

descripción del proyecto

La obligación de mirar- al interior de la pintura

Descripción teórica

Considerando el desgaste de las formas abstractas, *“La obligación de mirar”* es un proyecto que contempla, acercar al espectador a la pintura misma, una solución está dada por el **gran formato** y el registro del **movimiento corporal** y su impresión de la huella. Solución práctica para obligar a mirar de cerca y descubrir las partes. Hacer realidad, evidenciar el punto sensible de la pintura misma, fusión de lo matérico con lo inmaterial, el gesto y la huella, actor y espectador ingresan en la obra como los seis principios de la **pintura china** o un salto al vacío, consciente del impacto y la fantasía del vuelo. Momento instantáneo congelado en el tiempo, la acción pictórica se enfrenta a sí misma dando vida y muerte en el registro de la huella.

Desde los principios del arte, pasando por la experimentación del **informalismo** y el **expresionismo abstracto**, una esencia común ha sido siempre, el **ritmo**, la **atmósfera**, el **gesto**, la **materia**. Al poner en tensión dichos diálogos se ha pretendido acercar el arte a la gente. No obstante la tarea ha quedado inconclusa. Normalmente en este tipo de intentos el artista pinta sus sentimientos y su mundo interior para ponerlo en tensión con el lenguaje mismo de la pintura, como dice **Joan Miro** *“Hay que matar al padre”* o sea la pintura se transforma y sigue dialogando consigo misma.

Ahora bien si la pintura se vacía de contenido ¿Qué es lo que queda? Sólo formas azarosas y arbitrarias. Desmantelamiento de lo agregado, que deja al espectador como el contenido mismo de la pintura. Este proyecto no pretende pintar mis emociones, ni siquiera las emociones del mundo, sino más bien las tensiones en sí, no es la imagen de algo, es ese algo.

Si Transformando está necesidad, en un soporte de grandes dimensiones (12.00 m. X 3.85 m.), planteado como el piso de un escenario, donde el desplazamiento de la pintura está dado por el cuerpo, es decir la articulación está dada por el control de la materia; donde huella y azar se unen, control y descontrol, fuerzas concéntricas y excéntricas, fuerza y ligereza, ritmo y atmósferas, pies y manos unidos en un recorrido por este gran mapa llamado soporte. Las sensaciones se dan como un juego, que invitan a detenerse y a mirar las partes del todo, a entender la unidad. La pintura no son las sensaciones del pintor, sino son las del espectador, que observa y crea su propia imagen.

La pintura es vida, la materia se habla a sí misma su contenido plástico evoca formas y sensaciones, al interior de la pintura es una mirada distinta, grandiosa y simple, es una aproximación a detenerse simplemente a mirar.

Ficha Técnica

- Pintura gran formato **12.00 m x 3.85 m.** (medidas variables) constituida por 50 papeles couche de alta densidad, ensamblados unos con otros, formando así, una especie de rompecabeza gigante. Registro del movimiento corporal sobre un plano espacial.
- 6 Pinturas sobre tela PVC 1.80 x 1.20 m. Acción de la huella y el gesto. Técnica mixta.

El montaje: Según las características de la sala para exponer, las obras finales podrían variar en tamaño. El papel couche se instala pegado directamente al muro, las telas se instalan sin marco y levemente separadas del muro.

Sobre el contenido: Pintura gestual de carácter informalista, expresionista abstracto, evocación a la pintura china. Recorrido del cuerpo en la pintura, utilizando recursos de la danza como el desplazamiento en escena, registro de la huella. El soporte se plantea como un gran escenario desplegado en el muro, El recorrido visual se realiza siguiendo la estructura de recorrido en la pintura, dado por las manchas y el desplazamiento de la huella corporal en el lienzo, es la forma de diálogo entre la obra y espectador. Evidenciar el contenido mismo, retórica del nuevo realismo

Materialidad: técnica mixta (Oleo, acrílico; esmaltes, lápiz pastel, tintas, tierras de color, etc.) sobre papel couche alta densidad 350 gr.

“Foto Montaje- La obligación de mirar. Al interior de la pintura”
por J.P. Cruz; 2005
técnica mixta

conclusión

El movimiento como creación pictórica... a modo de conclusión

En la historia de la pintura podríamos trazar un mapa donde la percepción visual, trasciende desde el **arte primitivo** hasta las manifestaciones del **arte moderno**. Presente en todo orden de cosas el **equilibrio** otorga el pilar fundamental de cómo se ve. En la física es descrito como fuerza que actúa sobre un cuerpo, perceptualmente distinguimos **distancia**, **esqueleto estructural**, **dirección** e **intensidad**. La forma visual o la apariencia ilusoria, desarrollan un lenguaje coherente con el mundo. El individuo yerra, anhela y sufre, da forma en el espacio y luz. Piensa críticamente, caer en la penumbra, penetrar en la horrenda realidad, su creación es dinámica y está en constante movimiento.

