

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

**QUIEN DECIDE EL FUTURO DE LOS MISERABLES
ES IGUAL DE MISERABLE**

FERNANDA NUÑEZ CAMUS

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae
para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Escultura.

Profesor Guía Taller de Grado: Elisa Aguirre Robertson
Profesor Guía Preparación de Tesis: César Gabler Santelices

Santiago, Chile

2013

GRACIAS TOTALES

A Ruby Lüders quien dijo que le diera nomás.

A Willy Wonka que sin sus consejos las frustraciones hubiesen ganado.

Al niño partisano por el hermoso encuentro fortuito en una mesa de disecciones

A Marto, Lautaro, Nioñito, Pocho, La Negra Ester y la Sra. K.

A Isabel, Alejandro, Francisca, Gaspi y Bel, a Gustavo, Sofi, Fonxi y Feña.
A Maritza.

A todos quienes hicieron cabeza.

INDICE

A QUIEN LEA	1
CAPÍTULO PRIMERO: LO SINIESTRO (?).....	3
CAPÍTULO SEGUNDO: REFERENTES.....	6
CAPITULO TERCERO: L' ABSURDE.....	13
CAPÍTULO CUARTO: QUIEN DECIDE EL FUTURO DE LOS MISERABLES ES IGUAL DE MISERABLE.....	16
EPÍGRAFE.....	24
BIBLIOGRAFÍA.....	25

A QUIEN LEA

La presente memoria tiene como finalidad explicar el trabajo realizado durante la carrera de artes visuales en esta universidad durante el periodo de la mención en escultura, la cual gira en torno a los conceptos de decadencia, pesimismo y cuestionamientos principalmente existenciales. A partir de esto, mis intenciones son hacer una crítica a la idea de “progreso” en la sociedad capitalista de hoy y del culto exacerbado que esta hace al positivismo, entendido este como la fe ciega en la pretensión de las ciencias para acercarse objetivamente a la realidad, con el supuesto propósito de comprensión y mejora de la humanidad, lo cual posee un claro sustrato ideológico neoliberal, ya que está basada en la división de clases, por ende la división entre opresores y dominados.

Por ello, la idea es haber creado personajes que se presentan dramáticos, burdos y grotescos en primera instancia, y luego abandonarlos para que el tiempo haga su efecto y los destruya. Terminan siendo una especie de antimonumento. Esta idea de antimonumento es central en mi trabajo, ya que toma como punto inicial la crítica hacia la ya mencionada idea de progreso, inserta en el contexto de una sociedad enfocada principalmente en el avance económico e individualista. Así, mi trabajo realiza un proceso inverso, en el cual creando una obra que represente al ser humano desfigurado por las consecuencias nefastas del capitalismo, éste no progresa ni avanza hacia la “bonanza prometida”, sino más bien progresa hacia la destrucción. El progreso es basura.

A su vez, los personajes creados están basados en un mundo roído por la nada, sin creencias, fe, ni pasión. Siendo ésta una visión pesimista, intento jugar con la imagen de la naturaleza del hombre: la crueldad y obstinación de dominio.

La sociedad, visualizada bajo la opresión de mercado, contiene dentro de sí el exitismo y el cumplimiento de reglas absolutistas y estándares moralizantes, dictados por quienes poseen el poder económico, político y social. Además, la individualidad entre nosotros ha sido provocada por la exacerbación de la satisfacción personal, generando así la competitividad y la vida egoísta entre los

seres humanos, haciéndonos así esclavos de los bienes materiales. Esto constituiría el marco de referencia para mi trabajo.

Para una más clara contextualización dentro de las artes subdividiré las materias en diversos capítulos que tocan tangencial o totalmente aspectos de mi trabajo.

En primer lugar haré una referencia al contexto social dentro de lo que llamaremos una sociedad en decadencia, situando al trabajo bajo la estética de “lo siniestro”. A la vez haré un breve paralelo con la obra audiovisual del cineasta Michael Haneke y tópicos a tratar.

El capítulo segundo trata sobre los referentes, por lo tanto compararé una obra de James Ensor, Pieter Brueghel y Kazimir Malevich con aspectos que me interesan de sus trabajos y pondré a modo de comparación con lo que he ido haciendo.

Nuevamente tomaré de referente externo al teatro del absurdo, en tanto comentaré ciertos aspectos de los filósofos y dramaturgos que participaron en ello, tales como Albert Camus, Bertolt Brecht y Tadeuz Kantor.

Por último, explicaré con mayor detalle de lo que ha tratado mi quehacer en los últimos trabajos y compararé con los temas anteriormente tratados el camino recorrido hasta llegar hoy en día.

CAPÍTULO PRIMERO: LO SINIESTRO (?)

