

CÓSMICOS DIBUJANTES

OSCAR TAPIA

CÓSMICOS DIBUJANTES

OSCAR ENRIQUE TAPIA PINTO

Tesis para optar por el título de

MAGISTER INTERDISCIPLINAR EN TEATRO Y ARTES VIVAS

Director: Juan Carlos Dávila Vera

Línea de Investigación:
Artes Vivas, performance y política.

Maestría interdisciplinaria en Teatro y Artes Vivas

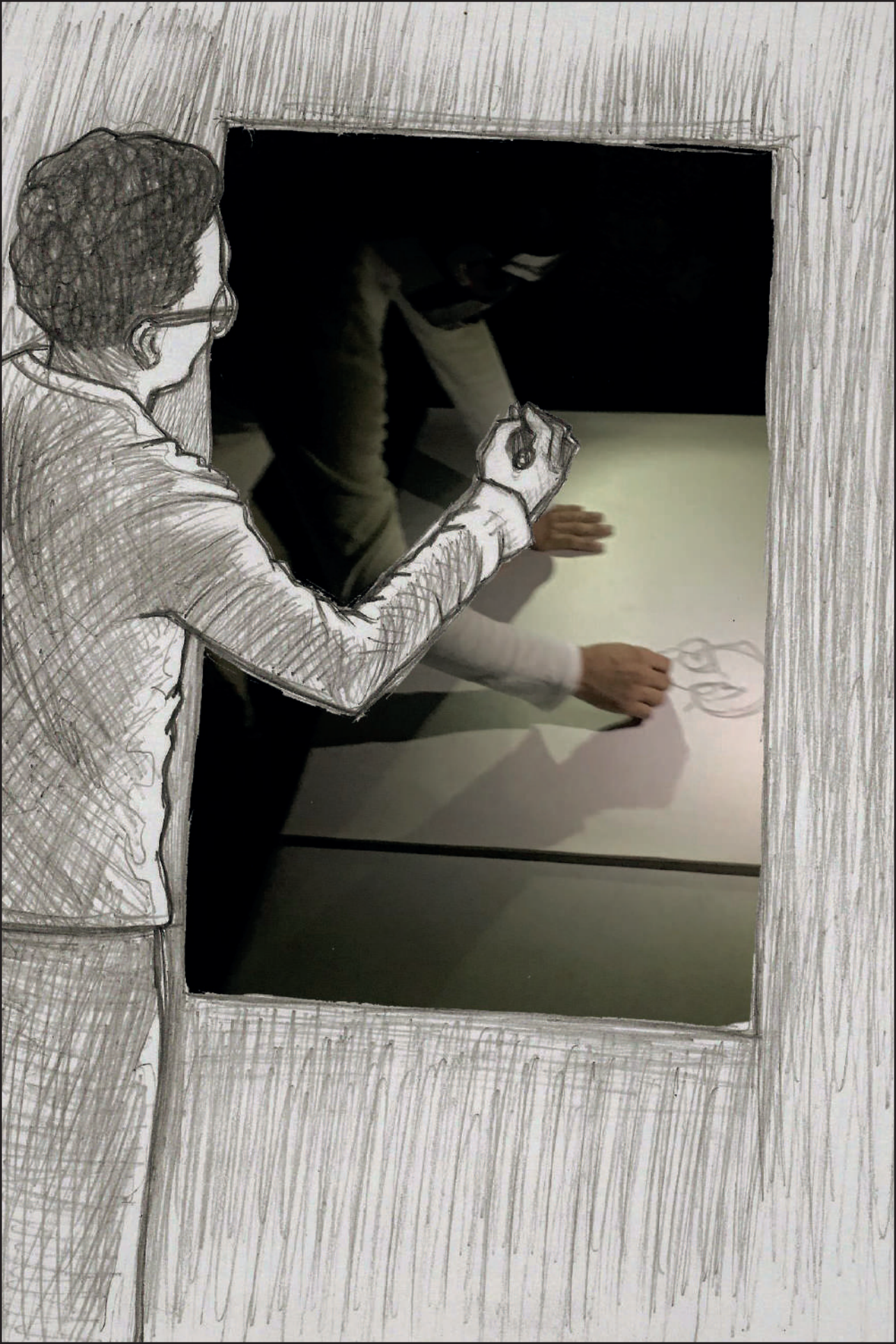
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes
Bogotá Colombia

En convenio con la
Universidad del Atlántico
Facultad de Bellas Artes
Barranquilla, Colombia
2017

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

A mi padre, quien me enseñó que de un lápiz puede surgir un universo.

AGRADECIMIENTOS:

A Rolf y a Adriana por su sabiduría, a mi director de tesis Juan Carlos, como a todos los profes por igual que nos acompañaron en esta maravillosa aventura.

A mis compañeros de viaje por sus sugerencias y aprendizaje común.

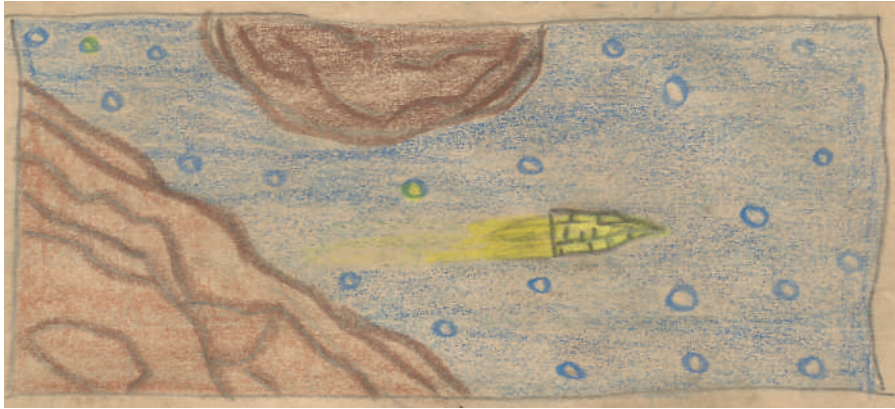
A mi familia por su apoyo y comprensión.

CONTENIDO

MEMORIAS	13
CÓSMICOS DIBUJANTES	16
Capítulo uno.	18
Ventanas en el tiempo	22
Recuerdos de papel	25
Cuadernos y Planetas	27
Capítulo dos	28
El soñante de mundos	30
Capítulo tres	34
Los mundos olvidados	36
Capítulo cuatro	42
Sonidos de la memoria	44
Capítulo cinco	47
Dibujo y memoria	48
El dibujo y las artes vivas	49
Las Artes Vivas y la práctica artística del dibujante	50
EL UNIVERSO PERDIDO	54
BIBLIOGRAFÍA	62

La imaginación frecuentemente nos llevará a mundos que jamás fueron. Pero sin ella, no iremos a ningún lado.
Carl Sagan - Cosmos, 1980

MEMORIAS

Como hijo de un pintor y dibujante, aprendí desde muy temprano que si puedes dibujar algo puedes comprenderlo y si lo comprendes, lo posees de alguna forma, lo haces tuyo y una vez que es tuyo puedes transformarlo y recrearlo a tu manera o a la forma que quieras darle.

El mundo entero resuena a tu alrededor, lo escuchas con tus ojos cuando lo miras pero repercute en ti cuando lo dibujas, lo haces propio, tu dibujo entonces resuena a la vista de los otros.

El dibujo se hace pensamiento sobre el papel, la punta del lápiz, como un objeto mágico produce imágenes del mundo, reproduce imágenes de otros mundos, reproduce fantasías, es la mente la que dibuja, en ella eres quien quieres ser, eres el niño que juega y eres el anciano que recuerda, eres lo que imaginaste ser, en el dibujo repercute la memoria imaginada.

Destruyes mundos enteros si quieres o invocas dioses del abismo infinito y oscuro como el carboncillo, bosquejas una memoria borrrable, frágil y flexible, es la memoria de la infancia profunda y lejana.

Resuenan los recuerdos en todas sus dimensiones,
escuchas la luz que perfila los cuerpos
parece que oímos el murmullo en las viejas fotos,
susurran las formas
vemos ruidos, resuenan en las memorias.

