

Capitulo 1

Capítulo 1 Marco teórico general.

El objetivo del trabajo, es hasta cierto punto idealista y de autorreferencia, libre de compromisos que vayan mas allá de exigencias intrínsecas, pero que hasta cierto punto logra una indagación en la identidad de nuestro tiempo, tomando un tema antiguo pero vigente, en el cual se ha desarrollado la temática de la que se habla en las obra.

Desde el punto de vista temático se puede decir que la serie responde a un ciclo de vida personal, a partir del cual se generan temas específicos , reflexiones, e historias creadas en base al estudio de los temas y su vigencia, mismos que son concretados a manera de obras escultóricas pretendiendo dar un mensaje determinado como la acción y los alcances del morbo, o al menos referencias claras del mismo para que a partir de la percepción del observador se generen estados de conciencia e interpretación.

Los estados de conciencia pueden ser alterados, enaltecidos como la contemplación del arte, dramáticos por citar algunos, a partir de los cuales se puede corresponder a agonías o euforias, traducidas a un marco espiritual , físico o psicológico, de forma que a pesar de estar separados sean parte de una secuencia de aspectos importantes a desarrollar en el espectador.

En base a lo anteriormente dicho, el trabajo necesita abordar al menos ciertos conceptos teóricos para ser apoyado así como estudiado en su creación y poder seguir una metodología científica coherente con conceptos claros como base, aunque el final de la obra no sea necesariamente un concepto como tal.

Mas que un proceso sustractivo temático-teórico limitado a una claridad específica, se proceda a un sistema de suma y crecimiento de temas y posibilidades, por lo que la simplicidad en el caso de la obra no es una pretensión deseada o buscada, si no por el contrario cierto terror al vacío puede dar a la misma un carácter en algunos casos recargado o barroco, pero necesario para retroalimentarse.

En la contemporaneidad en la que se desarrolla este trabajo no se pretende crear escultura necesariamente por ser escultura tradicional figurativa en la que como autor me pueda desarrollar, pretendo apoyarme de esta como el vehículo de elección para manejar en este y poder comunicar, pero ver mas allá de la misma, en ciertos casos como arte tridimensional y sumarse al mismo, así como auxiliarse del color, espacios(reales, o imaginarios, insinuados) u otros factores disciplinarios que no necesariamente tendrían que ser asunto de la tradición escultórica como tal.

Marco Teórico de la obra.

Objetivo:

A partir de la progresión temporal de una obra escultórica, definir una narración de hechos.

Tomar el arte como un medio de comunicación visual , en este caso a partir de la tridimensionalidad.

En la caso personal la escultura es el medio con el que mas se identifica el autor , a partir de esta es el planteamiento de la propuesta de obra.

La narración no pretende ir mas allá de una obra que se vea o interprete por el público casi tal cual es, de forma evidente pero sin caer en lo obvio o en las copias de otras obras.

En la cuestión de la temática, esta se enfoca a retomar un tema bíblico ya hecho en el arte clásico como es el caso de Susana y los viejos ,tal es caso de Rembrant , Tiziano por citar algunos, y trabajarlo en una serie escultórica.

La manera de abordar la obra es en el ámbito de la figuración dando especial énfasis a la figura humana misma que gira en torno al desnudo, como medio de expresión y objeto de narración o acción.

El arte contemporáneo toca por lo general temas de actualidad en cuanto a una cuestión vivencial del contexto cotidiano. En el caso de la obra que aquí se presenta no deja de ser a pesar de retomar un tema antiguo o clásico una cuestión ajena a la situación social actual como lo es el morbo, lo que plantea la historia de Susana y los viejos.

En cuanto a la cuestión de por que este tema, es un interés personal el saber que los mismos ya no responden a la dinámica del arte contemporáneo por una mera cuestión de conflicto en las formas de representación, por lo que han sido olvidados, pero hay muchas formas de retomarlos en las corrientes contemporáneas como se presenta en esta propuesta escultórica.

En cuanto al desnudo, además del gusto personal por el mismo, cabe destacar que aun prevalece, a pesar de haberse perdido ya las escuelas anteriores como la clásica, renacentista.