Juego con “lo siniestro” en tanto que mis trabajos no están para exaltar la belleza en el ser humano, sino más bien para distinguir cuáles son las problemáticas de la sociedad posmoderna, pues no es “lo macabro” una distinción que me interese en particular, como así tampoco lo es buscar la repulsión por parte del espectador propiamente tal, pero en vistas de aquello, la observación de la sociedad me ha llevado a concluir que cuando se trata de retratarnos me he encontrado con el “lado oscuro” de nuestra realidad. Nietzsche nos dice que lo feo se utiliza para el contrario de lo que la especie quiere de sí, es decir, odia la decadencia de su tipo.

Por otra parte, Bertolt Brecht nos cuenta que lo siniestro también es utilizado para perturbar el orden establecido en sociedad, como aniquilación de lo confortable, poniéndose en duda cuestiones de orden social, político, histórico, cultural, moral e incluso de índole espiritual. El cuestionamiento de todo canon impuesto. Entonces, en estos trabajos, lo siniestro, siguiendo la línea de Brecht, es una interpelación al espectador, un llamado de atención frente al horror de lo que es capaz de hacer el hombre hacia sus semejantes, para que a través de esto tomemos conciencia de actuar antes de una progresiva autodestrucción disfrazada de falso progreso.

El marco o contexto que conformarán mi trabajo está situado bajo una concepción de un mundo en plena decadencia y una vista desesperanzadora de la realidad, lo que llevarán a que esta sea una mirada “bastante oscura” por un lado, en el cual me baso en la pura observación que he ido acumulado como experiencia, las cuales muchas de estas han sido que la historia de los hombres es cíclica: las mismas cosas se van repitiendo una y otra vez, sin novedad alguna y, siguiendo desde tiempos remotos, debido a las avaricias de los hombres, en que las sociedades se aplasten unos a otros entre dominadores y dominados.

Aquella naturaleza humana de por sí, provenga por instinto o no, ya contiene mucho de siniestro, siendo que nos creemos entes superiores con “mayor raciocinio” respecto a animales, a la naturaleza y ante nosotros mismos. Frente a este respecto, lo verdadero siniestro es la crueldad en que los humanos tendemos a usar bajo nuestro supuesto poderío mental y físico.

Lo siniestro no sólo es mostrar de forma explícita la violencia sin ser mero espectáculo: mostrar sangre y sesos esparcidos; sino el mismo vacío moral del mundo contemporáneo. Así, la prepotencia de las imágenes de comerciales incitando una vida falsa y vacía por medio de la espectacularidad y la promesa de felicidad a través de los bienes de consumo, mientras por otra parte la falsa careta de la televisión a través de los noticiarios puede mostrarnos imágenes recurrentes de matanzas y guerras, seguidas a continuación por los implantes de silicona que se ha puesto Pamela Díaz o una compra endeudadora con la tarjeta Falabella.

De esta forma, la estética de lo siniestro que busco presentar en mi trabajo se relaciona con el llamar la atención ante esta alienación a través del extrañamiento o distanciamiento frente a los personajes de mi trabajo que no provocan la identificación con el espectador, y, por tanto, permiten tomar una postura crítica.

Retomo este tipo de estética pues lamentablemente no nos encontramos en una realidad la cual se caracterice por su florecimiento artístico, sino todo lo contrario, nos encontramos en una época la cual el medio ambiente ya está devastado por la acción humana y la confianza de las tecnologías que este le ha puesto esta in-crescendo más que nunca. Por ello, no creo que es tiempo de hacer juzgamientos “optimistas” sobre la acción del hombre. Personalmente nos veo como sociedad en una progresiva autodestrucción, por ello, estos seres monstruosos han de representar eso: que la realidad puede ser muchísimo más repulsiva e impactante que cualquier otra fantasía.

Esta definición de lo siniestro como estética se puede ejemplificar con la obra audiovisual de Michael Haneke. Este cineasta se propuso comprobar cómo

es que en los espacios de la vida moderna, la alienación surge del exceso de comodidad, intentando criticar una sociedad que a través de la moral esconde la represión. En otras palabras, hace evidente el vacío moral de la sociedad posmoderna. Otro de sus objetivos es mostrar la crisis de un mundo marcado por la superabundancia económica. El autor no busca que el público se identifique con los personajes, sino que quiere obligarlo a pensar y a sentir con la propia película, de la misma forma en que pretendo hacerlo con mi trabajo. No obligando a tomar una postura bajo mi propio punto de vista, sino que el observador vea y juzgue por su cuenta.

Así, según el crítico Frederic Jameson el hiperrealismo que se nos presenta como arte hoy en día, así tanto como *publicidades y otros tipos de medio visuales, es un arte correspondiente al capitalismo, pues este es síntoma de un mundo dominado por la imagen, en que es posible no distinguir la realidad de la falsedad, en que la vida diaria de la ciudad es alienante, en el que la vista se deleita con imágenes convertidas en mercancía: la pobreza urbana es mostrada con brillantes superficies, en donde hasta la basura brilla con un resplandor alucinatorio*¹ Este mismo carácter alucinatorio es el con el que trabaja Haneke: la desaparición y fantasmagoría del proyecto progresista.