Me doy cuenta que voy a dibujar y recordar esos tiempos olvidados, quiero dibujarlos... dibujar el recordar, desde el cuerpo que dibuja, el cuerpo que recuerda.

Aliados, entonces dijo al oído
de Sondarming Stork.

- ¡No me confío de ellos! -

Pueden ser espías.

Pero en esto ya había
pensado antes Sondarming.

Cerca de ~~gi~~ ayi se acer-
caban dos hombres cada
uno con un arma en la mano.

Se podía observar que
Todos aquellos lugares estaban
destruidos, todo desolado so-
lo escombros que una vez
conformaron puestos para
una terrible Guerra.

¿Cómo recordar desde el cuerpo?

Resuenan mundos de otra época, ¿puedo escucharlos?

¿Se pueden escuchar los recuerdos?

¿Cómo suenan los recuerdos, mis recuerdos?

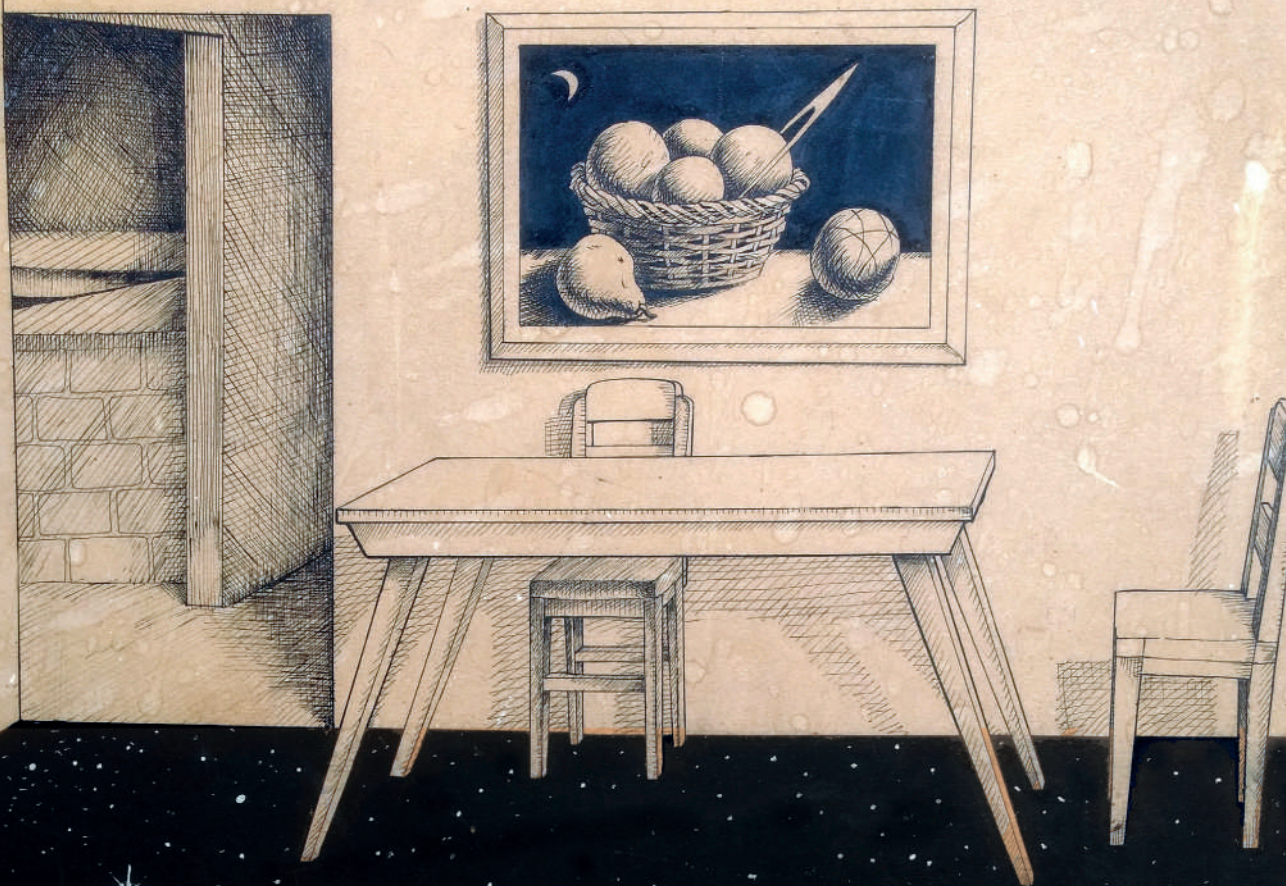
Si el dibujo es pensamiento, y el pensamiento es memoria.

La memoria se dibuja, se dibuja desde el cuerpo.

¿Cómo suena dibujar?

Se va a manifestar el recordar con el cuerpo, con el dibujo, con la voz, en una acción performática, física, viva. Un viaje hacia la oscuridad de la memoria, donde tenía que iluminar mis recuerdos, extraerlos de viejos cajones.

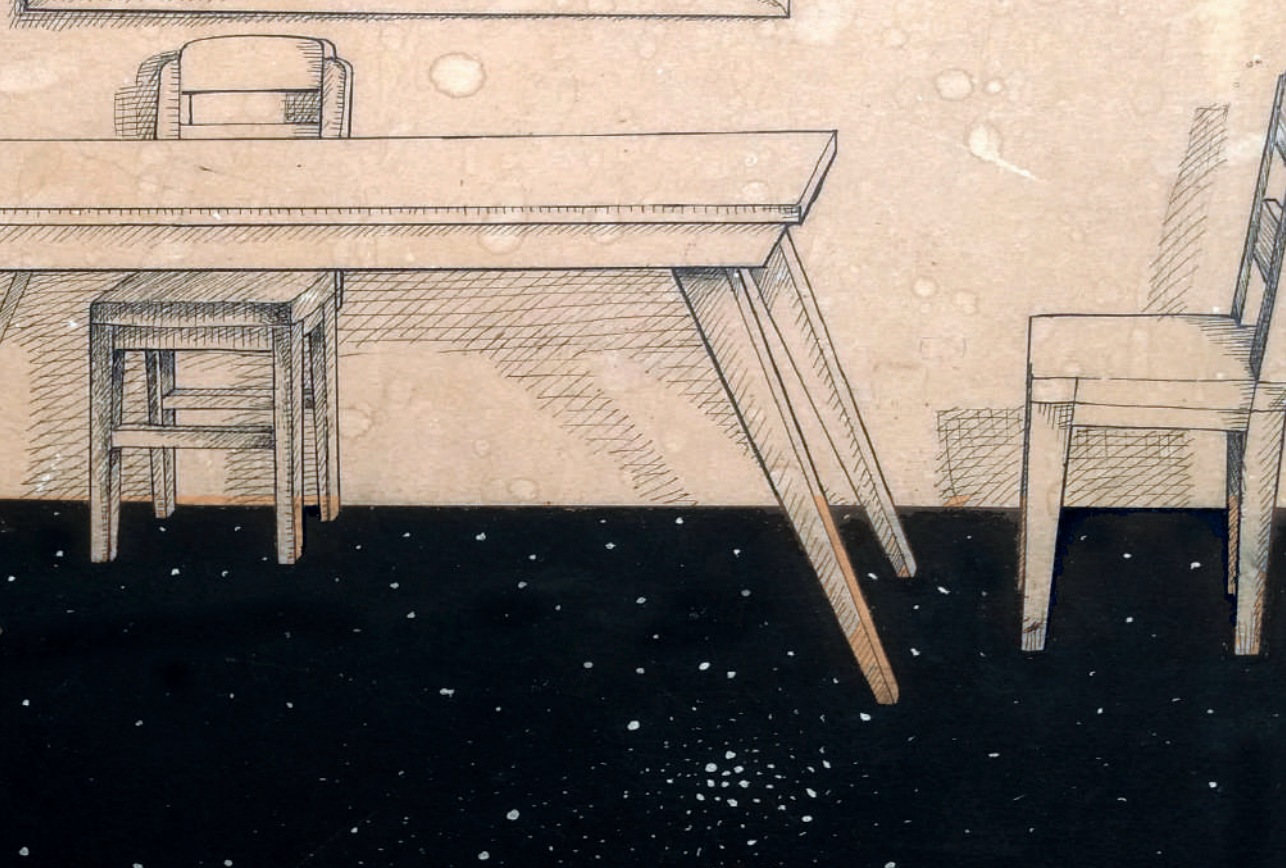
Voy a dibujar, a sacar la memoria al instante de la imagen presente.