Actualmente el desnudo no deja de ser un tema de importancia y se nota en todas las manifestaciones visuales, como en la fotografía , performance ,instalación y muchos mas.

En el caso de la escultura pese a ser una disciplina clásica y aun cuando para muchos críticos esta ya no tiene valides, es ahora cuando apenas se pone a la par de otras disciplinas , debido a las nuevas técnicas pero sobre todo a las nuevas problemáticas y planteamientos del arte, en muchos casos estos planteamientos son de carácter tridimensional y espacial, a partir de esto valido la escultura como el medio escogido para trabajar la obra.

Desde el punto de vista organizacional se pretende colocar el proyecto en un orden narrativo coherente, para que las piezas escultóricas puedan sacar un mejor partido visual y secuencial dentro del espacio en el que se expongan.

La temática mitológica y la imitación han sido ya descartados en muchos casos prevaleciendo el desnudo solamente como la obra central, pero el retomar un tema ya hecho no implica necesariamente imitar.

Ni siquiera las imitaciones temáticas de Susana y los viejos por diferentes pintores han dado como resultado una imitación formal ; por el contrario han hecho evidente el ver aún mas las diferencias de criterio, estilo y escuela de los autores.

A partir de este punto de vista lo que se pretende en la obra presentada en esta tesis es conseguir una analogía trabajada de manera colateral al tema escogido o retomado de los clásicos.

En algunos casos esta cuestión de analogía ha dado resultados muy distintos con respecto a la cuestión formal, como es el caso de, Picaso, Henry Moore, y otros que han basado parte de su obra en formas clásicas, lo que si es evidente es el correcto ámbito compositivo y formal que es parte de ambas obras (la original y la analogía).

Marco histórico.

Para entender mejor la cuestión de la obra a representar se requirio de la investigación de los antecedentes históricos de la escultura, la pintura, el desnudo y algunos casos análogos .

Es importante enfatizar en el marco histórico las analogías (de autores que toma la obra clásica como temática para su propia visión como todos los que pintaron o esculpieron escenas bíblicas o mitológica,) que se dan con el mundo contemporáneo, y ver como algunos temas clásicos son incluso ahora bastante actuales en el contexto actual y como es que estos se han ido transformando sin dejar de ser en esencia los mismos.

Incluso veremos en algunos casos del pasado una apertura mayor en cuanto a los temas eróticos que la que actualmente se tiene.

EH.Gombrich, menciona que no existe algo realmente como el arte, solo existen los artistas. El origen de este comentario se basa en que hasta los más primitivos dibujos en las paredes de una caverna representando un bisonte y su cacería , tenían un carácter de creación. A pesar de no tener un carácter meramente artístico, si no más representativo o grafico, no existe ningún problema en llamar arte a las múltiples representaciones o movimientos dependiendo del contexto y la época en que se sitúe la obra.

La palabra arte no existe desde un punto de vista rígido ya que su aplicación ha variado de una época a otra de la humanidad. Incluso la palabra arte no tiene que ver con el gusto como el disfrutar ver algo como una pintura, aunque esto no está necesariamente peleado con vincular el gusto al arte, la cuestión de la apreciación es el problema al no poder separar la misma de algo que nos gusta y algo que no.

Una cuestión casi inamovible en el arte es que al público común le gusta ver en la obra lo que ve en la realidad, esto de hecho una preferencia natural. Pero en realidad solo admiramos las cosas bellas, tal es el caso de retrato del hijo de Rubens (Fig. 1), el cual despierta sentimientos de ternura, y no es el caso del retrato de la madre de Duredo (Fig. 2) el cual no es tan grato y la mayoría de la gente prefiere no verlo demasiado tiempo.

Ambos cuentan con una precisión hacia la realidad muy buena, por lo que podemos concluir que incluso el arte figurativo o realista no tiene que ser necesariamente bello o agradable.

Fig. 1

Fig. 2.

El problema de la belleza son los estándares de la misma, los cuales son en extremo variados, pero una vez comprendido esto sabremos que lo bello es expresivo y que la gente común busca expresiones fáciles de entender y que le lleguen a fondo. Estas reflexiones sobre la psicología del arte se refieren más al que mira que al que crea.