En este sentido los referentes expuestos, son sólo algunos antecedentes de lo que me mueve dentro de mi pintura, el proceso de creación, tiene que ver principalmente con la **expresión corporal**. Es la vida interior, el movimiento y la acción. Impulsos y funciones; registrados en la impresión de la huella, valores intangibles que inspiran movimiento; formas evocadas a través del gesto. Tensiones articuladas por el **peso**, el **tiempo** y el **flujo**, voluntario o involuntario, lo primordial es la actitud dispuesta. Por ejemplo en una **acción pictórica**, utilizando una raqueta, para trazar una línea de movimiento en que el sentido impulsor sea la **resistencia**, puede variar en su nivel de **intensidad**, según su peso puede ser fuerte o más débil. La sensación de huella, en el registro pictórico será ligera o menos pesada, o bien densa y brutal. La velocidad puede ser directa o flexible. Sus direcciones varían de lo mental o ondulado, variaciones de líneas, expandidas o manejables; Flujos restringido o libre, fluidez o menos peso. Características que proporcionan una gran cantidad de posibilidades plásticas, convergiendo de este modo en el proyecto **“La obligación de mirar... al interior de la pintura”**

El desplazamiento del cuerpo es fundamental para la creación de este trabajo, dependiendo de su capacidad se desplaza en su kinesfera *“El alcance normal de nuestros miembros en la máxima extensión apartándose del cuerpo, sin cambiar la posición de pie, determina el espacio personal en el cual nos movemos”*. *
A partir de estas nociones la pintura se transforma en acción, es el reflejo plástico de tensiones corporales.

“Mancha negra”
por J.P. Cruz; 2004
técnica mixta: 1.10 x 0.77 m

“Sin título”
por J.P. Cruz; 2004
técnica mixta: 1.10 x 0.77 m

* “El dominio del movimiento” Rudolf Laban

“La obligación de mirar, numero 3”
por J.P. Cruz; 2004
técnica mixta; 3.30 x 2.31 m

“Sin título”
por J.P. Cruz; 2004
técnica mixta: 1.10 x 0.77 m

En un principio esta **experimentación** fue realizada en un formato no superior a 1.20 x 0.77, sobre papel couche. Las cualidades de este soporte facilitan la combinación de elementos diversos como pinturas al agua o al aceite. Otro recurso utilizado, consistía en el empleo de **la mancha** como lenguaje expresivo, tratando de evitar toda figuración; mi única guía fue el movimiento. Entonces el formato se hizo pequeño y el gesto era limitado sólo al brazo, que expresaba formas plástica azarasas.

Entonces decidí experimentar en formatos de grandes dimensiones. Ahora las relaciones nacían desde la pintura de acción y la idea de involucrarse dentro de la obra. Es cierto que podemos hacer mención de la pintura expresionista abstracta o el dripping desarrollado por **Pollock**, pero según mi punto de vista la diferencia primero estaría dada por el contexto en que se desarrolla esta obra, es decir las limitaciones que se vivieron en aquel momento ahora son una puerta abierta de experimentación. La carga visual de estas obras normalmente esta concentrada en el centro del cuadro, la idea de cuadro sigue inscrita, así como también la obra dentro de un sistema comercial artístico. En este sentido me seduce principalmente el trabajo de **Pollock** efectuado con el lienzo en el suelo como modo de abrir el cuadro, de abrir su experiencia. La idea de adentrarse en la pintura por medio de los impulsos emocionales hace que su acción de pintar refleje estados subjetivos del inconsciente, deja que la pintura fluya en sus composiciones. Personalmente me interesa una pintura desde el interior hacia fuera, o sea, no pintar mis emociones

ni tensiones, es pintar la tensión en sí. Otra caso notable es lo realizado por **Tàpies**, en la medida que la traducción de un espíritu más arraigado a una historia, se materializa en obras inquietantes y de directa relación con su entorno social y político, de este modo existe un mirar más allá de su propia experiencia; creo que es necesaria la obligación de mirar (idealmente me gustaría hacer ingresar a las personas en una gran caja de acrílico pintada en su interior, para hacer comprender la noción de ingresar en las obras de arte, pero de un modo evidente).

En esta tesina el trabajo plástico se realiza utilizando el gran formato, como una manera de hacer mirar y tomarse el tiempo para aquello. Para realizar esto he experimentado con soportes de 3.30 x 2.30 mt; involucrándome directamente en la pintura, ejercicio realizado ya en el automatismo realizado por **Roberto Matta** en sus grandes obras, pero con la diferencia del trabajo del cuerpo sobre este plano, surgiendo en mi trabajo la relación del movimiento pictórico con la **eukinéctica**, es decir las cualidades del movimiento corporal. Una de estas experimentaciones fue realizada con una bailarina, quien manejando mucho mejor el movimiento corporal me orientó en una pintura de gran dinamismo. Otra consideración importante es el registro de esta huella, si bien el movimiento muchas veces es difícil de captar, el material utilizado fue fundamental para una óptima realización, por ejemplo mi soporte es de papel couche alta densidad 350 ó 400 gr. Utilizando pintura acrílica y esmaltes, a sí también, como esponjas y racletas para pintar, o bien, directamente con el cuerpo.

Finalmente creo acercarme más al **nuevo realismo francés** o los **happening** alemanes, o la pintura de acción realizada en el grupo **Gutai** de Japón, especialmente **Kazuo Shiraga**, quien reflexiona acerca de cuestiones de la vida o la muerte sobre lienzos pintados con su cuerpo que se desplaza por medio de una cuerda sobre el soporte, creando composiciones abstractas, donde la línea está dada por grandes brochazos que pasan rápidamente por el lienzo. La búsqueda de la pureza en la pintura, el agredir o saneamiento son problemáticas que afectan

“**Secuencia acción de pintar en movimiento**”
 interprete M.J. Franco para la obra
 “La obligación de mirar”
 por J.P. Cruz; 2004
 fotografía

“**Shiraga pintando con los pies**”
 Grupo Gutai; 1961
 Fotografía