"Caché" por Michael Haneke (2005)

1. Idea de sublime y crítica al posmodernismo por la cual la fuerza de trivialización es la tendencia dominante del siglo XX y XXI. Idea citada de Jameson F. (1991) *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado* Buenos Aires, Argentina Ed. Paidós

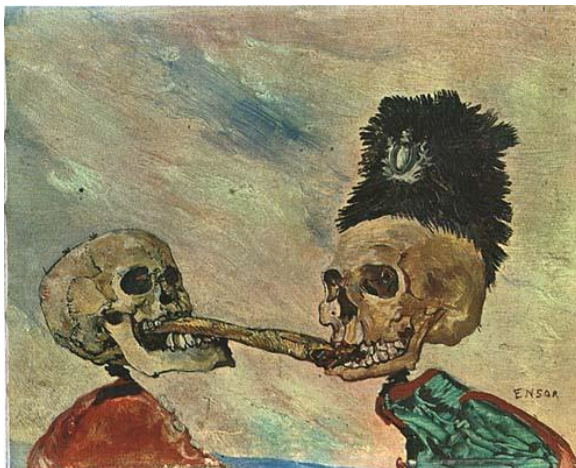

CAPÍTULO SEGUNDO: REFERENTES

Los referentes que presentaré a continuación tratan temas alegóricos, teniendo representaciones principalmente de proverbios, muchos extraídos de la biblia y otros tantos con motivos costumbristas. Cada uno de estos artistas se ha preocupado a su manera de descifrar lo que es la condición humana para sí, denunciando así sus preocupaciones frente a la sociedad y de cierta manera pretenden interpelar al receptor o tratar de dar respuesta a lo que acontece a sus alrededores.

La figuración y el trabajo en mi obra con la imagen humana lo he ido aprovechando para crear estos personajes ficticios y alegóricos como un camino hacia lo narrativo, lo cual lo utilizo como el mecanismo de volver hacia la interioridad y autonomía artística, volviendo a lo didáctico y evitando así estigmas sociales y arcaicas tradiciones para volver a decir, lo más a menudo que se pueda, nuestra condición social, según mi objetivo presentado.

Las pinturas de James Ensor (1860–1949) llevan al extremo la concepción de un mundo trágico, decadente, febril hasta incluso esquizofrénico. Ello debido a que el artista se encontraba inmerso dentro de un mundo que ve materialista, sin posibilidad de escape y por ende, decepcionado ya del hombre. Por bien pesimista, coincide en muchos rasgos con mi visión personal, haciendo representaciones burdas y grotescas de un mundo que le parece ya desquiciante y extinto. Se identifica principalmente por mostrar un extraño mundo donde se muestran máscaras grotescas y un sarcasmo agresivo.

“Esqueletos peleando por un arenque en escabeche” 1891

Nos presenta un mundo lleno de alusiones, alegorías, de símbolos: un mundo de absurda comedia, una kermesse de contradicciones y de absurdo.

Esta obra en específico muestra el patetismo en el cuál los humanos nos encontramos peleando por sandeces, incluso “hasta en la muerte”. Estas especies de comandantes, quienes se pelean por alguna clase de poder y tratando de quitarse aquel trozo de comida no refleja nada más que las codicias de los hombres por alcanzar objetos que a fin de cuentas son totalmente absurdos y carentes de valor real. Además de la importancia que le da Ensor al colorido de sus cuadros, pinceladas blanquecinas, claramente lúgubres, lo que podría ser comparado en mi trabajo que también se encuentra bajo una paleta monocroma, dando cuenta esta especie de pesimismo y desesperanza.

El impacto psicológico que rescata en las máscaras y seres de este artista es algo que me interesa de su obra, ya que además de pintar con total libertad, su trabajo no es más que mostrar la condición en que nos vemos sumergidos los seres humanos bajo toda esta clase de estigmas sociales: en o que nos ha convertido, la cual lamentablemente se ha convertido en un profundo devenir colectivo.

Finalmente lo que infiero que Ensor nos ha querido transmitir sobre la representación de estos sujetos, siendo uno más poderoso que el otro: el generalísimo, representante de todo el poder militar, eclesiástico, político, social, ante el otro esqueleto, que a la vista es un mortal como todos. Así, las calaveras, simbolizadas con los cráneos es la manera explícita de mencionar nuestra igualdad de condición, así como el polvo que nos convertiremos al final de nuestros días.

"Parábola de los ciegos"
Pieter Brueghel, el viejo
1568

El poder es conducido por ciegos, que nos conducen a la zanja. Brueghel compara la ceguera real con la negación de las creencias verdaderas. El grupo es conducido por un hombre ciego, que los llevará inevitablemente a la caída.

