

Inmensidad Intervenida

Proyecto de Tesis de Grado

- Alumno: Francisco Jose Carranza
- Carrera: Artes Plasticas
- Orientación: Dibujo
- Directores: Alejandro Ravassi
Francisco Ungaro
- Año: 2012

Inmensidad Intervenida.

Descripción del proyecto de Tesis de Grado

La temática que abordare en el desarrollo de mi tesis es aparentemente incierta, pero esto es lo que me motiva a utilizarla, descifrar que es lo que quiero decir. Apunto a hacer de esta duda el tema central de mi tesis.

Uno de los motivos es la búsqueda de respuestas, una búsqueda a diferentes niveles. Por un lado, la tesis como una nueva producción de obra, la cual requiere de una nueva apuesta, un cambio de piel. En fin, un nuevo yo. (Búsqueda 1)

Por otro lado, buscar la manera de insertar aquella primera búsqueda (búsqueda 1) como tema y motivo en la obra (búsqueda 2), no de modo explícito, solo como punto de partida.

Cuando hablo de un nuevo yo, me refiero a una nueva mirada sobre lo ya conocido, mejor dicho, lo que creía conocer. Por eso no podría pintar lo mismo que hace un año por que hoy soy otro, tengo otras inquietudes, otras incomodidades y otras virtudes.

La búsqueda del cambio, o, el cambio como búsqueda. (Búsqueda 3).

“Tengo algo dentro de mí que aún no sé de qué se trata porque sólo lo sabré cuando lo ponga afuera, pero que siento que con palabras no lo lograré. Tal vez con la imagen y, en particular, con la que pueda hacer pintando”. Por esto creo que hay otros lenguajes diferentes del código de las palabras,

¹

Me baso en mi mismo, como ser que cambia, evoluciona y retrocede a la vez. Que suma experiencia para llegar a nuevos sitios desconocidos.

¹ Luis Felipe Noé, NoéEscritos: Sobre eso que se llama el arte, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007

A través del tiempo, la vida nos va dando forma, una forma específica, de acuerdo a nuestras decisiones, aciertos y errores, de acuerdo a nuestras acciones y lo que nos toca vivir. Nos enfrenta a nuevas situaciones, que nos atraviesan, que nos llenan y vacían, situaciones que nos cambian y nos fortifican, situaciones que nos enseñan.

“El hombre es un proyecto que se vive subjetivamente: lo que mueve a las personas son sus proyectos, su preocupación por la realización de su ser; pero estos proyectos y los ideales involucrados en ellos, no existen previamente a su decisión de realizarlos, no están trazados previamente por un destino, una naturaleza o una tabla de valores objetivos.”²

Y, el existencialismo, doctrina de la cual vengo rescatando algunos conceptos con los cuales tengo afinidad, plantea que el mundo y la vida no tienen un sentido a priori, sino que cada uno se lo da o lo busca a través del tiempo, con sus actos y mediante los valores impuestos por la sociedad del momento. Lo mismo pasa en mi carrera de artista, con mis obras, con mis pensamientos. Como decía ni yo soy el mismo que antes, como tampoco lo es el mundo, entonces no podría estar haciendo lo mismo. Esa es mi motivación. Conocerme, curarme, entenderme, descifrarme. Lo que está adentro y lo que pasa afuera.

Primeras imágenes

En este momento de parar y observarme, siento la vorágine del cotidiano, la vorágine del hombre, de la evolución de la humanidad, el creciente distanciamiento entre la naturaleza, el ser humano y su futuro, hasta llegar a pensar en como es que estamos vivos.

Poder estar acá, en este mundo, sintiendo cosas tan intensamente, es motivo de mi agradecimiento e inspiración.