CÓSMICOS DIBUJANTES

¿CÓMO RECORDAMOS?

DESDE LA ENSONACIÓN DEL PASADO,

DESDE LA LIBERTAD QUE TENIAMOS EN LAS SOLEDADES DE
NUESTRA IMAGINACIÓN.

DIBUJO DESDE LA EVOCACIÓN,

EN LA SOLEDAD DONDE ÉRAMOS DUEÑOS DE NUESTRAS
FANTASÍAS, SOLEDAD EN LA QUE ÉRAMOS UNO CON EL
COSMOS.

DIBUJO DESDE LA IMAGINACIÓN, PARA PLASMAR EN UN
SUCESO PERFORMATICO LA FRAGILIDAD INTRINSECA EN LA
ESENCIA DEL RECUERDO.

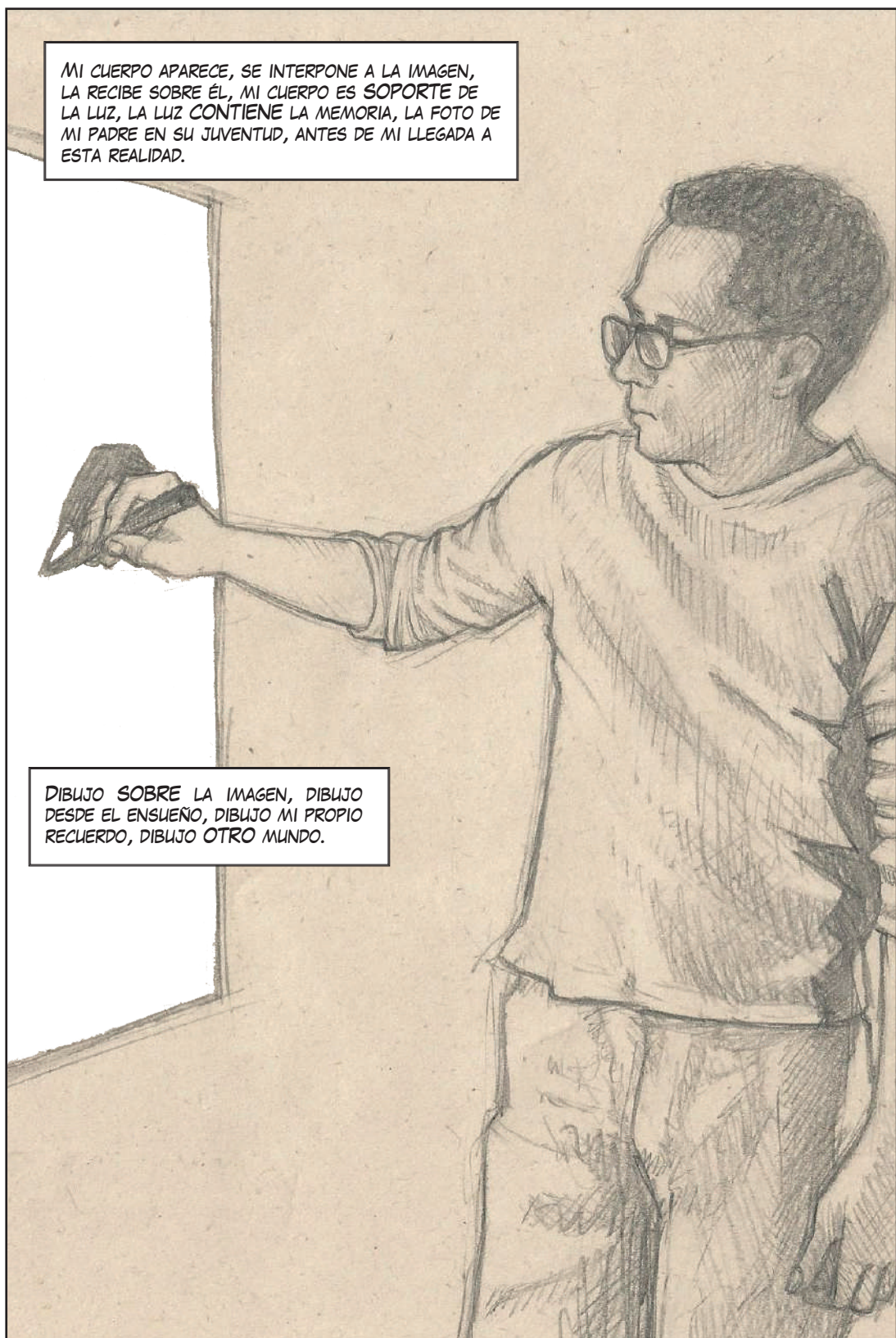
CAPÍTULO UNO

UNA IMAGEN DE OTRO LUGAR, UNA FOTOGRAFÍA, COMO UNA VENTANA A OTRO VIEJO MUNDO, COMO UNA VENTANA EN EL TIEMPO SE PROYECTA EN MEDIO DE LA OSCURIDAD SOBRE UNA PARED.

MI CUERPO APARECE, SE INTERPONE A LA IMAGEN,
LA RECIBE SOBRE ÉL, MI CUERPO ES SOPORTE DE
LA LUZ, LA LUZ CONTIENE LA MEMORIA, LA FOTO DE
MI PADRE EN SU JUVENTUD, ANTES DE MI LLEGADA A
ESTA REALIDAD.

DIBUJO SOBRE LA IMAGEN, DIBUJO
DESDE EL ENSUEÑO, DIBUJO MI PROPIO
RECUERDO, DIBUJO OTRO MUNDO.

-ME ACUERDO QUE EN LA CASA HABÍA MUCHOS LIBROS...
LIBROS DE TODA CLASE...

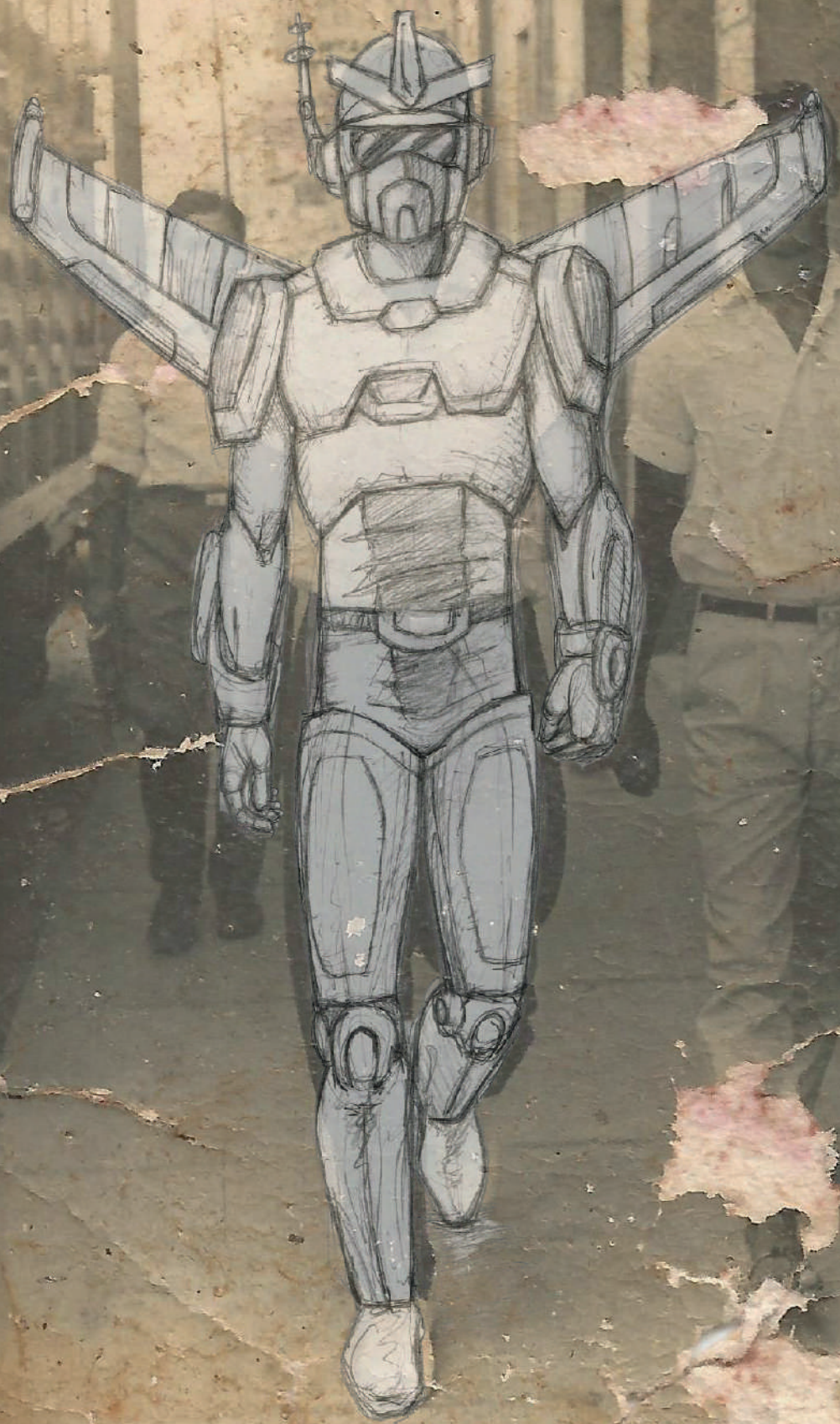
DESDE ENCICLOPEDIAS DE CIENCIA, DE HISTORIA, LIBROS DE MEDICINA, LITERATURA
Y LA ENCICLOPEDIA DEL ARTE DE SALVAT. ERA EL MUNDO ENTERO EN LA SALA DE
MI CASA, AHÍ ESTABAN EN VERDAD CASI TODOS LOS MUNDOS CONOCIDOS.