En la obra “Parábola de los ciegos” Pieter Brueghel encuentra un ciego guiando a otros ciegos y que finalmente los hace caer a un agujero uno tras otro. Probablemente el artista quería decirnos que los seres humanos somos ciegos guiados por otros ciegos y que esto finalmente acaba por ser un desastre. El artista se basará en la frase citada en la Biblia: “Dejadlos son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo”

Se describe en el cuadro el destino trágico de la humanidad, cargando estos personajes bastones y palos que unen a estos seis pobres, ridículos y burdos ciegos con los ojos secos y cabezas en alto avanzando hacia un hoyo. Uno por uno, se van arrastrando hacia su caída: el último avanza sin sospechar nada hasta el primero que ya está sumido en las profundidades de la caída. La ceguera

aquí es moral y social. De esta no se espera nada bueno mientras sigan patentes las codicias humanas: la visión del artista es crítica y burlesca.

La carga simbólica de estos cuadros, contiene una fuerte carga expresiva y sin atender precisamente a los patrones estilísticos de su época, denunciando así la irracionalidad del mundo a través de su imaginario, una sociedad que a pesar de haber dado un “salto increíble y racional” en lo tecnológico y en lo político sigue siendo totalmente irracional frente a las formas más atroces del egoísmo humano.

El mundo de comedia, nuevamente lleno de contradicciones y absurdo a través del “sarcasmo moralista” y una crítica burguesa despiadada: bufones, beatas, putas, soldados, máscaras y esqueletos: son todos objeto de burla, lo que también trato de buscar en mi obra, a modo de poner en iguales condiciones a tales personajes, así como nuestro constante devenir y la caída del hombre.

Pieter Brueghel en su trabajo parte de un mundo desde la experiencia cotidiana, donde nos confronta ante pesadillas y sueños en que las formas cambian permanentemente ante nuestros ojos. Reflejan así algunas prácticas esotéricas o diversas herejías religiosas que existían durante la Edad Media.

Este inventor nos muestra fantasías y quimeras no tan placenteras a la vista, si bien en un principio se ven grotescas, sin embargo, el significado que tienen sus pinturas es bastante más profundo que a simple vista, en el cual satiriza los defectos y flaquezas de la humanidad, así como destaca ciertos aspectos desagradables. Todo el mundo vive en la oscuridad de la noche, persistiendo a ciegas en la perversidad, mientras que cada calle atestigua la existencia de estos necios. Hace crítica relacionada con determinadas condiciones sociales, a veces uno o más pecados capitales, comparándolos como monstruos e infierno.

El infierno como viaje en forma de hornos y abismos ardientes, lagos donde se sumergirían los condenados. Algunos de sus monstruos derivan de fuentes literarias y visuales de viejas tradiciones. A estos, el autor, agrega nuevas especies nuevas que no tienen descripción precisa. Seres antropo y zoomorfos. Los monstruos proliferan en variedad de formas, como una fascinación especial a

lo grotesco y a lo sobrenatural. Estos, en su época, eran interpretados como portentos de desastres inminentes, enviados por dios para castigar los pecados de los humanos...

El destino de los hombres para el Brueghel es el infierno, así es desarrollada una visión profundamente pesimista de la naturaleza humana. El pecado y la locura son condiciones universales para todos. artista moralizador, expone así la complejidad de su pensamiento. Gusto alegórico. El mundo ha sido atrapado por los enemigos de siempre: el mundo, la carne y el diablo. Los demonios se han posesionado sobre la humanidad.

En las alegorías presente tratan sobre el triunfo de la avaricia y los viajes del hombre. Así como Satán con sus ángeles conducen al ser a su destrucción. Como el origen del pecado y el castigo, como la creación y caída del hombre.

Lo objetivo se identifica con el mundo real, la no-objetividad, el mundo sensible habla Malevich. La sensibilidad establecida moral y socialmente, así por ejemplo, en un cuadro de un bote, este se identifica como tal, ya que está establecido, por el contrario, al reconocer lo no-objetivo de la realidad estamos desolados.

“Cuadrado blanco sobre fondo blanco”, por tanto, pone de manifiesto la no-objetividad del arte y la sensibilidad de éste que propone Malevich. En él ya no es posible reconocer objetos o formas que podamos identificar con la realidad figurada que presentaba el arte hasta ese momento, nos encontramos antes un desierto donde sólo queda la sensibilidad del artista sobre la nada. De esta manera, ya no es posible identificar en la obra de arte la imagen preconcebida de la realidad (como por ejemplo, en una obra realista) ni tampoco la sensibilidad moral dictada por el contexto en el que surge la obra. Así, el arte se yergue como un posible peligro al no provocar la identificación de lo conocido en el espectador, por el contrario, generando el extrañamiento y la incompreensión. No permite situarse desde un lugar cómodo ante la obra. El objeto ya no se representa como

el objeto figurado, se traduce en lo puramente sensible, lo que según lo expresado por Malevich en su manifiesto suprematista, afirma el objeto representado en sí mismo y no en la fuente validada por la sociedad y sus dogmas. La representación de una imagen eterna es prohibida.