“El hombre es responsable de sí mismo y de todos los hombres: somos responsables de nosotros mismos porque lo que somos depende de lo que hemos querido ser, no de un destino divino, ni de una circunstancia social, ni de una predisposición biológica o natural; pero somos también responsables de los demás porque al elegir unos valores, elegimos una imagen del hombre tal y como debe ser; “nuestra acción compromete a la humanidad entera”³

Al pensar estos temas pienso en la magnitud de las cosas (físicas o espirituales), de los actos, de las decisiones; en cuales son nuestros límites más verdaderos. Cuestiones que desde algunos puntos de vista se relacionan con conceptos de tamaño, alcance o repercusión. ¿Cómo expresar en tamaño la cantidad de amor que se siente por alguien? ¿Cómo entran tantas cosas en la cabeza de alguien? O simplemente ¿Qué hay más allá del infinito?

Desde lo visual, tengo una imagen disparadora: verme a mi mismo, como a cualquier otro, parado en la tierra, al costado de la ruta, en un campo cualquiera, alguna torre de electricidad, cerca de alguna estación de servicio abandonada, el horizonte infinito y yo pensando esto. Me veo desde lejos, como una toma panorámica que demuestra lo minúsculo que somos frente al

² y ³ Sartre y el existencialismo. <http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Sartre/Sartre-Existencialismo.htm>

mundo, y frente a algunas cosas de las que somos responsables. Siendo de golpe tan obsoletos, pero tan capaces y voraces. Siendo miles de millones iguales y heterogéneos. Con diferentes concepciones del mundo, casi todas válidas.

Salir de mi casa, del encierro de la ciudad, me conecta con esos sentimientos: Un ser que pertenece a una sociedad, una sociedad que habita un planeta, un planeta que viaja por el espacio.

Me veo viajando por el universo, parado en la tierra, viviendo como si nada. Lo cual me parece único e increíble.

La idea en los cuadros es representar estos conceptos armando grandes escenas, amplios espacios abiertos, que se impongan por sobre el tamaño de los personajes que aparezcan. Además habrá grandes estructuras producidas por el hombre, como torres eléctricas, antenas, edificios, ideas o pensamientos. Con esto quiero poner en crisis el sistema de relaciones de tamaño en el cual el hombre se ha regido. Para ello lo enfrento con la idea de que en realidad no sabemos bien que es lo más grande o más pequeño en el universo.

Casi todos nuestros sistemas están basados en parámetros científicos y de conciencia reducidos o con límites ampliamente desconocidos. Muchos, con solo descontextualizarlos quedan inútiles. El hombre queda obsoleto en su comparación con el universo. Para que contar metros en distancias de años luz?"

Pierdo la dimensión.

Quiero reforzar el concepto de que estamos a la deriva en la vida, en el mundo, sin saber bien lo que somos, ni siquiera saber bien cual es nuestro tamaño en realidad. A la deriva conscientemente, en algún lugar del universo.

Y como voy a crear escenas del mundo, aprovecho para conectarlas con mis ideas del mundo. Devolver a través de mi forma lo que veo y lo que siento.

Por esto Heidegger dice: "La obra de arte abre a su modo el ser del ente. Al establecer la obra un mundo, hace la tierra. El hacer está entendido aquí en sentido estricto, la obra hace a la tierra ser una tierra. La tierra tiene por esencia ocultarse a sí misma. Hacer la tierra quiere decir: hacerla patente como ocultante de sí misma."

4

Quiero describir este caos que hoy tengo en la cabeza. Digo caos, no negativamente, sino como la gran mezcla de cosas, la variedad. Ideas, imágenes, sentimientos, datos, otras memorias, información, música, videos, etc. Estas cosas son mi usina, a donde voy a buscar, o de donde sale todo.

⁴ Luis Felipe Noé, NoéEscritos: Sobre eso que se llama el arte, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007

Como el controlador de toda la energía y fuerza del tiempo, Tú puedes simplemente lanzar un vistazo sobre la naturaleza material, crear este universo y dar energía a las diferentes fuerzas de la naturaleza material, que actúan de diferentes maneras en las distintas criaturas.

5

Hemos armado un mundo, una realidad, una desenfrenada secuencia de hechos y creencias, de sueños y deseos, basados en un camino específico de la evolución de la sociedad. La realidad es lo hecho, como una obra de arte, realidad es acción, movimiento, el conjunto de actos realizados y la esencia de nuestro ser se creará a partir de estos actos, de esta realidad. Mi esencia crece a partir de mi existencia.