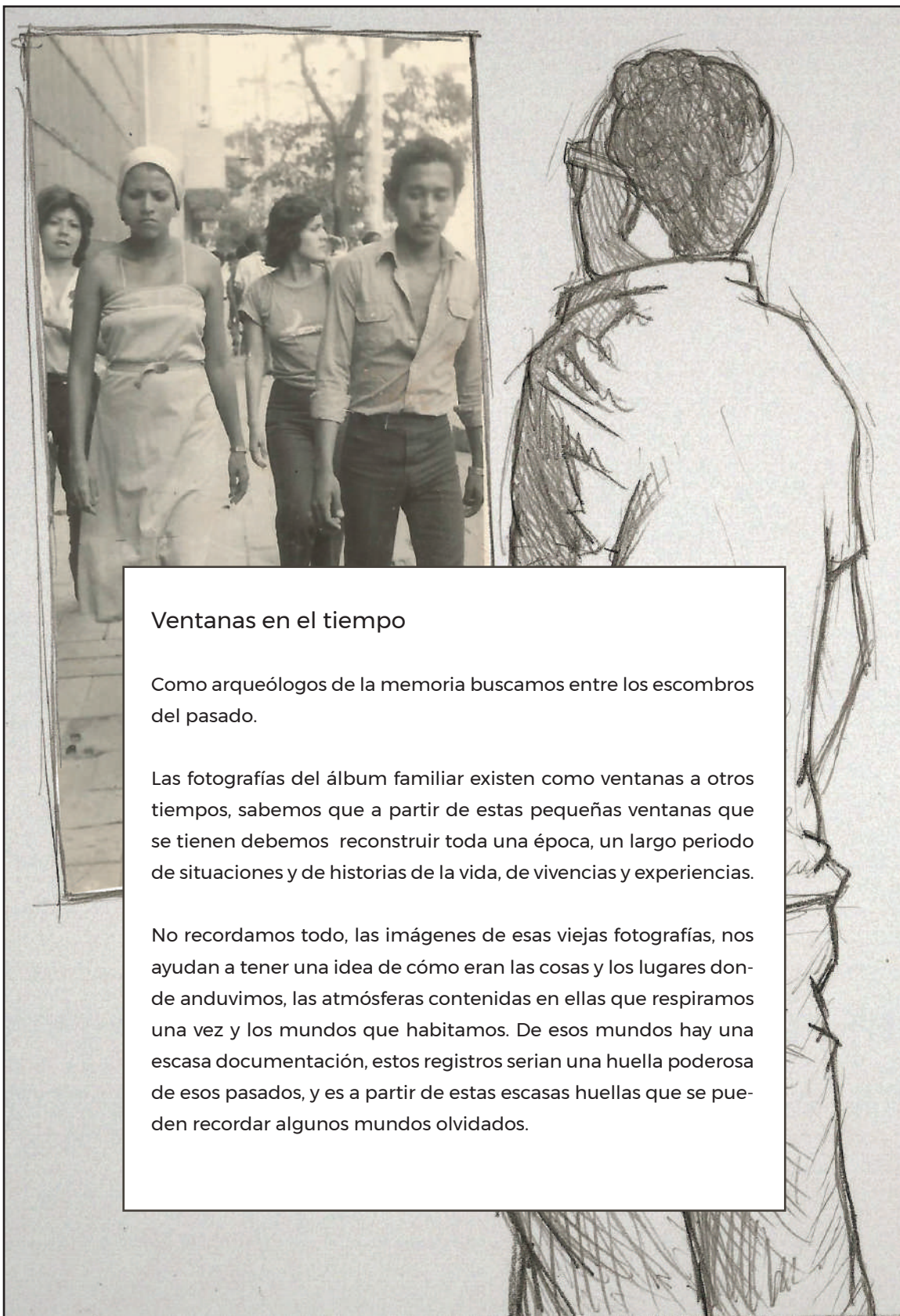
Y MUCHOS TIEMPOS, TODOS LOS TIEMPOS.

ESTABAN TAMBIÉN REVISTAS DE TODO TIPO,
DESDE SELECCIONES, TIMES A SPUTNIK...

Y HABÍA MUCHOS CÓMICS, TODA CLASE DE CÓMICS,
AMERICANOS Y LATINOS, EL LEGENDARIO KALIMAN, EL HOMBRE
INCREÍBLE, EL DESLIZADOR DE PLATA, "JOYAS DE LA MITOLOGÍA",
"VIDAS EJEMPLARES" Y FLASH GORDON...

Ventanas en el tiempo

Como arqueólogos de la memoria buscamos entre los escombros del pasado.

Las fotografías del álbum familiar existen como ventanas a otros tiempos, sabemos que a partir de estas pequeñas ventanas que se tienen debemos reconstruir toda una época, un largo periodo de situaciones y de historias de la vida, de vivencias y experiencias.

No recordamos todo, las imágenes de esas viejas fotografías, nos ayudan a tener una idea de cómo eran las cosas y los lugares donde anduvimos, las atmósferas contenidas en ellas que respiramos una vez y los mundos que habitamos. De esos mundos hay una escasa documentación, estos registros serían una huella poderosa de esos pasados, y es a partir de estas escasas huellas que se pueden recordar algunos mundos olvidados.

