

**Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Bellas Artes
Licenciatura en Artes Plásticas
Dibujo**

Retratos y autobiografía

Sinopsis de un viaje personal

**Director de tesis: Roberto Crespo
Autor: Carlos Fernando Bianchi
Legajo: 57965/4
Email: cfbianchi@yahoo.com.ar
La Plata, 7 de enero de 2021.**

I. Introducción.

Soy de la idea de que la obra de arte posee un espíritu propio, como apuntó Walter Benjamín (2012), “el aura es aquello que hace única a cada obra de arte, la obra está atada a su aquí y ahora [...] En otras palabras, el aura es un concepto en el que se percibe la esencia de la obra de arte” (pág. 30).

Basándome en ello, muchas veces me pregunto quién crea a quién, si el artista crea la obra o la obra hace al artista. A partir de este cruce de ideas es que comencé mi siguiente trabajo final, basándome en el retrato y la autobiografía como medio de expresión artística. Pero antes de continuar este escrito, ampliar esta idea, quiero retroceder en el tiempo y contarles mi génesis como dibujante.

Cuentan mis allegados que mi nacimiento fue traumático, prácticamente nació muerto y tan solo con siete meses de gestación. Esto acarreó, en mis primeros años, problemas en mi desarrollo. Aunque hasta mis cuatro años no hablé, cabe acotar que sí ya dibujaba. Entonces el dibujo fue, en esos años, mi único medio de comunicación. No eran ni gestos, ni señas, pero sí dibujos mi forma de expresión, con ellos, la gente entendía que quería decir o pedir. Con el pasar de los años y dejando atrás los obstáculos, fui un amante del dibujo, dibujaba por doquier, bocetos, grafismos, trabajos lineales y pinturas en general. Quizás la técnica de dibujar que mantengo hasta el día de hoy, ha sido una forma de agradecimiento al dibujo, un amor y una forma de expresión que me mantuvo vivo, que me dio un lugar en el mundo, una herramienta de defensa en aquellos primeros pasos. Recuerdo difícil de olvidar.

Hoy podría decir que me encuentro en el medio de la vida, o así lo siento, y luego de haber terminado de cursar en la facultad de Bellas Artes, con esta mi producción final quiero contarles parte de mi vida a grandes rasgos, visualizando puntos de inflexión, sobre todo momentos que valen la pena contar. Donde se une todo: anécdotas, recuerdos, periodos vitales, personajes. Así como también, técnicas y procedimientos para contar y dibujar, y así explorar cada paso.

II. Fundamentación.

El retrato como expresión artística me ha llamado la atención desde hace muchos años. Mis primeros retratos han sido esculturas, luego con el tiempo comencé a experimentar en dibujos y pinturas. Mi interés por este género deviene de la admiración por la escuela de los viejos maestros.

Si recorremos un poco la historia, el retrato surge por el siglo V antes de Cristo, principalmente representado en monedas. El retrato como género fue evolucionando y los artistas comenzaron a trabajar por encargo de reyes y otras autoridades, una forma de ostentar poder y riqueza. Así llegamos al Renacimiento. Me ha gustado estudiar a grandes artistas de ese período, como Miguel Ángel, Tiziano, Rafael, hasta el gran Leonardo, nombres que cultivaron el género. Algo que adopté al hacer un retrato es la forma que tenían artistas como Goya, el Greco o Velázquez, al momento de encarar una obra, sobre todo el uso directo del color sobre el soporte, sin la utilización de un dibujo o boceto previo.

Durante siglos, como se sabe, hubo una vinculación entre el retrato y la fidelidad naturalista, descriptiva, es decir la obra tenía que ser parecido al retratado. Con el transcurso del tiempo, con la aparición de nuevos lenguajes artísticos en el siglo XX, el concepto de las artes plásticas comenzó a cambiar casi en un quehacer cotidiano. Así aparecieron las vanguardias. Las vanguardias implicaron un desplazamiento del concepto de belleza clásica para lograr un efecto distinto en el diálogo artista-espectador. El arte atravesó una transformación, pensando más en los sentidos y no tanto al intelecto. Así como el arte tradicional era un arte de objeto, el contemporáneo prioriza en el concepto. Estos factores generaron un cambio de sensibilidad que implicó a su vez la búsqueda de nuevas formas de expresión por parte del artista. Reflexionar sobre estas vanguardias es reflexionar, a la vez, sobre nuevas formas de concebir el arte. Una propuesta presente en estos retratos.