Esta realidad podría haber sido cualquier otra, totalmente diferente, cambiando por completo nuestro destino. Sin embargo pareciera hoy que ese destino del hombre es inalterable. Nuestro pasado fundamenta nuestras conclusiones. Y más allá de nuestras creencias el destino es uno solo para todos, el destino del "mundo".

Ah, pero, mientras tenga mi propio mundo hasta el fin del mundo, todo puede ser posible.

Visto desde afuera cualquier realidad puede ser una locura.

Esto quiero que pase en mis obras. Verme a mi mismo desde afuera, ver lo que no veo de mí, como cuando escuchamos nuestra propia voz grabada, que parece de otra persona.

Que es todo esto? Me pregunto...

Quiero referirme inicialmente a la relación del yo con el quehacer artístico partiendo de una cita a la que recurro habitualmente, porque junto con otras cuatro estructuran mi pensamiento estético: "yo es otro" de Arthur Rimbaud. A lo que él agrega "si el cobre se despierta clarín no es por su culpa". Alude así al fundamental viaje del yo a lo otro que ocurre en el campo artístico de tal manera que el *yo* deviene *otro*. Es así común la sorpresa del artista frente a su propia realización como si fuese otra entidad ajena a la suya.

6

⁵ Krsna, The Supreme Personality of Godhead, Barcelona, Fondo Editorial Bhaktivedanta, 1994

⁶ Luis Felipe Noé, NoéEscritos: Sobre eso que se llama el arte, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007

De lo Estético a la elección de director y co-director

“Lo que de niño Creí, lo quiero Crear de grande”

El desafío entonces sería como transformar esta confusa cosmovisión de la realidad en obras, a través de que medios, de que soportes y cuales materiales. Que clima aparecería y como lo desarrollaría. Como definir la estética y mantenerla a través del devenir de las obras. Me dejare llevar o me impondré sobre el trabajo? Las respuestas a todas estas preguntas tal vez ni siquiera las tenga hoy, al terminar todos los cuadros.

Sin embargo, el surrealismo distingue el orden de lo orgánico. Su voluntad es orgánica. Se dirige al todo como a un organismo, más allá de los distintos órdenes evidentes. Ve que existe el caos en la medida que el orden de lo evidente ya no sirve y que, sin embargo, las cosas subsisten. Las cosas han quedado allí, abandonadas, como ruinas, como testigos mudos del marasmo. Su visión del caos no es una vivencia del caos. Es un testimonio, nostálgico de algún orden, anterior o futuro.

7

El artista no aspira a hacer la obra de arte, sino a ser él mismo en su realización permanente, en su devenir, en su búsqueda. Se va manifestando a sí mismo a través de su capacidad de revelación de ese absoluto que lo rodea. El no se revela, él no se expresa. La obra no es hija de él sino que es testimonio de la relación de él con el mundo.

68

8

Entonces, lo primero fue sumergirme en una búsqueda y selección del material **visual** (artistas, fotografías familiares y desconocidas (google), libros, archivos, enciclopedias, afiches, revistas, etc) y **teórico** (escritores, novelistas, pensadores, artistas, etc). Una factoría para estimularme y pensar. Lo que tenía claro es que quería hacer obra de caballete, y complementarlo con una parte audiovisual, que rompa, que aporte y reflexione. Mis herramientas fundamentales fueron el dibujo y el color. Del resultado de estos surgirá lo audiovisual, como un broche. Desde lo estético busco relacionarme con la ilustración gráfica y enciclopédica de los años 40's o 50's, y para eso me baso en diferentes ediciones y materiales, como por ejemplo:

⁷ Luis Felipe Noe, Antiestética, Buenos Aires, Van Riel Ediciones, 1965

⁸ Luis Felipe Noe, Antiestética, Buenos Aires, Van Riel Ediciones, 1965

- **Lo Sé Todo. Enciclopedia documental en colores, Editorial Larousse, Buenos Aires 1961(undécima edición) entre otras.**

