

Una tibia imagen de lo inteligible...

“si te vas por la vía religiosa, el hombre fue construido por dios y entonces no seriamos mas que marionetas de dios... Si eres ateo, entonces estas regido por el poder, por las leyes...tu sigues siendo una marioneta del destino.El hombre todavía se esta encontrando”.

Reynaldo Pagan Avila
Pintor cubano

CONSIDERACIONES INICIALES

El presente escrito intenta dar cuenta, a modo de reflexión, de las motivaciones, desarrollo y resultados del proceso pictórico, realizado para mi trabajo final.

En este trabajo ha sido un intento de proyectar, a través de la pintura, lo particular-personal-a lo colectivo-general-, a la vez mi que interés por las incógnitas de lo humano, por las preguntas existenciales que se hace el hombre, por su búsqueda de conocimiento.

Inicio mi búsqueda en este trabajo a partir de la representación de ciertos objetos que tienen que ver con mi infancia, como cajas, papeles, muñecos...cargados de significados especiales para mi.

Para el desarrollo del trabajo parto de la explicación de ciertos términos como: marioneta, símbolo y misterio y también de la explicación del mito de la caverna.

Marioneta

En general los autores la definen como figurillas o muñecos de madera pintada que un artista invisible hace mover por un juego de hilos o con sus dedos de manera que su movimiento parece autónomo.

“la marioneta ha sabido expresar lo que nadie habría osado decir sin la mascara: es la heroína de los deseos secretos y pensamientos escondidos, es la confesión discreta de uno mismo a los demás y de uno a si mismo (Chevalier y Geerbrant: 2003, Pág. 69

“Al pasar al mundo de los adultos, el lleva consigo los recuerdos del mundo infantil folclórico, mitológico y lúdico. (Lotman: 2000, Pág. 99).

Desde el primer juguete hasta la escena teatral- continua Lotman- el hombre se crea un segundo mundo, en el que jugando duplica su vida, se apropia de ella,

emocionalmente estéticamente y cognitivamente. En esta orientación cultural...el muñeco, la máscara,...desempeñan un papel psicológico enorme” (Lotman: 2000 Pág.102).

Por último relacionando la marioneta con los prisioneros en la caverna del mito de Platón de acuerdo a lo que dice Chevalier y Geerbrant que las cosas y seres de acá abajo son títeres comparados con las ideas puras e inmutables del mundo de lo alto de las cuales no son más que tibias imágenes.

Misterio

El misterio, es tomado como cosa recóndita, como sinónimo de enigma, ocultación, incógnita, como algo irresuelto por el hombre en la vida. No en el sentido religioso, como un conjunto de doctrinas y prácticas religiosas que solo puede ser comprendida por unos pocos iniciados.

Símbolo

Si consultamos a los diccionarios lo explican como cosa sensible que se toma en representación de otra, en virtud de una comparación o por alguna semejanza o correspondencia que el entendimiento percibe entre ambas. Es decir es algo que esta en lugar de otro “algo”.

Además es una palabra que proviene del griego y significa tablilla del recuerdo.”El anfitrión...rompía una tablilla en dos conservando una mitad para si y regalando la otra al huésped para que si al cabo de 30 o 50 años vuelve a la casa un descendiente de ese huésped, puedan reconocerse mutuamente juntando los dos pedazos.” (Gadamer: 1998, pag.84).El símbolo sería algo con lo cual se reconoce a un antiguo conocido.

En este sentido, para Jean Luc Nancy, la ley suprema de lo simbólico...esta situada en lo que constituye la condición de posibilidad de un lazo o de un anudamiento, en una comunicación,...y que siempre comporta el reparto del secreto de la comunicabilidad misma *un symbolom también es un secreto* (Nancy: 2003, Pág.199).

Alegoría de la caverna de Platón

En esta alegoría, Platón se imagina una “cavernosa caverna” subterránea provista de una larga entrada abierta a la luz. En ella hay unos hombres que desde niños están atados de piernas y cuello de modo que están quietos y mirando hacia delante. Detrás de ellos esta la luz, y entre los prisioneros y la luz

un camino situado en alto. A lo largo de el se ha construido una tapia semejante al biombo de los titiriteros. Paralela a esta pasan objetos transportados por hombres, de modo que los prisioneros, al estar inmóviles, solo pueden ver las sombras proyectadas por la luz sobre el fondo de la caverna frente a ellos, y no tienen por “real”ninguna otra cosa mas que la sombra de los objetos.

Si uno de los prisioneros es desatado y obligado a mirar hacia la luz y a los objetos verdaderos, y no su sombra, al ser arrastrado hacia la luz del sol, sus ojos necesitarían acostumbrarse a ver las cosas de arriba, hasta que finalmente vean al propio sol, y deduciría que el sol es el responsable de las cosas que ellos veían antes, y seguramente no querría volver a vivir en aquel mundo de “lo opinable”, de las sombras.