Recuerdos de Papel

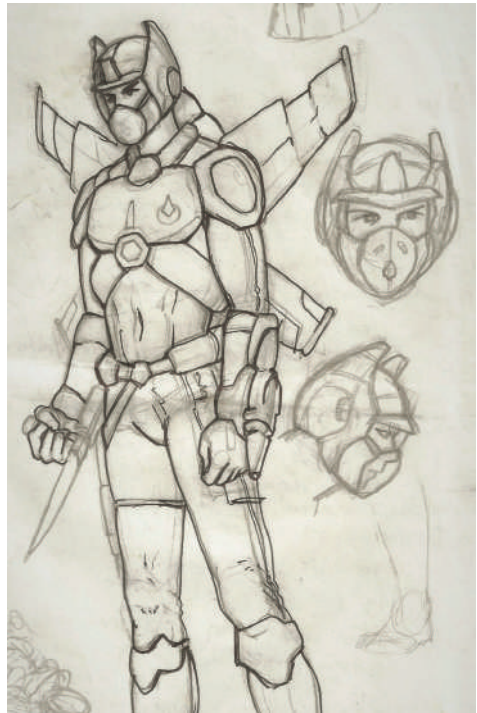
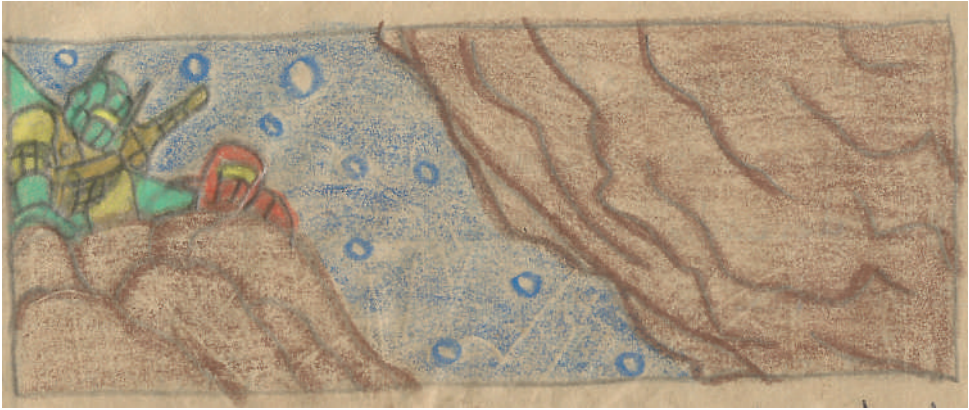
Todo era de papel, amarillento y viejo, son recuerdos frágiles y planos, recuerdos que se deben mantener secos, no vaya el moho a consumirlos, no vaya la humedad a pudrirlos, no vaya el descuido a desaparecerlos.

Las fotos del viejo álbum son pequeñas ventanas en el tiempo a viejos mundos, frágiles mundos que podrían desaparecer, se amarillean junto a las hojas de cartón que las sostienen, archivos amarillos, ocres, esa es la memoria física de aquellos mundos. Se desbaratan poco a poco.

Y los otros mundos, esos que visitamos con la imaginación, los que leímos para viajar a otros lados de la tierra, delicados también, son solo papeles.

De papel es el soporte que sostiene los quebradizos planetas de algunos ambulantes, esos que viajamos con las letras y las ilustraciones, entre textos de literatura e historietas de ensueño, de papel es el desplazamiento a otras realidades y existencias, que son solo posibles en la soledad de los imaginantes.

De papel están hechas las evocaciones, estos recuerdos se transforman en vestigios de esas otras realidades, de papel son los pedazos y escombros de aquellos mundos evaporados.

Cuadernos y planetas

Al comenzar los ochenta viajaba por las estrellas en una pequeña pantalla de doce pulgadas, a blanco y negro, carcasa roja y sonido monofónico, era un instrumento de la fantasía. Viajaba con los héroes que salvaban la tierra y salvaban el universo desde la sala de la casa.

“EL Galáctico”,

“El Capitán Futuro”,

“Ulises 31”

“Sankuokai”

“Battlestar Galactica (1978)”

“Buck Rogers en el siglo XXV”

Dibujaba jugando. Dibujando, los cuadernos escolares se llenaron de planetas lejanos, exóticos y coloridos planetas de lápices magicolor.

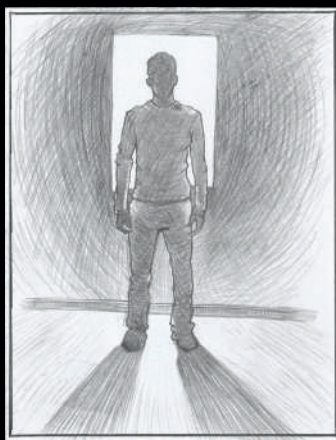
Se llenaron de naves espaciales, de aventureros estelares, de cósmicos errantes y de viajeros espaciales a lapicero.

Estos cuadernos fueron guardados como documentos y productos de gran valor, se los atesoró y se los convirtió en parte de una colección de reliquias. En un principio ocuparon un lugar en medio de los libros y los comics, formaban parte del archivo del universo que estaba en la sala de la casa.

CAPÍTULO DOS

TRES EXISTENCIAS Y TRES FORMAS SE HACEN PRESENTES EN LA OSCURIDAD:

EL RECUERDO, EL HÉROE Y YO.

LA IMAGEN PROYECTADA, EL DIBUJO Y EL CUERPO.

¿SOY YO TAMBIÉN UN RECUERDO?

SOY ACASO LA PROYECCIÓN DE VIEJAS FANTASÍAS,
SOY UNA MEMORIA MATERIALIZADA EN EL PRESENTE,
SOY UN HOLOGRAMA DESDE LOS SUEÑOS.

EXISTO, IMAGINADO DESDE MIS
RECUERDOS Y ME CONVIERTO
EN UNO DE ELLOS.

SOY UN VISITANTE EN
ESTE LADO DEL TIEMPO

UN EMIGRANTE DE TIERRAS IMAGINADAS.

EL SOÑANTE DE MUNDOS

SOLO SOY UNA MEMORIA, QUE SUEÑA LOS MUNDOS DONDE EXISTIÓ.

MI PADRE CUANDO ME ENSEÑÓ A DIBUJAR, ME DIJO QUE TODO ERA POSIBLE,
TODOS LOS MUNDOS SON POSIBLES...

SI PUEDES IMAGINARLOS.

EN LA SOLEDAD, SOY DUEÑO DE MIS FANTASÍAS,
EN LA SOLEDAD SOY PARTE DE LAS ESTRELLAS.

SOY EL VIAJERO,
SOY EL CAZADOR,
EL AVENTURERO
SOY DIBUJO
Y SOY EL DIBUJANTE

Alma

Eres el alma
que me convertirá en fantasma
Traslúcida como agua,
Espíritu puro, ente iluminada.

Vienes de donde todo tiene sentido,
a iluminar vidas oscuras,
como lucero en medio de tinieblas
llenas el camino de decisiones cegadoras;

Eres la raíz antigua,
la cofia que busca con fuerza
centrar mis pies a la tierra,
en el tiempo futuro y profundo,

Dejo de ser solo un hombre
reafirmo mi esencia animal,
crecido y multiplicado
contigo moriré como humano;
renuncio a la muerte natural,
por ti elijo ser libre, por ti elijo volar.

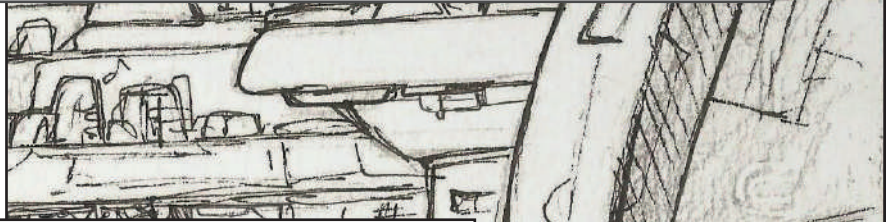

CAPITULO TRES

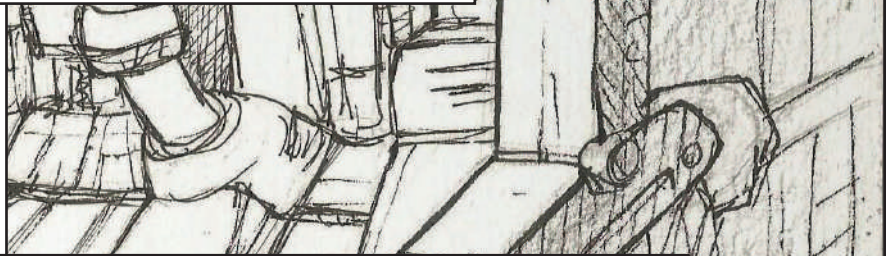

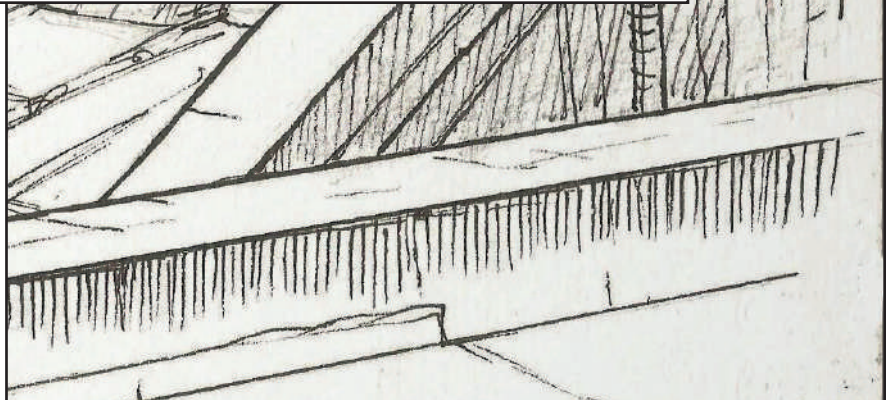
ME ACUERDO DE OTRO MUNDO, LA HACIENDA SAN CRISTÓBAL EN EL CAMPO, EN MEDIO DE ÁRBOLES Y MUCHO MONTE, LLENO DE HISTORIAS, DE ANIMALES SALVAJES QUE CORRÍAN POR LA MALEZA...