- **Historietas Teniente Blueberry, Dargaud Editeur, Paris 1975. Entre otras.**

- Afiches de películas y fotografías coloreadas a mano. Etc

Todo esto es parte de lo que conformaba el universo visual que me rodeaba de niño, y al cual le dedicaba mucho tiempo y atención. Casualmente, todo mi desarrollo posterior a esa infancia, y previo a este momento, hizo que ese pequeño mundo grafico que poseía, resurja y se resignifique, para poder ser hoy alimento de mi presente. Soy alguien que cree en los ciclos y los destinos. No creo que sea casual que al final de mi carrera me tope con el inicio de mi persona.

En este tipo de imagen, ilustradas, es donde encuentro una relación, para mi interesante, entre la línea y el color. La estructura del dibujo quedo debajo de la mancha, para solo salir a la luz en forma puramente descriptiva, como línea de contorno, o como trama. Un uso elemental y de concepto básico del dibujo. Describir, como lo hace una enciclopedia, como lo hace un niño. La condición hiperrealista queda subordinada por lo estético, la estructura y el color, por el contorno; y lo real, por lo surreal.

2- Otro fundamento mas conceptual, pero también muy visual debo sumarle, que viví siempre frente a La republica de Los Niños, situada en la ciudad de La Plata. Sabemos que este lugar es un espacio único y mágico, donde conviven muchas realidades y mundos al mismo tiempo.

Allí, un edificio de la Nobleza Rusa del 1800 alberga una granja con patos, cabras y vacas, un Castillo de cuentos de princesas aloja al Tren Fantasma. Un estímulo total a la imaginación.

Yo la cruzaba para ir al colegio, temprano a la mañana. A esas horas y siendo días de semana, todo estaba cerrado y aquel mundo parecía dormir. Solo se veía allí gente limpiando y persianas cerradas. Parecía entonces mas increíble todavía, mas misteriosa y cruda. Dos realidades tan opuestas y necesarias a la vez.

Pude ver la posibilidad de crear un mundo creíble que tiene el ser humano. Lo que los niños "creían", es lo que los hombres "creaban". Hoy, con varios años despues me encontré caminando allí, y todo esto empezó a cobrar sentido. De donde me salian aquellas urgencias y estas respuestas?

Entendi que estoy volviendo sobre mis pasos, encontrando lo que deje.

Como si fuera terminar una larga mudanza, cuando aparece lo que ya no sabias que existia.

Lo que de niño Creí, lo quiero Crear de grande.

- Imágenes de La Republica de los Niños

Necesitaba justificar lo ecléctico en la imagen que buscaba, justificar mi sensación tan globalizada de la realidad y mis creencias.

Entonces aquellos libros que estimulaban mi imaginación, y vivir frente a un mundo surrealista (republica de los Niños) me colmaron la conciencia y me devolvieron la posibilidad de jugar, pero dentro de mi obra, en lo que soy hoy.

Tercero. La única forma de ser universal es la de afirmar lo particular, pero, al mismo tiempo, la única forma de ver lo particular es bajo una perspectiva universal. Y lo universal es ante todo una dinámica. La única forma de formar lo particular es hacerlo dentro de la dinámica de lo actual.

9

3- La orientación en mi carrera es Dibujo y coincide justo que su titular, Alejandro Ravassi, es alguien que influyo mucho en mi imagen, sobre todo

⁹ Luis Felipe Noe, Antiestética, Buenos Aires, Van Riel Ediciones, 1965

desde el color y la elaboración de escenas. Salpicó con color sobre mis dibujos hasta entonces en blanco y negro. Alejandro fue alguien que me arrastro a terrenos mas experimentales que me descontracturaron. Por otro lado es alguien que infunde pasión, dedicación y respeto por el trabajo. Cosas con las cuales me siento identificado. Sabe buscar el carácter y el valor necesario en la línea, maneja un amplio caudal de técnicas, conoce en profundidad la creación y el desarrollo de personajes; y además se divierte trabajando. Como co-director decidí convocar a Francisco Úngaro, alguien que también tuve la oportunidad de tener como titular cuando curse en su taller de pintura Complementaria. Allí pude continuar probando cuestiones del color y la transparencia, reduciendo el uso de la línea al modo puramente descriptivo y de contorno, a modo de síntesis, de ajustar y encontrar mi línea. Veo en su pensamiento y en su obra temas que me interesan, en los cuales creo que me puede guiar y aconsejar bien. Cuestiones del uso del espacio, de los tamaños y del color; o el desarrollo de diferentes personajes que a través de las obras, se unen desde lo estético.