Y ya en el siglo XX, me cautivaron las obras de Picasso. Este artista se dedicaba a retratar a las mujeres que amó, pero lo que más me llamó la atención, en muchas de sus obras, es la forma que las deformaba. Haciendo hincapié una y otra vez en el arte del retrato, Picasso deformó el estilo clásico, un enfoque que genera una reacción emocional al momento de ver la obra. Más tarde, el irlandés Francis Bacon, inspirado en la obra de Picasso, adoptó una fuerza que lo acompañó durante años, retratando psicológicamente, distorsionando la imagen, descomponiéndola, buscando la máxima

expresión y definición en los rostros, pero a la vez deformándolos. Esa es la búsqueda que me propongo como artista, despegarme del retrato natural y clásico para buscar formas subjetivas que generen emociones diversas en el espectador.

Hoy, a pesar del arte contemporáneo que predomina, el legado de los antiguos maestros siguen enseñando día tras día y generación en generación, y nos permiten transitar los caminos fascinantes del arte.

Todas las técnicas y procedimientos son válidos en el momento de hacer una buena obra: colores, líneas, rayados, técnicas húmedas, secas o mixtas. Creo que lo importante de cada retrato, de cada obra, es saber plasmar la esencia del retratado, como así también saber encuadrarlo dentro de un contexto. Cuando hablo de esencia no me refiere a que el retrato sea fiel al modelo, sino que esa obra genere un sentimiento subjetivo en cada observador.

En el presente trabajo basé mis obras y las vinculé a una interpretación de sentido, desde una mirada subjetiva, distanciándome del rigor de otras obras académicas que venía realizando. Creo que investigar el proceso creativo en cada uno de mis trabajos es una propuesta de conocimiento y a la vez una comprensión del propio arte.

En cada obra, en cada uno de los retratos, pretendo extraer algo de mi pasado para poder interpelarlo en el presente, en muchas de estas obras busco modificarlas metafóricamente, donde ese recuerdo pase al arte plástico en busca de nuevos lenguajes. Estas obras constituyen una exploración de diferentes personajes vinculados a mi historia personal. La veracidad de lo narrado, en un lenguaje artístico, se aborda desde un lado subjetivo a partir de recuerdos.

Lo importante en cada obra es lo cada una de ellas quiere decir, por lo tanto, lo fuerte es el discurso. La pincelada, el boceto, los materiales en uso se ponen siempre en constante unión con mi pasado, con la historia, con mi autobiografía. Siento que así como el arte es comunicación, también el arte es reflexión y que de estas dos premisas surge la idea para estas obras, y es el de indagar sobre mi propia historia y sobre mi propio proceso creativo.

III. Técnicas y procedimientos.

Análisis de obra.

Paso a contar que en las obras que integran este proyecto, la mayoría presentan formas y temáticas en constante transformación. Busco el contraste en el uso de materiales diversos y por eso decidí trabajar dentro del campo de las técnicas mixtas. Las transformaciones existentes dentro de la obra son resultado del uso de los materiales como así de las ideas, las cuales se fusionan hasta llegar a una minuciosa mirada personal sobre la aplicación de las diferentes técnicas.

Parte de este proyecto se entiende a partir de que el arte está en constante transformación, siendo un reflejo de la realidad, pero a su vez buscando distorsionarla, transformar esa misma realidad, es decir, ahondar en la propia dinámica del arte. La presente tesis también indaga y dialoga con el arte contemporáneo, desde sus herramientas, como así también el efecto que produce la obra en el público en general. En mis trabajos tengo en cuenta varios de estos nuevos conceptos que estructuran mis obras.

Busco y utilizo imágenes, fotos, retratos de otros años. Me gusta, en muchos de los casos, trabajar con modelo vivo, como así también el uso del atril, el bastidor y con esos materiales trasladarme a plazas o parques. También trabajé de esta misma manera al salir de vacaciones o simplemente en un viaje al campo, para así poder captar paisajes, modelos o estructuras al aire libre. Siempre me interesé por la idea que tenían los maestros de la pintura en buscar la captación de cierto modelo u objeto con la luz natural y no la luz artificial del taller. Los resultados finales de la obra con luz artificial y luz natural, comparativamente, son muy notorios.

