

Universidad de Chile

Facultad de arte

Memoria para optar al título profesional de pintor

“La obligación de mirar...al interior de la pintura”

Juan Pablo Cruz Gallardo

Profesor guía: Jorge Gaete Villalón

*Portada “Movimiento nº 1”
Por J.P. Cruz. 2004
Técnica mixta; 77 x 110 m.

INDICE

Introducción	6
Principio de un problema	8
Los Chinos	9
Expresionismo Abstracto	12
El caso de Pollock	15
Nuevo realismo Frances	17
Arte Alemán	19
Descripción del proyecto	22
Descripción teórica	23
Ficha técnica	24
El movimiento como expresión pictórica.....a modo de conclusión	26
Primeros movimientos	29
Bibliografía.	58

introducción

La obligación de mirar... al interior de la pintura

La obligación de mirar es un proyecto que nace desde la manifestación del movimiento corporal en la pintura. **Acción y objeto**, registro de líneas trazadas por el movimiento corporal, sobre un soporte plano, pictóricamente abstracto; Desde la pintura **China**, principalmente con sus seis principios, el **arte abstracto** y sus diversas manifestaciones expresivas, tanto en América como Europa; La idea converge en el punto de hacer realidad, en una pintura abierta, de grandes dimensiones, donde se involucran conceptos plásticos expresionistas, con la idea de registro y huella del **movimiento corporal**.

Búsqueda que nace al interior de la pintura. Si pensamos que el arte nos aproxima a un espejo de la existencia física, mental y espiritual, debemos remontarnos en los tiempos, extraer la experiencia, mirar, darse cuenta. Si ahora podemos trazar líneas en la historia, imitar estilos, trascender en problemáticas inacabadas, o bien, ingresar en sentido primordial de las cosas, desde tiempos remotos, cruzando oriente y occidente, conectando diversas experiencias, desde el **arte chino**, los estudios de **Da Vinci** o los paisajes de **Cezanne**, me doy cuenta que estamos metidos en un mismo problema. La mancha es como se limpia el velo de la existencia, es la vida interior, el movimiento y la acción.

Cuando pinté, me di cuenta que la expresión nacía espontánea y libre como el dibujo en los niños, entonces mi dibujo negaba y aceptaba la forma de un objeto, bajo el intento de ser interpretado, el resultado parecía tener dos significados, uno visualmente correcto y otro aleatorio. La experiencia de mi trabajo, desde un principio me ha hecho seguir una línea, una búsqueda, **el movimiento**. Esta Tesina enuncia los referentes de mi pintura, es un recorrido por diversas experiencias en la historia hasta llegar a mi decir pictórico, el montaje "**La obligación de mirar...al interior de la pintura**"

Secuencia "**Acción de pintar en movimiento**", interprete M. J. Franco por J. P. Cruz 2004
Fotografía.

el principio de un *problema*

1- LOS CHINOS

En un principio la gente se anidaba en los árboles, bajo el deseo de expresar ideas nace la escritura y del deseo de representar formas nace la pintura, esencia real significativa del arte chino que considera la apariencia como apariencia y la realidad como realidad. La pintura es la creación de un tono y una atmósfera plenamente viva, vitalidad rítmica, primer propósito del pintor, semejante a la vida.

Según **Ching Hao** (920 d. de c.) ésta atmósfera y estado anímico llamado *yun* sugiere formas sin la totalidad de los detalles, para crear un efecto que no sea desvaído ni común; entonces interviene el pincel, en virtud a su trabajo construye la estructura, que no es forma ni sustancia, es el *pi* el vuelo, el movimiento, la forma interna de líneas, cursivas, puntos, quiebres, pinceladas abreviadas. infinidad de recursos laboriosamente aplicados. **Mi Fei** (1051-1107) dice *“La técnica de pinceladas de texturas llamada tsùn, son baños de tinta sin contornos, que producen el efecto de alejamiento con propósitos de gradación en el esbozo, contornos audaces o cuidadosamente contruidos, o sea, la pintura posee una esencia rítmica” **

Sobre la presentación de las formas, el dibujo es un recurso con tres propósitos: Describir el *LI* (naturaleza interna de las cosas), representar formas

Según Che K'o siglo
"Patriarca y tigre" y "Patriarca en meditación"
tinta sobre papel
fragmento de un rollo vertical
titulado "Dos patriarcas poniendo su espíritu
en armonía" Tokio.

* Lin Yutang "Teoría china del arte. Editorial Sudamericana

Tsi Pai Tche 1860 – 1957
 “Campanillas rojas”
 rollo vertical, tinta y colores
 sobre papel

(pictóricas) y la apropiación de un color dada por un tonalismo. Significa la creación de una atmósfera que todo lo penetra, son los cambios en escena, como las estaciones del año en la pintura china, como la realidad. En el año 400 el emperador **Huang**, quien hizo construir la muralla china y su ejército completo en terracota, decide encargar una pintura para su habitación, como lo ameritaba tal encargo se contrata a un sabio pintor taoísta, éste durante tres meses prepara su trabajo, los dos primeros meses ni siquiera tomó el pincel, sólo se dedicó a contemplar la montaña y a meditar, el último mes pintó una seda donde las montañas respiraban y el río parecía hablar. Sorprendidos en el palacio por tal obra maestra el pintor se llenó de admiración. No obstante, a los pocos días es citado nuevamente el pintor donde el emperador, éste le dice “Lo he llamado para hacerle devolución de su pintura, pues no la deseo. El pintor sorprendido pregunta cuál es la razón de esta decisión, si cuando entregué la obra fue ovacionada y admirada. El emperador contesta: No soporto más el tormento de mirar todas las noches su obra, a cada momento cuando miro el río me dan ganas de orinar.” *

La composición, dada por una economía lineal domina la escena, transcripción y copia, el tiempo del artista es nuestra propia individualidad brillante o caótica.