Tanto Alejandro como Francisco son personas con experiencia y con mucha actividad. De profundo conocimiento teórico y práctico, lo cual levantará la exigencia en los resultados. Ambos tienen estilos definidos y diferentes, esto creo que enriquecerá la discusión en mi búsqueda.

Descripción técnica:

Materialmente el proyecto consta en la realización de una serie de 6 cuadros de 1,50 de ancho por 1,50 de alto (aproximadamente), realizados con una técnica mixta a base de acrílicos, guaché y lápices, sobre una soporte de terciado de Watamboo tri-capa. A veces el formato será mas apaisado y otras no. Este tamaño lo creo indicado para plantar los encuadres que necesito. Como antes hice referencia, las escenas que representaré serán como panorámicas de escenarios diferentes, que tendrán al campo como denominador común. Cualquier campo, la pampa o la sabana africana. Allí se desarrollaran diferentes situaciones entre personajes y objetos diversos producidos por el hombre, encuentros forzados y experiencias casuales. Tamaños alterados y momentos históricos lejanos enfrentados, en fin, aquellos temas dificultosamente antes expresados. La escala humana en el cuadro será pequeña para exponerlo tanto así a la fuerza del espacio, como a la del tamaño del mundo.

A mí esto me ocurre palpablemente, a veces soy más grande que el caballo que monto, y otros días me caigo en uno de mis zapatos y me doy un golpe

terrible, sin contar el trabajo para salir, las escalas fabricadas nudo a nudo con los cordones y el terrible descubrimiento, ya en el borde, de que alguien ha guardado el zapato en un ropero

Además habrá un séptimo cuadro, el cual será una videoproyección del mismo tamaño que los anteriores. Este último es un cuadro que cobra vida. A primera

¹⁰ Julio Cortazar. La vuelta al día en ochenta mundos, Tomo 1, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 2010

vista no tiene movimiento, pero de tanto en tanto cambiará, autoreciclándose efímeramente una vez tras otra. Sus personajes y objetos se mueven, entran y salen de campo. Este cuadro representa la mente inquieta, las miles de posibilidades o decisiones frente al cuadro en blanco, como si fuera la vida. Ideas que aceptamos y otras que dejamos pasar.

La intención es representar ese drama cotidiano, una novela en el cuadro, como el debate en mi cabeza.

En cuanto al color , como decía hojas atrás, quiero rescatar la estética de las fotos antiguas coloreadas. Fotografías sepias que quiebran la saturación de los colores aplicados sobre ellas. Colores que alteran la realidad, aplanan la imagen, la intervienen.

Y en el momento de pintarlas todo puede ser posible. Y un cielo será magenta y el hombre celeste si la escena así lo demandase. Manipular la realidad desde el color, además que desde el tamaño. Utilizare como base la triada primaria del círculo generativo del color (cyan, magenta y amarillo).

La inauguración de la muestra será el 26 de abril del 2012 en la sala 8 del MACLA (Museo Arte Contemporáneo Latinoamericano) situado en la calle 50 e/ 6 y 7, de la Ciudad de La Plata. Un lugar muy adecuado ya que es amplio y despejado, donde cada obra se aislara y descansara en un espacio propio.

Esto me sirve para darle mas énfasis a la individualidad de las obras. Ya que esta claro que forman parte de un todo quiero que en el recorrido nos podamos detener a conectarnos con la obra e interpretar una posible conclusión.

En un rincón más oscuro estará la videoproyección. Existe la posibilidad que contenga también algún tipo de audio, lo cual habría que confirmar más adentrado el proyecto. Cuento con todos los equipos, medios y manejo de programas necesarios para producir el video, realizar la postproducción y hacer el montaje el día de la presentación.