CAMPESINOS QUE CAMINABAN LIBREMENTE DE FINCA EN FINCA, SIN CERCAS...

ALLÁ NO EXISTÍAN LAS CIUDADES, ERAN EL BOSQUE, ERAN MUNDOS EN MEDIO DE LA SELVA, DONDE APRENDER A DIBUJAR ERA IMAGINAR, ERAN OTROS MUNDOS.

ALGUNOS LOS PERDIERON, A MUCHOS SE LOS QUITARON,

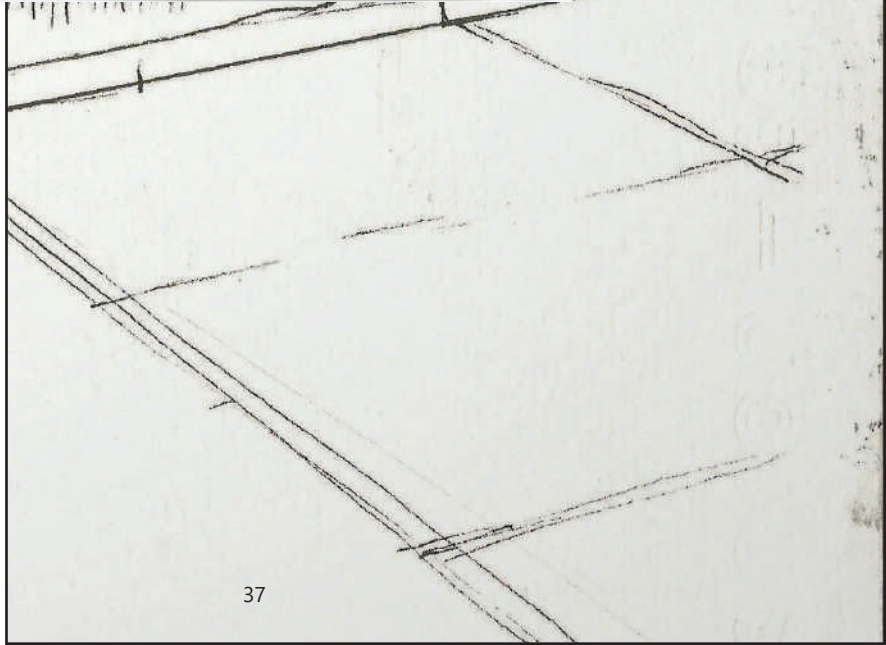
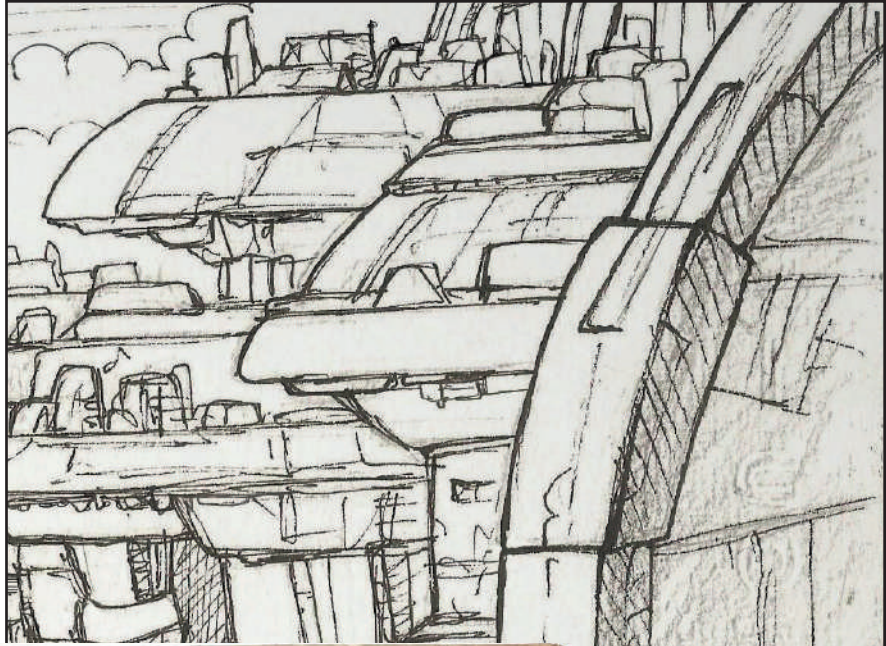
TODOS LOS OLVIDAMOS.