Y si volviera hacia la caverna, sus ojos necesitarían tiempo para acostumbrarse a la oscuridad, y disminuiría su agudeza sobre las sombras, de modo que, a los prisioneros no les valdría la pena intentar la ascensión.

En esta alegoría se compara la región revelada por medio de la vista con la vivienda-prisión, la luz de fuego con el poder del sol, y la subida al mundo de lo alto y la contemplación de las cosas de este, con la ascensión del alma hasta la región inteligible.

Así podemos decir que, en el momento que el hombre se preocupe por buscar respuestas a sus interrogantes, a lo que desconoce, será cada vez menos marionetas y comenzaran a ser mas libres sus movimientos. En la “vivienda cavernosa” el hombre se siente seguro, pero es mas marioneta que nunca, por que vive en un mundo engañoso y esta mas imbuido de misterios que de conocimiento.

Elementos plásticos y conceptuales que entran en relación en mis pinturas:

- Interiores en penumbra, con una luz que viene de afuera
- La marioneta que habita esos interiores.
- El concepto de marioneta afín al de títere, en relación con la alegoría de la caverna de Platón.
- Relación de todo esto con el ser humano: sus incertidumbres, sus preguntas existenciales, sus desconocimientos.
- Las cajas cerradas o semi-abiertas que vuelven a aparecer en el espacio pictórico como símbolo de lo personal que se conecta con los “misterios” no revelados, y los interrogantes del hombre en general.
- Por analogía la relación de todos los elementos anteriores, con el mito de la caverna de Platón.
- La relación en mi pintura de lo personal con lo colectivo, universal o general.

TECNICAS Y MATERIALES UTILIZADOS

Punto de partida del proceso: Técnica: acrílico sobre papel
Dimensiones: 56x 75 cms.
1°, 2°Y 3° Etapa del proceso: Técnica: Acrílico sobre Tela
Dimensiones: 50x70cms

PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO PICTORICO

Ya en mis trabajos anteriores y en los que comienzo a intentar para el trabajo final hay espacios en penumbra, despojados y a la vez cargados de cierto “misterio”, con la luz que entra por una ventana o por una puerta.

El punto de partida es una serie de pinturas realizadas a la manera de las que venia haciendo durante el cursado del último año de la carrera: diferentes objetos en un espacio reducido a rincón. De esta manera voy desembocando en lo que después analizo como primera etapa del trabajo.

Los contrastes de luz y sombra, la luz focalizada, los interiores oscuros con una luz que viene de afuera, los espacios intimistas, todo eso unido a un contenido metafísico (un “algo” que se puede percibir mas allá de lo físico), siempre me interesaron.

Comienzo representando diversos objetos cargados de determinados sentimientos que guardan cierta significación para mi; (sillas, muñecas, marioneta), en los rincones de espacios intimistas, que expresan un clima de soledad y melancolía.

Surge la marioneta como un objeto representado entre otros, la idea de cavernosa vivienda esta ya presente: la marioneta en un espacio oscuro y la luz...

1° ETAPA DEL PROCESO

El interés por la marioneta me llevo a buscar su significado simbólico. En el diccionario de los símbolos de Chevalier y Gerebrant se la relaciona con el mito de la caverna de Platón. Al leer el mito comienzo a relacionarlo con mi pintura. La imagen de la marioneta en un espacio oscuro y la luz que incide, me remite a los prisioneros en la cavernosa vivienda, prisioneros de su falta de moviendo que necesitan ser arrastrados hacia la luz. A la vez comienzo a ver al hombre como un proyecto inacabado por que hay muchos interrogantes y dudas a las

que no ha podido encontrar respuestas ni dar soluciones como por ejemplo a las preguntas acerca de su propia existencia, al sentido de la vida, la complejidad de la mente, etc.

Los espacios están contruidos con perspectiva, por que para mi la perspectiva tiene que ver con el mundo de lo sensible, que relaciono con el mundo de las sombras, el mundo de los sentidos, donde reinan la ilusión y el engaño, planteado en la alegoría de la caverna de Platón.

Tomo a la marioneta como muñeco que remeda al hombre, considerada por los poetas como símbolo de humanidad, continuo relacionándola con la alegoría de la caverna de Platón, y comienzo a cargarla de significación: simboliza al hombre movido por fuerzas superiores (Dios, el poder, el sistema).