Como soy alguien que produce animaciones y video-arte como también pinturas y dibujos, quiero explotar y reunir todos estos medios expresivos en un mismo proyecto.

Como si fuera un refuerzo semántico, un refuerzo hipertextual.

Conclusión

“Lo que de niño Creí, lo quiero Crear de grande.”

“Necesitaba justificar lo ecléctico”

“No creo que sea casual que al final de mi carrera me tope con el inicio de mi persona.”

“un edificio de la Nobleza Rusa del 1800 alberga una granja con patos, cabras y vacas”

Elijo frases anteriores al azar, entendiendo que esta es una tesis auterreferencial, y ligada al relato, a lo literario. Cada cuadro cuenta una historia, casual y caprichosa. Pasado, presente y futuro, una autobiografía lanzada a la nada, proyectándose.

Una enciclopedia de mi, un cuento fantástico, una fabula. Historias que surgen del inconciente para instalarse en la realidad.

Creo que las búsquedas planteadas al inicio del texto quedan contundentemente respuestas y gloriosamente abiertas a otras interpretaciones. Aparecen devoluciones a cuestionamientos no establecidos. Salio eso que no sabia que estaba dentro. Lo que pensaba no necesitaba se hizo de golpe imperioso y fundamental, y tan fuerte que pareciera haber surgido a propósito, como si la obra misma supiera que es lo yo necesitaba decir.

La necesidad de expresar algo tan complejo e indefinido no encajaba en un rótulo o un tema.

Yo diría que todo esto se basa en la búsqueda de la libertad, libertad de expresión, de pensamiento, de gusto. Todo eso que las palabras no encuentran modo de decir: La organización del caos, el desafío del hombre en el mundo, el “don” de la inteligencia, el dar sentido a las cosas y las increíbles consecuencias de todo esto.

¿Qué es lo que hace que todo “esto”o sea “esto”?

¿Se espera que respondamos de modo acorde a “esto”?

Cada vez lo entiendo menos, mientras mas intento entenderme a mi.

Esa mochila de toda la vida, adiós.

Esos prejuicios, adiós.

Este circulo se cierra, dejando espacio a la continuidad, a nuevos ciclos que se cerraran y otros que se abrirán.

Ese pasado queda cristalizado hoy en las obras para poder regresar una y otra vez en el futuro...

Entonces, adiós.

Francisco J. Carranza

Carrera: Licenciatura en Artes Plasticas

Bibliografía

Luis Felipe Noé, NoéEscritos: Sobre eso que se llama el arte, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2007.

Luis Felipe Noe, Antiestética, Buenos Aires, Van Riel Ediciones, 1965.

Beatriz Sarlo, Escenas de la Vida Posmoderna, Buenos Aires, Ariel ediciones, 1994.

Roland Barthes, Lo Obvio y lo Obtuso, Barcelona, Ediciones Paidós, 1986.

Umberto Eco, Como se hace una Tesis, Tecnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura, Barcelona, Gedisa editorial, 1998.

Regis Debray, Vida y Muerte de la Imagen, Barcelona, Ediciones Paidós, 2002.

Elena Oliveras, La Metáfora en el Arte, Buenos Aires, Emece editores, 2007.

Leonardo Da Vinci, Leonardo da Vinci Cuadernos, Barcelona, Black Dog and Levanthal Publishers,2005

Federico de Robertis, Calendario Maya 2011, Buenos Aires, Vergara Ediciones, 2010.

I-Ching, El Libro de las Mutaciones, Barcelona, RBA Coleccionables S.A. 2002.

Krsna, The Supreme Personality of Godhead, Barcelona, Fondo Editorial Bhaktivedanta, 1994.

Julio Cortazar, La vuelta al dia en ochenta mundos, Siglo XXI Editores, buenos Aires 2009.

Arriba: "despiertate, aunque sea para ver el final" 1,80 x 1,20 m
Abajo: "La Congregacion" 1,20 x 1,20 m.