“Los orígenes del arte proceden de los inmortales Pero nadie los ha visto”

Con relación al estilo, **Chan Yen Yuan** (847 a de C.) diferencia una corriente rápida *ku* y una cuidadosamente formada *Luí*. El estilo *Ku* se construye por medio de una pincelada prieta, energética y continua; avanza y retrocede, pinceladas rápidas, la idea va por delante del pincel. Cuando la obra está terminada, el concepto de ritmo sigue estando ahí (unidad de atmósfera, estilo cursivo). Todas las líneas vienen a construir una línea única, el movimiento transporta la línea de un carácter a otro incluso hasta la siguiente, como la caligrafía de una línea.

El estilo *Lu* es delicado, agudo y graciosamente luminoso; puntos y salpicaduras, cortantes pinceladas, como estocadas de filosas espadas, delicada disposición; obrar a través del pincel.

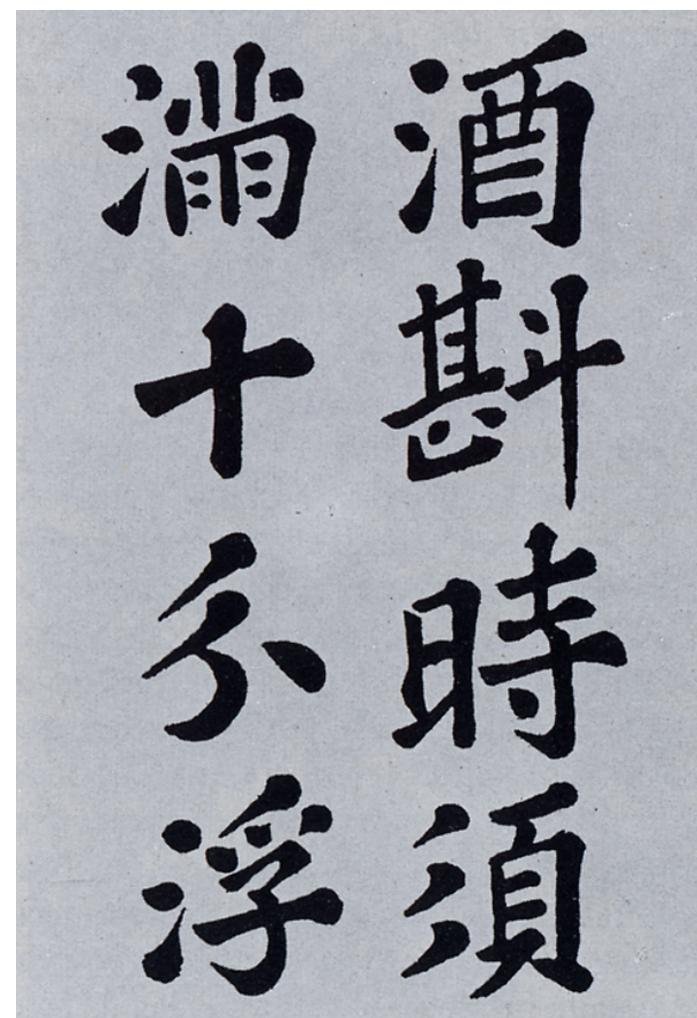
* “Poética del cine” Raúl Ruiz “Teoría china del arte” Hsie Ho Chi (f.490 d. de C.)

Para el arte chino existen seis elementos esenciales en la pintura, estos a través del tiempo han sido asimilados por pintores de occidente como Cezanne o Da Vinci. Según **Ching hao** (920 d de C.) estos son:

- *Chi* (Espíritu): libre movimiento de la mente que guía y domina el pincel.
- *Yun* (Estado anímico y atmósfera): sugiere formas sin la totalidad de los detalles.
- *Sze* (Pensamiento), esquema de composición, penetra mentalmente en escena.
- *Ching* (Escena): Cambio de las estaciones, captar la realidad.
- *Pi* (Trabajo del pincel): es el vuelo, el movimiento no es sustancia ni forma.
- *Mo* (Trabajo de la tinta): sensación de localización y profundidad de los objetos, pauta natural.

La naturaleza interna de las cosas llamada *Li* se refiere al movimiento en el sentido de su ley interna, no como forma constante sin inexactitudes como un objeto particular, sino a la sustancia. En este punto se fusiona materialidad y contenido, o sea respira y causa sensaciones, como la mancha en el desierto, como la regresión al cuadro blanco. En el fondo son lo mismo, como el principio de creación en el arte chino.

“Comprender como viven y mueren las cosas
Como sé tensiones y giran
Son compactas y comprimidas
Prosperan y medran en libertad” *

“Detalle de un poema”
por Mi Fu; 1051 – 1107

“Secuencia acción de la mancha en el desierto”
por Eugenio Dittborn
fotografía.

* “Teoría china del arte” Shi Tao (1641 – 1717)