A pesar de esto está comprobado que la cuestión de lo obvio o lo inmediato fácilmente reconocible visualmente, al ser tan franca tiende a aburrir al espectador, por lo que muchos artistas dejaban ciertas cosas a adivinar o interpretar; las figuras prehistóricas y antiguas tienen este encanto al tratar de representar de forma convincente un tema sin tener la maestría técnica para hacer un trabajo tan realista y que pese a todo logran su cometido representativo.

Constante en la historia del arte es la técnica y la habilidad, la mayoría de la gente admira las obras que lucen como “reales”, pero hay tantas formas de representarla que surge un problema de apreciación para saber cuál es mejor, si la que tiene mejor forma o la que tiene más detalles..... etcétera.

Se llega al extremo en que los artistas son apreciados o no, por que la gente dice que dibujan mal o no se parece a lo real, como es el caso de la pintura moderna, aunque los autores sepan realmente dibujar y su trabajo sea ya una cuestión más profunda de abstracción, por el contrario dicho rechazo no pasa en cosas como las caricaturas, lo que nos lleva a la conclusión de que el arte requiere de una apreciación más allá de juicios simples.

En el caso de la obra que parece algo real, finalmente es una cuestión ficticia, ya que aún pese a su realismo es una interpretación del artista, y también existen los casos en que las interpretaciones son mal vistas y hasta consideradas ofensivas como es en el caso de algunas pinturas religiosas como las de Caravaggio.

En un trabajo artístico hay es importante considerar la interpretación así como la representación, además de la abstracción en mayor o menor grado.

La interpretación se refiere a la propia concepción del creador respecto a algún aspecto de la realidad o de su vida interior. La interpretación es personal y única y es difícil de evaluar por críticos y observadores de la obra. Es subjetiva, propia y por lo tanto libre.

La representación es la forma escogida por el autor para hacer que un objeto o una idea llegue al espectador.

La abstracción es la simplicación del objeto físico o la idea a interpretar. Es una síntesis formal que llega hasta donde el creador pretenda.

En el caso de la creación artística de la figura humana, la variedad es tan diversa que estos tres aspectos quedan a consideración del artista y este decide su propia forma de expresión.

Es importante saber que las obras de arte fueron concebidas por un autor y lo que en ellas se muestra o encuentra son producto de la decisión del artista y no de una actividad mística, es decir la inspiración o la magia, si no el producto de un proceso creativo y de trabajo, objetos humanos hechos para el mismo, y además de ser arte, en realidad fueron concebidas como un trabajo para un propósito determinado en el que el artista enfocó la temática.

El artista de hecho no se preocupa si la obra es bella o no, o si se parece o no a algo, si no que se dirige a exponer el mensaje o intención mas allá de lo bonito o lo feo, se basa en un criterio propio y personal que va de lo correcto o incorrecto según el resultado que implique su obra.

Bajo este criterio es que se realizan las obras propuestas en esta tesis en la cual se compara una analogía entre la contemplación y el morbo de un cuerpo; mismo que ha sido explotado desde el origen del hombre y que hasta ahora conserva su vigencia y esta presente en otros medios como el video y la fotografía pornográfica en muchos casos. En el caso de las disciplinas clásicas es considerado como arte a pesar de tener connotaciones pornográficas o eróticas.

Para dar entender un poco mas lo dicho cabe definir los siguiente términos.

Morbo.- Apetencia enfermiza de tipo sexual.

Erotismo.- Instinto o deseo sexual exagerado morboso.

Erótico.-Amatorio o perteneciente a lo relativo del amor sensual.

Ningún desnudo, ni siquiera el mas abstracto debe de dejar de representar en el espectador algún vestigio de sentimiento erótico y si no lo hace es que estamos ante un arte malo y una moral falsa.

El deseo de abrazar y unirse a otro cuerpo humano es una parte tan fundamental de nuestra naturaleza que lo que conocemos por “forma pura” esta inevitablemente influida por el .

El desnudo requiere de un estudio a fondo para saber distinguir entre un trabajo pornográfico y uno artístico. Los antecedentes del mismo son tan antiguos como vigentes y presentan una temática en el arte actual o contemporáneo que tiene sus raíces en lo mas profundo del entender del mundo en los humanos.