No hay referencia alguna al mundo real. Malevich solamente buscaba la pureza artística a través de la forma como búsqueda filosófica de un mundo espiritual. En tanto que en esta superficie-plano se presenta sin referencias, el espacio-tiempo confluyen, para lograr así la pureza y grandiosidad sin verla depositada en objetos de una realidad que ata a los sentidos.

En tanto que el mundo subjetivo sería todo lo que realmente tendría que prevalecer en el arte – por lo menos como opinión personal- Por otro lado nos encontramos con la imposibilidad de figurar un mundo sin clases, ya que esta figuración o tal vez, una plena coordinación entre los hombres para formar aquel mundo idealizado sin clases, o por lo menos, de mayores oportunidades que nos igualasen, es por consiguiente incompatible con el estilo de vida que llevamos como sociedad comunitaria. Por ende, aquel cuadrado blanco es la visualización plena de lo que jamás pueda ser imaginado o jamás pueda ser dicho, tal como el fondo incomunicable del hombre y la incapacidad de poder transmitirse como ser pleno.

El futuro realmente diferente, el que merece ese nombre, no solo no se puede ver, tampoco no solo no existe, sino el futuro como proyecto es la manera más perfecta de impedir su realización.

CAPÍTULO TERCERO: L'ABSURDE

En principio, para explicar de qué trata el teatro del absurdo, definiré en breves palabras lo que trata la “filosofía del absurdo”, sin ansias de querer asustar al lector, pues pudiesen ser estas explicaciones algo “densas”. Ésta como principio, establece que los esfuerzos del hombre por encontrarle un significado “absoluto” a su vida carece de sentido, es decir, que todo esfuerzo que haga el hombre por tratar de aferrarse a doctrinas que dobleguen su libertad será en vano. Esta es una visión claramente pesimista, que cuestiona los principios en torno a la existencia y a tradiciones morales.

Esto nace a partir del “movimiento existencialista” postulado principalmente en Francia como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, por Jean Paul Sartre y Albert Camus en la década de los 50 y 60's. Este último, le da un carácter revolucionario al movimiento, tratando de diagnosticar la situación del hombre en un mundo de carencias destrozadas tal como hoy. En “El mito de Sísifo” esta cuestión se hace manifiesta. En él, Camus plantea al hombre que se manifiesta consciente de la inutilidad de su vida, en tanto que Sísifo, personaje de la mitología griega, es condenado durante toda su vida a empujar una roca gigante hasta la cima de una montaña, para cuando llegue arriba caiga y tenga que hacer la misma acción por toda su eternidad: un eterno retorno, en tanto que Sísifo es el héroe absurdo máximo. De ahí que surja como manifestación artística el teatro del absurdo, en el cuál sus tramas se caracterizan por carecer de significado y explicación lógica. Los filósofos del absurdo presentan la irracionalidad de la condición humana, construida con toda lógica, manifestando a través del arte el abandono de las convenciones tradicionales.

Uno de los más destacados exponentes de este teatro es Samuel Beckett, quien cuestiona todo valor y forma convencional. En general, todas las obras de los dramaturgos del absurdo se basan en atacar ferozmente al sistema, desmontando así en las obras, las estructuras del lenguaje, de la lógica y la moral.

Respecto a esto menciona: “lo que todos tratan de comunicar es a fin de cuentas incomunicable. No hay nadie que lo pueda entender” Solo habla la angustia. No la razón, no la técnica, ni las convenciones ni el inconsciente. Haciendo referencia, como hablaba Malevich, a la plena expresividad y sensibilidad del autor. Nace entonces, como un “modo revolucionario de entender y expresar el mundo real en la escena”, el cual asume con creatividad esta cuestión, lo que se convertiría en su arma fundamental: la burla y la ironía a través de representaciones dramáticas y grotescas. Muestra así una realidad oculta del confort del modo de vida burgués.

Así, como personajes caricaturescos y burdos me han permitido explicar nuevamente “de forma didáctica” el derrumbamiento de la complacencia y del automatismo, quisiera ejemplificar con la obra del dramaturgo y artista polaco, Tadeusz Kantor (1915 – 1990), “La clase muerta;”(10) de que trata esto. En la obra, se recrea una escuela de ancianos muertos y fantasmas niños entre maniqués y personas reales que intentan reconstruir su pasado en niños-objeto. Esto representando una matanza que hubo en Wiewole en 1942 de 850 personas bajo el yugo militar en Polonia. Los actores, incapaces de aceptar su existencia, entran en la angustia y en la desesperación de no encontrarle “sentido” a sus vidas, vagando como fantasmas desde la locura en todo su esplendor y desesperación. Finalmente es puro gemido y cháchara incoherente. A través de un humor grotesco y desorbitado, gira toda la trama en torno a la burla y la tragedia creando un estilo siempre repleto de refinada crueldad, efecto de incomunicabilidad entre los seres. He relacionado algunos aspectos con la estética de mi obra en particular, así como la intencionada burla e inanimación de los personajes.