El espacio en la pintura se vuelve mas profundo y esta contruido con mas color. Cobran importancia las puertas iluminadas. Trato de crear mas misterio y la idea de caverna esta realizada, con el uso de una clave baja, con colores terrosos, con sombras proyectadas de objetos que no se ven y con el marionetero que tampoco se ve y que parece guiarlas hacia la luz, hacia la salida como el prisionero en el mito: “si a uno de esos cautivos se los libera de sus cadenas y se lo obliga a ponerse súbitamente de pie, a volver la cabeza, a caminar, a mirar la luz...”(Platón:2005, Pág.88).

2º ETAPA DEL PROCESO

En esta segunda instancia del proceso la idea sigue siendo la misma, en cuanto a la representación de un espacio arquitectónico con el empleo de la perspectiva; pero este espacio esta contruido con mayor uso del color. La pincelada es más libre y gestual. Hay chorreados, manchas, partes sin terminar, y la búsqueda del color evidencia mas mis emociones internas.

Aunque la idea de la caverna (espacio interior con un foco de luz) sigue presente, es como si la marioneta estuviera entre la oscuridad de la caverna y la luz producida por el color. Continúa el gesto de la pincelada que expresa mas mis emociones producidas por las ideas.

3º ETAPA DEL PROCESO

El espacio pictórico se vuelve mas metafórico y atemporal. Es un espacio que denota un cambio de lo sensible (según mi concepción) a un espacio que tiene que ver mas con “el mundo de las ideas”.

Trate de representar cierta luz en la oscuridad y para ello utilice el color. Hay uso de matices. Ya no se aprecian solo colores tierras, sino que ahora el espacio y los elementos (cajas y marioneta) tienen un mayor colorido, con tonos complementarios y más modulados, también el uso de una pincelada más expresiva.

De este modo la marioneta en mi pintura “somos todos” que nos volvemos pequeños en este mundo lleno de enigmas, de “cajas que nos rodean”. Las cajas cerradas simbolizan lo desconocido, lo irresuelto, en algunas parece asomarse su contenido. Hay otras más pequeñas, con la marioneta, que muestran apenas algunos enigmas que el ser humano ha resuelto.

En los últimos trabajos introduzco un tercer elemento que son los papeles que mi madre guardaba en sus cajas, esas cajas que dejaron de ser un misterio a medida que yo crecía y que volvieron a serlo cuando mi madre murió (cajas cerradas, sombras proyectadas), todas sus cosas están ahora cargadas de un secreto, que les daba vida mientras ella vivía y que al pasar el tiempo, perdieron esa carga de vida y ahora solo quedan como testigos de “que ella estuvo”, con el interrogante siempre presente para mí de la vida y de la muerte.

Solo quedan los recuerdos que poco a poco se desvanecen, sin embargo como un anhelo, los recuerdos representados como papeles, parecen dirigirse a un espacio atemporal, azul, como queriendo permanecer allí para siempre.

A MODO DE CONCLUSION

En todo el proceso hay cierto grado de narración: la marioneta está en un espacio cavernoso, luego está sugerida la idea de estar manejada por algo o alguien al que no vemos, finalmente sale del espacio cavernoso y se encuentra con las cajas....

La imagen representativa, como lo indica Jacques Aumont, es con mucha frecuencia una imagen narrativa, aun en los casos en que el acontecimiento contado sea de poca amplitud.”...la imagen narra ante todo, ordenando sucesos representados ya se haga esta representación según el modelo de la instantánea fotográfica, o según un modo más elaborado y más sintético...” (Aumont: 1992, Pág. 260).

Como reflexión final puedo decir que la pintura se me reveló en este trabajo como lugar de encuentro de los distintos elementos simbólicos: (marionetas, cajas, espacio, luz,...) Estos elementos, a su vez “partidos en dos” conservan en la pintura su mitad, un “fragmento” de sus sentidos nosotros, (el espectador y yo- aunque cada uno no de la misma manera-) conservamos la otra mitad.

Bibliografía

- AUMONT, Jacques: *La Imagen*, Editorial Paidos, Barcelona, 1992.
- CHEVALIER, Jean – GHEERBRANT, Alain: *Diccionario de los símbolos*. Editorial Herber, España, 2003.
- DICCIONARIO LAROUSSE: Ediciones Larousse S.A. Chile, 1990.
- GADAMER, Hans-Georg: *La actualidad de lo bello*. Editorial Paidos. Buenos Aires, 1998.
- GRUPO UNIDAD EDITORIAL S.A.: *Descubrir el arte*. Año III N° 31. Alianza Editorial S.A. Septiembre de 2001.
- LOTMAN, Iuri M.: *La semiosfera III. Demioteca de las artes y de la cultura*. Fronesis Cátedra, España, 2000.
- NANCY, Jean-Luc: *El sentido del mundo*. Editorial La marca, Buenos Aires 20003.
- PLATON: La Republica. Centro Editor de Cultura, Buenos Aires, 2005.