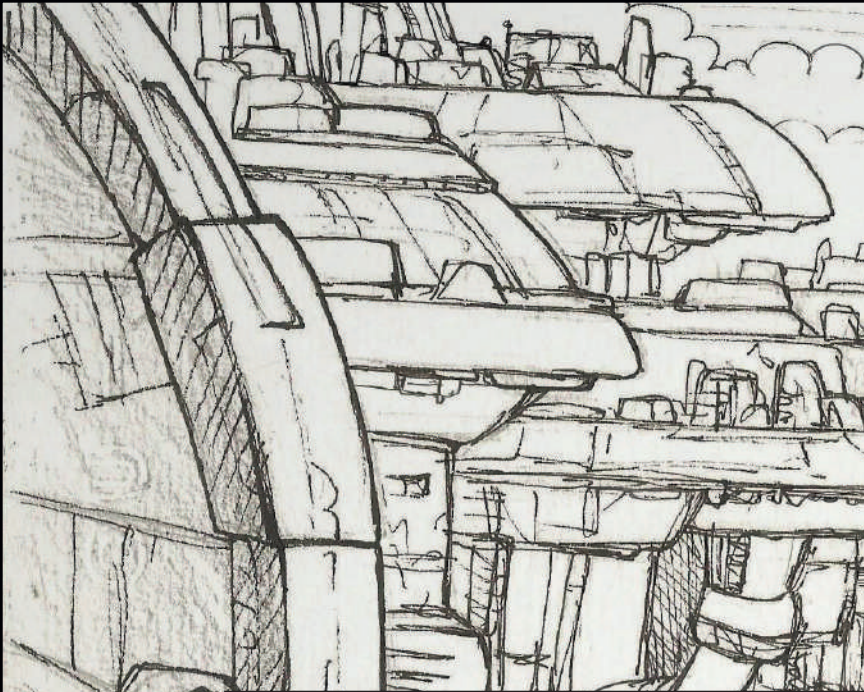

Los Mundos Olvidados

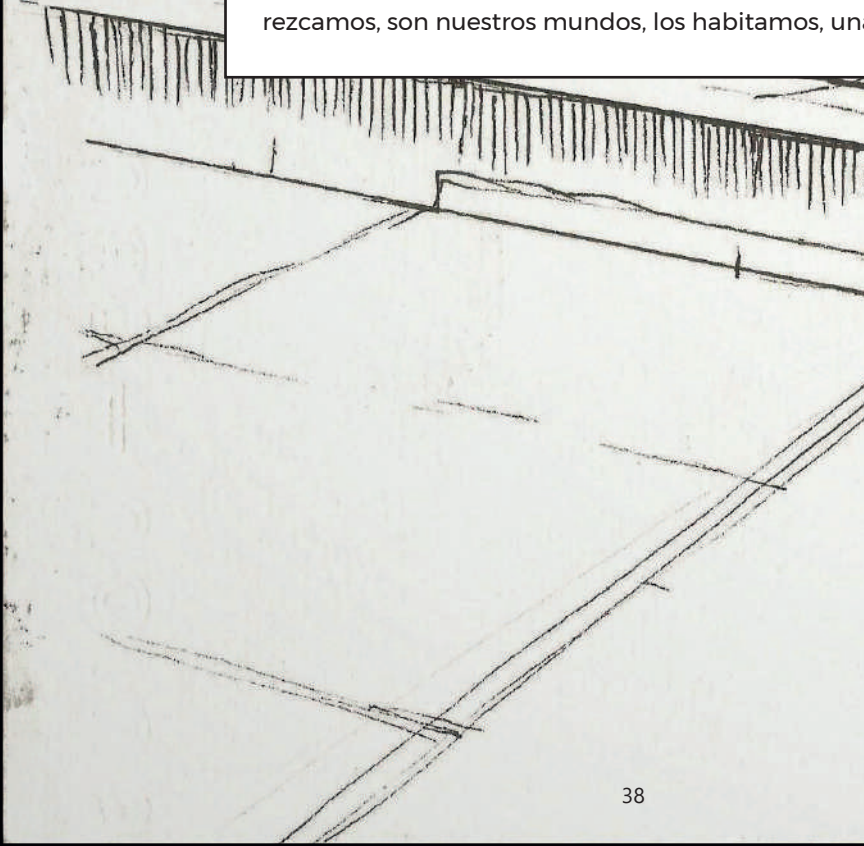
La brisa de noviembre en Barranquilla golpea la cara y golpea el alma, parece provenir de otro tiempo, parece traer la felicidad en ella, los vientos alisios son alegres, cargados de romances que no fueron, cargados de olores de otras dimensiones, de otras existencias, diferente de aquella suave brisa en el calor de la sabana de Córdoba, suave y calmada, tranquilizadora pero triste al mismo tiempo, de otro mundo que parece ya no existir, como un suave testimonio del olvido, así la recuerdo. Como la brisa, como el suave viento son ciertos objetos, como las fotografías del viejo álbum familiar por encima de cualquier cosa, están cargados de esos otros tiempos y sensaciones de otros pasados, los viejos dibujos, por ejemplo, los viejos libros que hojeamos, son estos capaces de producir una alteración a otros espacios, donde la memoria se reconstruye a pedazos con el ensueño, es lo contrario al olvido.

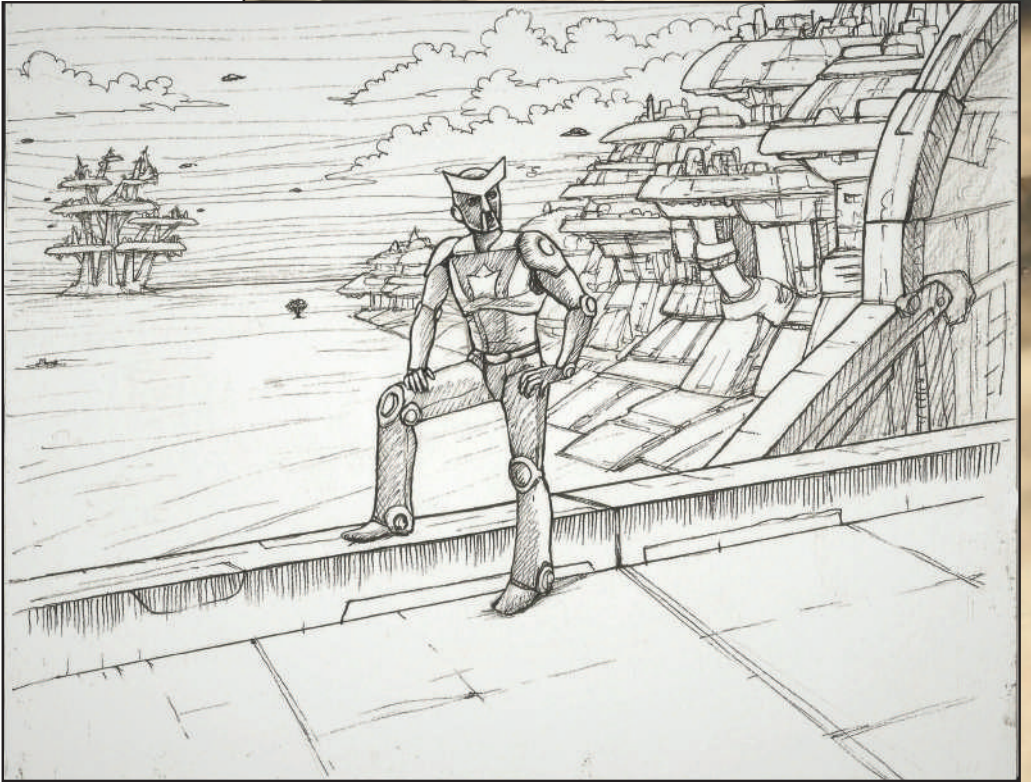
Estamos desapareciendo, cada segundo, todo el tiempo, lentamente, desaparecemos en los silencios y en los sonidos. Olvidar es asumir que estás dejando de existir cada día, no de forma metafórica, sino real, despacio, de forma íntima, en cada palabra, en cada gesto, en cada línea bosquejada, en cada segundo que transcurre, en cada instante que termina.

Los mundos personales son como recordar otra sensación de la brisa, sentado por la tarde en el patio de la casa bajo la sombra del árbol de ceiba, leyendo las viejas revistas de historietas que coleccionaba mi padre, imaginando mundos fantásticos en ese patio, muy diferente a la sensación común de las referencias a las brisas de fin de año, es un recuerdo más personal, mucho más íntimo. Y comprender que ninguna de esas sensaciones se pueden repetir, son más internas, son ese tipo de sensaciones que nos pertenecen a cada uno de nosotros, que serán olvidadas con nosotros, cuando desaparezcamos, son nuestros mundos, los habitamos, una vez, pasaron...

Invisible

No existes, te mira pero no te ve,
te grita y no es contigo,
se ríe, pero no para ti;
Tus gritos son sordos,
tu brillante ropa no refleja la luz
desapareces en medio de la multitud,
tus brazos se crispan en la nada
y deseas atraparla cuando te rodea.

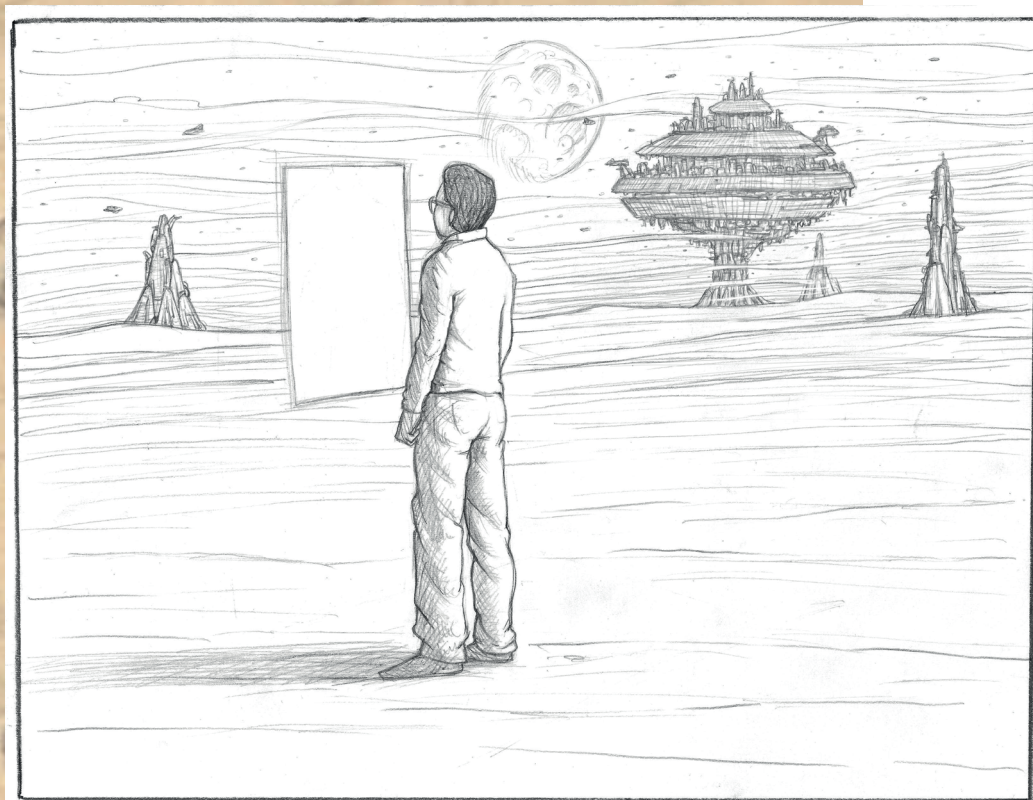
Te rodean, te tropiezan,
te tumban, te pisotean,
no existes, nadie puede verte.
Ya pasaste por ahí,
nadie te recuerda, ya sucedió,
no vienes, solo vas