“La clase muerta” por T. Kantor

El objetivo, no es por tanto, cultivar el sin sentido, sino, todo lo contrario, mostrar y revelar lo absurdo a través de sucesos totalmente cotidianos y triviales, mostrando al humano tal y como es: la verdad del caos, en donde toda utopía es una payasada.

Varios puntos que tenemos en común por un lado con los cuestionamientos del teatro del absurdo son, por tanto, en primer lugar es la utilización de humor negro e ironía. Como el mutuo interés tal vez de cierto carácter llámese filosófico, metafísico o existencialista, el cual tiene como eje central un exacerbado pesimismo social y el cuestionamiento sobre el destino de la humanidad. A la vez el carácter lúgubre y sombrío de los personajes a modo de esteticismo a modo de situación contextual, bajo este punto de vista.

CAPÍTULO CUARTO: QUIEN DECIDE EL FUTURO DE LOS MISERABLES ES IGUAL DE MISERABLE

El trabajo realizado en escultura trata pues bien de mostrar lo que he ido captando sobre la condición humana, en tanto, hablo así de la huella del hombre, como de los aconteceres y hechos de la historia presente.

Esto se traduce en la manipulación que se nos hacen de las imágenes a través de los medios de comunicación y en la vida cotidiana, por medio de la banalidad en que se nos han introducido estas mismas. Tomo como ejemplo al proceso de producción cárnea, del cual se nos muestra como resultado una linda bandeja de carne lista para ser preparada y cocinada en la cómoda casa en el estante de un supermercado. Lamentablemente el proceso de producción anterior: el encierro, el hacinamiento, la insalubridad, la matanza sistemática, incluyendo así malos pagos a obreros. El horror se transforma en un festín de la mesa. Lo mismo con la falsa máscara de la televisión y otros medios de producción opresores, disfrazados con una cara linda.

Si bien estos trabajos juegan con cierta ironía, ya que es un mal-trato y una visión deshumanizada, ridiculizada y bestial del hombre. Es una despiadada visión que quiere rescatar la seriedad con que tenemos que afrontar estos temas, ya que involucra la ineptitud de quienes se creen con cualquier tipo de poder sobre intervenir la vida de otros seres y la inescrupulosidad con que se juega, teniendo como resultado a que la violencia pasa a ser una cosa cotidiana, habitual y rutinaria y ya ninguna imagen ha de causar impresión. Básicamente en esto consisten todos mis últimos trabajos, aunque con diversos matices, pero todos con este fin común de causar cierto tipo de conciencia o llámese “impacto”.

Parto de esta forma con los trabajos “Protesta”, “Rey de España cazando elefantes” y “Periodistas mejicanos asesinados”, los cuales son dioramas o maquetas realizadas bajo algunos hechos noticiosos del año 2012, causados por la violencia, el abuso, según la vista de niños. Así, utilicé plasticina y materiales de índole pre-escolar para recrear estas escenas que se nos presentan tal cual a

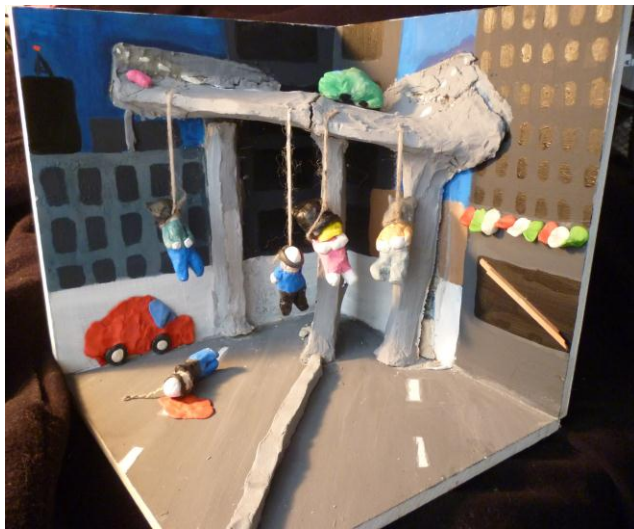
través de los medios de comunicación, noticiarios y publicidad. En parte nace esta idea por la ignorancia del mundo adulto hacia el infantil presta y la prepotencia con que este otorga hacia un medio de abandono y dolor (que pudiese acabar incluso con situaciones de posible violencia y abusos en el futuro), pero que a la vista de un infante puede parecer mero juego macabro, con ello, este resultado naif. No queriendo hacer previo juzgamiento, trato de mostrar solamente el hecho como “puro”, tal como es mostrado por los medios. Aunque cada una de estas experiencias se sirva para meditar sobre la acción humana. Sea del punto que sea.