Por otro lado, en referencia al lenguaje visual, en las obras me gusta y busco analizarlas entre dominantes, subordinados y acentos en materia interpretativa. De esta manera, puedo afirmar que cada obra tiene su acento propio y esto es lo que hace que cada una busque su personalidad y que se diferencien entre sí.

En el caso específico de la obra titulada *Los miedos de Renzo*, Figura 1, la técnica logró resaltar las zonas de mayor luminosidad con su posterior barrido, de esa manera surgió la forma. Este proceso de formación de la figura se fue realizando en capas. La carbonilla primero cubría grandes zonas, y a partir del borrado, se iba logrando las diferentes luces y sombras, con respectivos intermedios hasta llegar al claroscuro.

Cuando buscamos la luz y la sensación de volumen, el claroscuro es la técnica más adecuada para lograr el objetivo. Utilicé un papel misionero de base y de un alto gramaje, el cual funcionó muy bien como fondo para la obra. La luminosidad media elegida permitió darle un tono realista con una fuerte connotación, haciendo referencia al título, que fue la estética buscada.

Figura 1. *Los miedos de Renzo*. Técnica mixta, carbonilla y pastel. 100 x 70cm. 2019.

Figura 2. *Los sueños de Renzo*. Técnica mixta, carbonilla y collage con papel de diferentes gradaciones de valor acromáticas por líneas. 100 x 70cm. 2019.

Los soportes que manejo en mis obras básicamente son cartones, telas, papeles misioneros y papeles de colores de diferentes gramajes. Mi hacer creativo surge de una idea que va mutando hasta llegar a la materialidad, una materialidad en dialogo constante entre mis ideas previas y la concreción de las obras. En muchos casos la obra me lleva, me conduce, hacia un proceso creativo diferente al que había pensado al inicio de su gestación.

Muchos de los trabajos fueron creándose a partir de la observación de la realidad, así como de extractos de sueños, de vivencias, de historias personales, buscando un simple significado y una forma concreta. Por ejemplo, cuando se me presenta una idea, en ese momento tomo lápiz y papel y realizo un boceto rápido, como así también una anotación en un borrador. Luego vendrá otra instancia de trabajo que busca un equilibrio, una tensión plástica, para después articular todo ello dentro de una organización espacial. Varias de estas técnicas las apliqué a las obras elegidas para este proyecto, consecuencia, creo yo, del crecimiento y de la maduración en mi propia instancia creativa.

Figura 3. Lalo. Trabajo matérico, carbonilla difuminada con difumino, hierro, chapa, papel. 100 x 70cm. 2020.

En el trabajo matérico de la Figura 3, titulado *Lalo*, el dibujo está hecho al carbón y continúa con el difumo. Se ha combinado, de manera muy sugerente, el fondo aplicando la barra directamente sobre el papel. Se buscó una y otra vez resaltar la forma utilizando el posterior borrado con goma. Con esta técnica pude obtener una mayor resolución en la búsqueda de mi idea. Como se ve en este trabajo y en tantos otros, existe una necesidad de incorporar la materia para sugerir formas.

Antes de enfrentarme al dibujo hago pruebas con el material que voy a utilizar. En el momento de elegir técnicas y soportes, me interesa reflexionar imaginando también el resultado final de la obra. Hay una reflexión previa en el uso de la carbonilla, el difumo, el grafito, el bruñido con los dedos, como así también en el uso de lápices de color para conseguir, a partir del grafismo, trazos gestuales. Experimenté con tinta china, velas, trapos, barrido con goma, pinceles, óleo, pintura acrílica, así como también utilicé el pastel y la creta blanca para lograr diferentes luces y sombras. Me interesé por el collage con diferentes papeles y técnicas varias, como así también por el trabajo matérico con el cual me siento cómodo, sobre todo con la incorporación de chapas, hierros y cualquier material en desuso que ayude en el trabajo. Con toda esa experiencia busqué elementos fáciles de conseguir y reponer.

