cuando estoy trabajando en otro lugar, esa experiencia permanece conmigo. Da forma a cómo abordo el color, la manera en que lo superpongo y cómo pienso en la manera en que una pintura existe en el espacio. No se trata de recrear un lugar, sino de llevar una forma de ver, una sensibilidad a la luz, la textura y la atmósfera que absorbí al crecer.

Gabriela Giroletti, *Seed of a Seed*, óleo sobre tabla, 25,5 x 24 cm, 2025

P: Te mueves con fluidez entre pintura, escultura y dibujo. ¿Ves estas prácticas como distintas o como diferentes registros del mismo lenguaje visual?

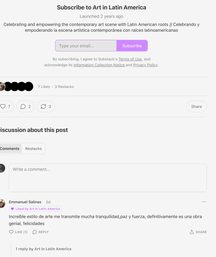
Gabriela Giroletti: No las veo realmente como completamente separadas —la pintura, la escultura y el dibujo son simplemente diferentes maneras de trabajar dentro del mismo lenguaje. Las ideas rebotan entre ellas todo el tiempo, así que los límites son fluidos. Disfruto subvirtiendo sus herramientas: puedo usar pintura para dibujar líneas nítidas y aparentemente imposibles, o aplicar pasteles secos para rellenar color, que luego fijo con un medio al óleo, y trabajar con pintura al óleo seca para construir volumen extremo. Todo vale —mientras esté bien adherido y no se desprenda de la superficie.

> *"... la pintura, la escultura y el dibujo son simplemente diferentes maneras de trabajar dentro del mismo lenguaje."*

P: ¿Hay artistas, escritores o pensadores cuyo trabajo siga resonando contigo o alimentando tu práctica de maneras inesperadas?

Gabriela Giroletti: Me inspiran artistas que exploran la materialidad y la presencia física de su obra. Me encontré por primera vez con las pinturas de Prunella Clough aquí en el Reino Unido, y sigo volviendo a ellas —sus formas son muy poco convencionales y sus superficies hipnotizantes. El pintor y poeta portugués autodidacta Álvaro Lapa es otra influencia importante para mí. Ver su retrospectiva en Oporto en 2018 fue transformador —sentí una conexión instantánea, como si su obra y yo hablaramos el mismo idioma, una afinidad extraña. Miro mucho al artista británico Richard Smith desde que comencé a explorar la pintura como objeto.

También me inspira la arquitectura modernista brasileña, con sus formas audaces, ideas espaciales y estructuras rítmicas que informan cómo pienso la composición y el espacio en mis pinturas. En cuanto a la escritura, me interesan la poesía y las novelas inusuales, como una de mis últimas lecturas: *House of Day, House of Night* de la escritora polaca Olga Tokarczuk. Su obra evoca un sentido de maravilla, donde los pequeños detalles cotidianos resuenan con verdades más amplias. Deseo que mi trabajo opere de la misma manera.



Gabriela Giroletti, *High Noon on a Long Road*, óleo sobre lienzo y madera, 150 x 184 cm, 2025

Para saber más sobre Gabriela Giroletti, visita:

@gabrielagiroletti

https://www.gabrielagiroletti.com/.

Subscribe to Art in Latin America

Launched 2 years ago

Celebrating and empowering the contemporary art scene with Latin American roots || Celebrando y empoderando la escena artística contemporánea con raíces latinoamericanas

Type your email… Subscribe

By subscribing, I agree to Substack's Terms of Use, and acknowledge its Information Collection Notice and Privacy Policy.

1 Likes · 3 Restacks

7 2 3 Share

Discussion about this post

Comments Restacks

Write a comment...

Emmanuel Salinas · 5d

Liked by Art in Latin America

Increíble estilo de arte me transmite mucha tranquilidad,paz y fuerza, definitivamente es una obra genial, felicitades

LIKE (1) REPLY

Top Latest Discussions

Exhibition Review: Brasil! Brasil! The Birth of Modernism

Reseña de la exhibición: Brasil! Brasil! The Birth of Modernism (versión en español abajo)

APR 7 · ART IN LATIN AMERICA

158 14

Art in Cuba: Celebrated, Censored, Still Surging

Arte en Cuba: Celebrado, Censurado y Aún Creciendo (Versión en Español abajo)

JUN 8 · ART IN LATIN AMERICA

82 13

BRICS, BRONX OU BAIXADA

BRICS, BRONX O BAIXADA (versión en español abajo)

OCT 30 · ART IN LATIN AMERICA AND 3 OTHER LATAM

31 7

See all

Ready for more?

Type your email… Subscribe

© 2025 Art in Latin America · Privacy · Terms · Collection notice

Start your Substack Get the app

Substack is the home for great culture