Protesta
Plasticina, greda y materiales varios, 2012

Rey de España cazando elefantes
Plasticina, greda y materiales varios, 2012

Periodistas mejicanos asesinados
Plasticina, greda y materiales mixtos, 2012

“Sr.X” consiste en la construcción burda de un personaje predispuesto en primer lugar sobre una mesa de operaciones, en donde, por encima de un molde, se proceden a pegar estas especies de parches, embetunados en tierra, como símbolo de vida-muerte y proceso cíclico de la vida, así como la referencia al trabajo de la tierra. Luego este pasa a ser colgado para que se deshaga con el tiempo y se convierta en basura. Esto haciendo alusión a que todo pensamiento y creación humana finalmente se convierte en ello: deshechos, polvo. Así, como el supuesto “progreso humano” que he explicado con anterioridad, no nos ha conllevado a la satisfacción de un bien común, por ello, toda individualidad vale basura.

Su nombre hace cierta alusión al personaje de Kafka Josef K. en “El proceso”, obra la cual el protagonista es arrestado por una razón la cual nunca se conoce a cabalidad y finalmente termina suicidándose. Lo relaciono en cuanto al cuestionamiento del sistema burocrático, al opresor y al limitador de oportunidades y libertades. Tanta es la opresión que termina por acabar con el hombre, quien sucumbe a la presión haciendo una anulación de este.

“Sr. X”
Género, tierra
2012

Este segundo ser más complejo en su contextura, mitad “cyborg” de alambre, mitad “órgano”, los cuales están dispuestos de forma desordenada a través de este cuerpo mal hecho con géneros y tierra nuevamente. Está parado sobre una cruz, la cual está sujeta por debajo con un trozo de pluma-vit para equilibrar la pieza, de modo que si se retira, caerá al suelo y sus partes serán desperdigadas. En su parte superior, también se encuentra una cruz, simulando una especie de Jesús crucificado. Cada saco utilizado como órgano contiene en su interior frases y objetos “del consumo” como también nuevamente desechos, por ello, han sido tapados los objetos tapados, haciendo referencia a que “el contenido espiritual” de este ser se ha convertido en puro materialismo y conforman en su totalidad a este ser asqueroso en su cáscara externa. Por fuera, todo intento de color es anulado con tierra o decolorados.

El nombre de este trabajo hace alusión a la novela de Camus llamada por el nombre: “La peste”, la cual cuenta la historia de unos médicos, quienes muestran los efectos que una plaga puede tener sobre una población, ya que la población es alertada por una pandemia que no tiene realmente explicación lógica. La plaga, por su parte, representaría el absurdo y el sentido de existencia cuando el hombre se encuentra sin dios ni tampoco moral universal.

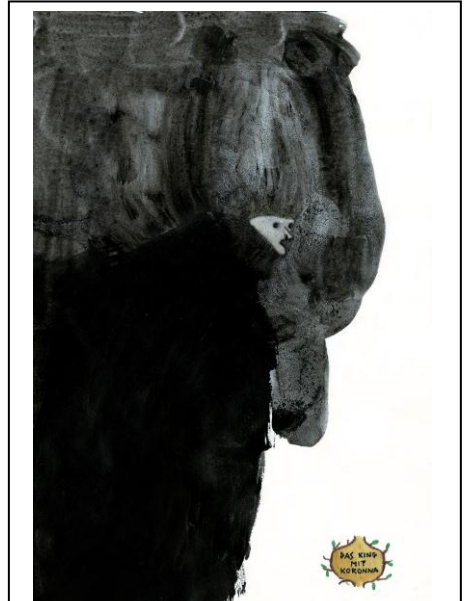
“Peste”
2.00 mts.
Fierro, género, tierra
2012

La nature autentique contre Kapital
2013
Carbón, acuarela

No se puede narrar
2013
Acuarela

King mit koronna
2013
Carbón, acuarela.

Los dibujos presentes se presentan como alegorías y personajes deambulantes dentro de espacios vacíos, seres fantasmagóricos los cuales se encuentran sin lugar específico de bagaje, por el cual deambulan solitarios y en una especie de limbo.

No se trata de operar dentro de los límites de lo real, como imitación de ésta, sino más bien como un intento un tal desesperado de escape. Solo son distinguibles a través de las manchas de ciertos personajes y paisajes artificiales.

Comparo estas gráficas un poco con lo mencionado por Malevich por la “no-referencia” mencionada anteriormente con lo real o una plena filiación con la figuración, en contraposición al realismo, así presentándose toda destrucción de la tendencia imitativa.

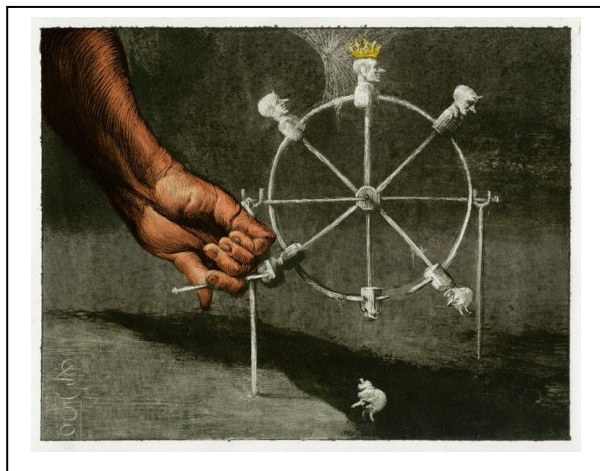

Quien decide el futuro de los miserables es igual de miserable

La conclusión de obra será una rueda de la fortuna, retomando viejas tradiciones de la Edad Media, la que será manejada con una manivela por el espectador, quien tendrá “el poder” de decidir quién sube y quien baja, que los personajes se vayan desarmando y/o cayendo de la rueda, la que está predestinada a su autodestrucción. Representando todas estas cabezas insertadas que finalmente con el tiempo, saldrán volando, quedando la rueda sola, que bajo su construcción precaria, también se terminará por desarmar.