En otro orden de cosas, la retórica es una buena forma de interpretar y abordar algunas de las obras elegidas. La propia estructura perceptiva de la retórica escapa de una concepción real, y esta concepción nos permite direccionar hacia un espacio plástico colmado de formas y diferentes interpretaciones. Por lo tanto, al elegir la retórica como base, estos trabajos se nutren de detalles, atmósferas, signos y sentidos, los cuales favorecen y resignifican el dibujo. Quiero compartir un dato anecdótico en referencia a mi obra, la Figura 4, titulada *Compostela*. Mientras realizaba retratos para una autobiografía, donde posaron varios de mi familia (mis hijos, mi padre), mi hijo menor me preguntó por qué no existía ninguna obra de su madre. Yo le contesté que el rostro de su madre sería representado por la catedral, que significaba fortaleza, majestuosidad, belleza en su construcción, templanza. Y que las raíces creciendo desde su base significarían la familia que construí y que me rescató. Le confirmé que el retrato de su madre había sido creado con mucha subjetividad y cargado de metáfora.

Figura 4. *Compostela*. Técnica mixta, vela y tinta china. 100 x 70cm. 2020.

IV. Conclusión.

Muchas veces me pregunté, qué legado, qué contenido podría dejar mi proyecto para otros futuros artistas. Mi intención, quiero aclarar, fue la de indagar y reflexionar sobre el carácter de cada una de mis obras, buscando en cada una lo discursivo como eje, basándome en la construcción de sentido a partir de un hacer consciente.

En estos trabajos, en estos retratos, reuní parte de la experiencia acumulada en los años de carrera y especialmente en la materia Básica de Dibujo a la cual estoy sumamente agradecido.

En las obras intenté enlazar lo que sentía con lo que podía ser, siempre desde el dibujo. Como escribió Vincent Van Gogh (2005) “¿Qué es dibujar? ¿Cómo se llega? Es la acción de abrirse paso a través de una pared de hierro invisible, que parece encontrarse entre lo que se siente y lo que se puede. ¿Cómo se debe atravesar esa pared? Porque no sirve de nada golpear fuerte, sino que se debe minar esa pared y atravesarla con la lima, y a mi modo de ver, despacio y con paciencia” (pág. 80).

V. Bibliografía.

- Gombrich, E. (1982). *Arte e ilusión. Estudio de la psicología de la representación pictórica*. Barcelona, España: Phaidon.
- Durand, J. (1972). Retórica e imagen publicitaria. En AAVV, *Análisis de las imágenes*. (pp. 81-112). Buenos Aires, Argentina: Editorial Tiempo Contemporáneo.
- Barthes, R. (2013). *Retórica de la imagen*. En Seminario de Diseño Gráfico y Publicitario. Cátedra: Savransky.
- Ander Egg, E. y A., M. J (1998). *Cómo elaborar un proyecto*. Editorial Magisterio. Buenos Aires, Argentina.
- Benjamín, W. (2012) *La obra de arte en la era de su reproductividad técnica y otros textos*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Godot.
- Van Gogh, V. (2005) *Cartas a Théo* - 1ª ed. – Buenos Aires, Argentina. Editorial Apebe.

VI. Anexo.

Obras.

Figura 5. *C.V.B.T.* Técnica mixta, lápiz, óleo, acrílico, collage, papel y hierro. 100 x 70cm. 2020.

Figura 6. Sinopsis. Técnica mixta, carbonilla, tinta china ocre, collage, chapa, hierro y papel. 100 x 70cm. 2019.

Figura 7. *Garden*. Collage, lápiz color, mezcla de colores por superposición. 100 x 70cm. 2019.

Figura 8. *Catedral*. Técnica mixta, carbonilla y tinta china. 100 x 70 cm. 2020.

Figura 9. *Gota de agua.* Collage, carbonilla difuminada con difumino. 100 x 70cm. 2019.

Figura 4. *Compostela*. Técnica mixta, vela y tinta china. 100 x 70cm. 2020.

Figura 1. *Los miedos de Renzo.* Técnica mixta, carbonilla y pastel. 100 x 70cm. 2019.

Figura 2. *Los sueños de Renzo.* Carbonilla y collage con papel de diferentes gradaciones de valor acromáticas por líneas. 100 x 70cm. 2019.