La idea que principalmente se plantea en este trabajo es que estamos siendo manipulados por el mercado, el cual está decidiendo el quehacer con nuestras vidas, diciendo con esto, los cabecillas de quienes concentran poderes de índole económico, social y político.

Todo finalmente se enfoca en el eterno retorno y de la trágica comedia humana. La rueda hace alusión a estos conceptos, ya que una y otra vez, a pesar de todos los esfuerzos que hagamos por suprimir nuestras diferencias tanto de clase como de cuestiones básicas que atañen al comportamiento humano, aunque lamentablemente el egoísmo es mayor por naturaleza.

Hay dos aspectos que me interesa destacar y que han sido de índole de cuestionamientos existenciales, así como del comportamiento humano. Por un lado se encuentra la idea del eterno retorno. Esta trata principalmente en que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos, la historia del hombre será siempre la

misma: un continuum devenir en que nuestro comportamiento, mientras se base en avaricias y ambiciones y que estas sean nuestro motor de conducta, será siempre igual, del cual las riquezas prevalecerán por sobre la mutua cooperación. Esto esencialmente se manifiesta en la alegoría de la rueda misma, como el tiempo circular y los personajes: reyes, esclavos, todos nosotros involucrados en ella.

El segundo aspecto se encuentra en el momento en que la rueda se transforme en escombros a medida que se vaya rompiendo. Esto metaforizando en parte que con mutua cooperación la idea planteada anteriormente, el neoliberalismo, la idea del progreso dominante se convertirá en basura.

Lo que ofrece como reflexión este trabajo realizado, es finalmente, por muy contradictorio que parezca con todo lo anteriormente señalado, es una visión algo esperanzadora para que pensemos acerca de la sociedad en que nos encontramos y tratar de realizar un cambio para que pueda haber una sociedad sin clases, y por ende, nosotros mismos acabemos por destruir este sistema opresor. Por utópico que esto suene.

Ideas parecidas puedo añadir sobre la concepción de absurdo bajo los preceptos anteriormente estipulados, en tanto, como crítica a la desigualdad social y a los crímenes deshumanizados que hace el hombre al hombre.

Finalmente la vista al progreso como fantasmagórica es utilizada con los mismos productos que ofrece el mercado, como por contradicción hace la fuerza de trabajo (hoy por hoy principalmente la china), así como el trabajador del pan, la tierra.

EPIGRAFE

Finalmente lo que importa aquí es el que el hombre tome conciencia de sus actos para que deje de lado la degradación a las entidades vivientes y su orientación de las masas por “líderes” los cuales no conducen sino a situaciones caóticas, careciendo de control de sí mismos.

En mi trabajo, puedo concluir que se ha ido desarrollando bajo lo que es la condición humana dentro de un punto de vista social, de cómo el humano se desarrolla en comunidad o como, más bien, debiese hacerlo, postulando aquí como el hombre debiese encarar la realidad: en el sinsentido para que dejemos de ser finalmente esclavos del consumismo.

La banalidad, la individualidad son mi punto de inflexión y molestia: la violencia, la imprudencia y la forma en que son impuestos sobre nosotros. Estos son puntos que por lo menos debiésemos tener en consideración y no pasar por alto. Cosa que pasa más allá de algo político y que es una cosa de humanidad.

BIBLIOGRAFIA

- Benjamin, W. (2010). El origen del Trauerspiel alemán, Obras Libro I/ vol. I. Madrid, España: Abada editores.
- Eco, U. (2007). Historia de la fealdad a cargo de Umberto Eco. Barcelona, España: Lumen.
- Esslin, M. (1936). El teatro del absurdo. Salamanca, España: Universidad de Salamanca.
- Jameson, F. (1991) El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Buenos Aires, Argentina: Paidós
- Herreras, E. (1996). Una lectura naturalista del teatro del absurdo. Madrid, España: Serie Crítica.
- Malevich, K. (1915). Manifiesto suprematista. [Revisado el 25 de enero de 2013] desde Internet: <http://es.scribd.com/doc/91990536/Manifiesto-Suprematista-Casimir-S-Malevich>
- Nietzsche, F. (2007). Humano, demasiado humano. Buenos Aires, Argentina: Gradifco.
- Ruhrberg, K., Schneckenburger, M., Fricke, C. & Honnef, K. (2005). Arte del siglo XX. Alemania: Taschen Köln.