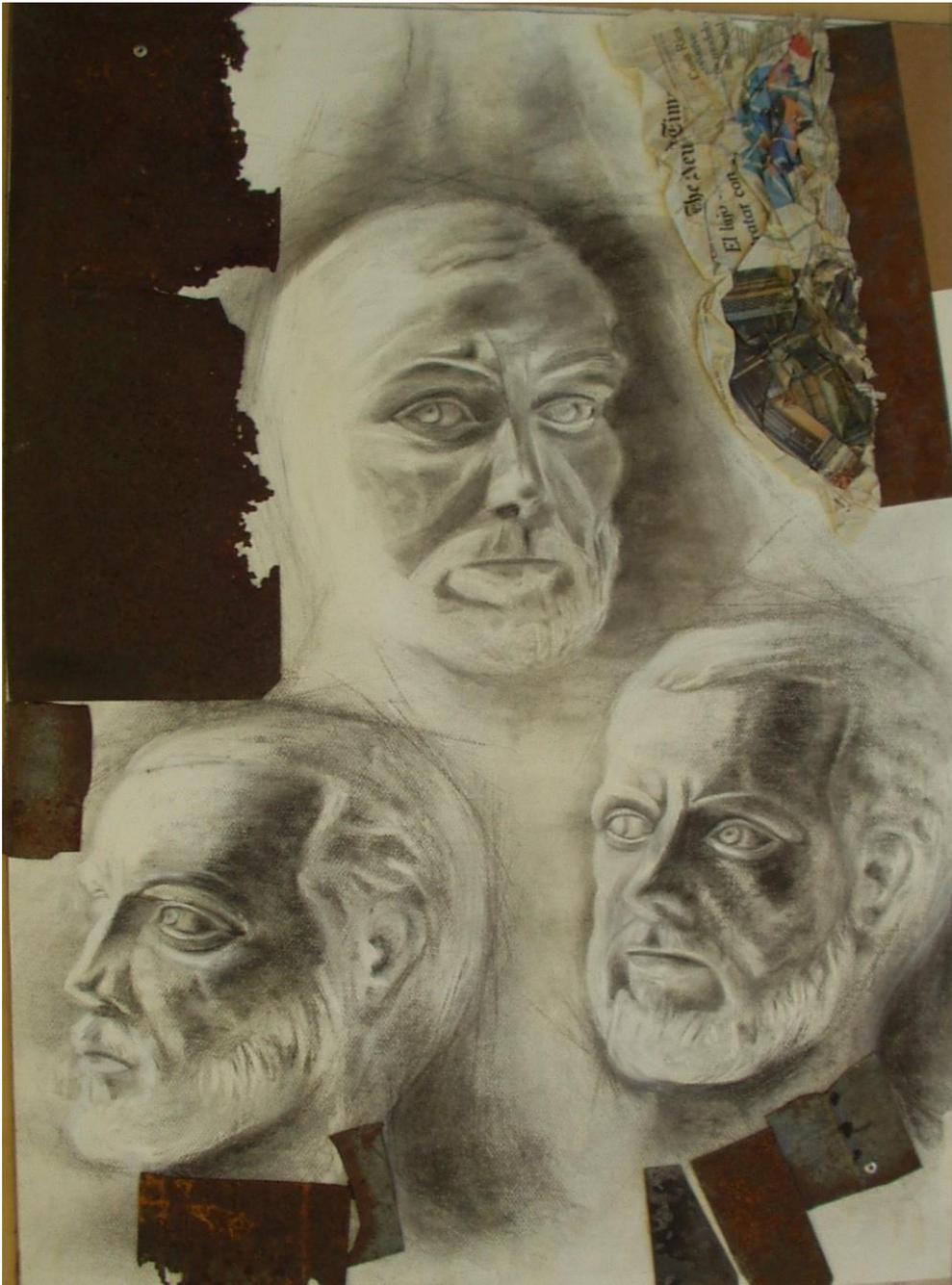

Figura 3. Lalo. Trabajo matérico. Carbonilla difuminada con difumino, hierro, chapa y papel. 100 x 70cm. 2020.

Índice

- I. **Introducción.**
- II. **Fundamentación.**
- III. **Técnicas y procedimientos.**
- IV. **Conclusión.**
- V. **Bibliografía.**
- VI. **Anexos.**