CAPITULO CUATRO

CROMUS

A medio camino a la estrella de la esperanza, a la mitad de la obscuridad y la desolación absoluta del vacío del cielo, dejados atrás por los colonos de la nada, habitan en una tierra olvidada, los descendientes sin memoria de la humanidad.

Soy tal vez uno de ellos...

Cada día tengo que cruzar este camino en busca de ese algo que me convertirá en alguien real; sospecho a veces que es una puerta o especie de umbral a otra dimensión, la verdadera dimensión.

Este mundo en el que habito y existo está desapareciendo, lo noto cada vez que cruzo por él, se desvanece y se convierte en sombras del otro lado.

Lo único cierto es que en este lado no soy una sombra, no soy un reflejo, al otro lado soy yo.

Seguramente dejaré de existir con él, en algún momento sé que sucederá, cuando cruce la puerta, no recordaré nada del otro lado.

A veces creo que existe solo por un instante cuando lo imagino .

Está poblado de almas melancólicas de otra tierra, despojadas de mundos, deambulan entre los otros. Todos y muchos venimos de tierras perdidas.

SONIDOS DE LA MEMORIA

SUSURRAN LAS MEMORIAS, EN RUIDOS Y PALABRAS NOTAMOS SU PRESENCIA.

MURMURA LA IMAGINACIÓN, EN DIBUJOS Y TRAZOS ESCUCHAMOS SU EVOCACIÓN.

¿SON RUIDOS DE LUGARES QUE NO EXISTEN?
¿REMINISCENCIAS DE MUNDOS INCONCLUSOS?

ES EL RUIDO DE LA LÍNEA...

EL SONIDO DEL TRAZO, EL SONIDO DE LA LÍNEA, EL LÁPIZ, EL GRAFITO,
EL CARBÓN, RASGAN EL PAPEL, ABREN LA SUPERFICIE, RASGAN A OTRO MUNDO, SUENA EL
TRAZO, RESUENA EL DIBUJO.

RECUERDO DIBUJAR, RECUERDO EL SONIDO EN LA SOLEDAD,
DIBUJAR AISLADO, DONDE ERA UNO EN ESE UNIVERSO.

CAPÍTULO CINCO

VIVIMOS AQUÍ EN UNA PLÁCIDA ISLA... EN MEDIO DE MARES OSCUROS E INFINITOS.
H.P. LOVECRAFT

Dibujo y memoria

El dibujo es olvido, es desvanecerse, dibujar es invocar el momento del recuerdo, el instante de soledad donde estábamos solos con nosotros y éramos uno con el cosmos. Dibujar es recordar, los dibujos se desvanecen con los lugares y junto a las almas con las que compartimos la acción de recordar.

En ese momento se percibe con los sentidos, en la intimidad del instante se amplifican los sonidos, porque dibujar suena, rayar la superficie es rasgar hacia otra dimensión que se expande fuera de su esencia, resuena en los oídos y al tiempo demuestran su intangibilidad. Si dibujar es recordar, el recuerdo suena en el avance del bosquejo, en el gesto de rayar, es el sonido de mis evocaciones, el ruido de mis ensoñaciones, es el sonido de la memoria. El recuerdo se hace presencia y presente.

Mis dibujos son un presente, el presente de la alucinación, la materialización de lo evocado.

EL DIBUJO Y LAS ARTES VIVAS

Se dibuja desde el pensamiento, es el sentir hecho línea, como una proyección del pensamiento, con el brazo y las manos; una proyección a la superficie a dibujar, una proyección al papel.

Se dibuja desde la ensoñación, se dibuja en soledad, en el estudio, en el taller, se produce el poema visual en aislamiento. Se produce una obra que luego se presenta al público, como la canción grabada en el estudio, que luego se reproduce a través del CD, del disco de vinilo o del medio digital, esta canción es solo la huella del acto mismo de cantar, se convierte en un objeto que capturan los oídos. El dibujo, el discurso poético visual, la imagen, es también una memoria del dibujar como acción del cuerpo y aparece como un objeto que escuchan los ojos.

Se dibuja desde el cuerpo; las manos y los brazos producen el dibujo, como el músico con sus dedos al tocar la guitarra, aparece en el tiempo y el espacio el sonido que repercute en nuestros oídos; el dibujante produce al dibujar las líneas, que como notas musicales se escuchan con la vista a través de la luz, aparece en el tiempo y sobre la superficie dibujada, repercute en los ojos de los espectadores, como resonancias visuales, cuando el dibujo se hace en público. Con las manos, se manipula el instrumento, como el guitarrista las cuerdas que generan música, se manipula el lápiz o el carboncillo que generan líneas, ritmos, sinuosidades que dan formas a metáforas poéticas en lenguaje visual. El guitarrista puede tocar su guitarra solo, pero al hacerlo en público, se convierte en un gesto vivo, son necesarios sus receptores, cuando es escuchado en el lugar, la música se hace parte del oyente, el dibujante al dibujar para el público sufre esa transformación, la imagen surge en el tiempo, la imagen es sentida, surge sobre la superficie, es consciente el proceso creativo y se hace parte de los videntes.

El gesto íntimo de dibujar se convierte en una experiencia compartida, en un regalo al otro, en un gesto de vida, un momento de intimidad y recuerdo, se cambia a un gesto vital de expresión pública, de entrega y comunicación con los demás.

El observador del dibujo como objeto no es pasivo, no está presente en la generación de la imagen pero la completa al interpretarla, al identificarse con ella, al sumergirse en ella. En las artes vivas el espectador forma parte desde el inicio de la obra, el primer acto es su presencia, la condiciona y la construye con su corporalidad intrínseca dentro de la acción, dirige sus energías y tiempos, una acción en las artes vivas jamás será igual, ni su público la vivirá de la misma manera, en diferentes presentaciones. Al final cada espectador genera su propia obra desde su vivencia personal dentro del gesto.

Convertir un arte plástico, tradicional, en una acción llevada a las Artes vivas, es reconocer la transversalidad del cuerpo a través del dibujo, que la disciplina misma es una manifestación del cuerpo sobre la materia de trabajo, el lápiz, el carboncillo, la tinta o el papel. Que el dibujo es solo la huella de un gesto, de una intención, de un sentir del cuerpo manifestado en una acción. Si el cuerpo imagina, y el cuerpo dibuja; entonces el dibujo es una proyección del cuerpo, proyección que al hacerse visible sensibiliza al otro, interactúa con sus sensaciones.

“La columna vertebral de las artes vivas no podría estar en otro lugar que el cuerpo, los cuerpos, con todas sus fuerzas y en todas sus formas; en sus posibles configuraciones y des-configuraciones -físicas, simbólicas, políticas- pero, sobre todo, en su presencia viva, ineludible, inaplazable, incluso cuando este está ausente, y que aparece -en su silencio y cruda desnudez- como promesa de un acontecimiento”.

Rolf Abderhalden Cortés

LAS ARTES VIVAS Y LA PRÁCTICA ARTÍSTICA DEL DIBUJANTE

El artista no se mira a si mismo mientras dibuja, el artista está en su mundo, en el mundo de la obra, como un poeta que se adentra en sus ensueños, debe olvidarse del mundo real y habitar el de su creación, es un cambio de estado mental y corporal.

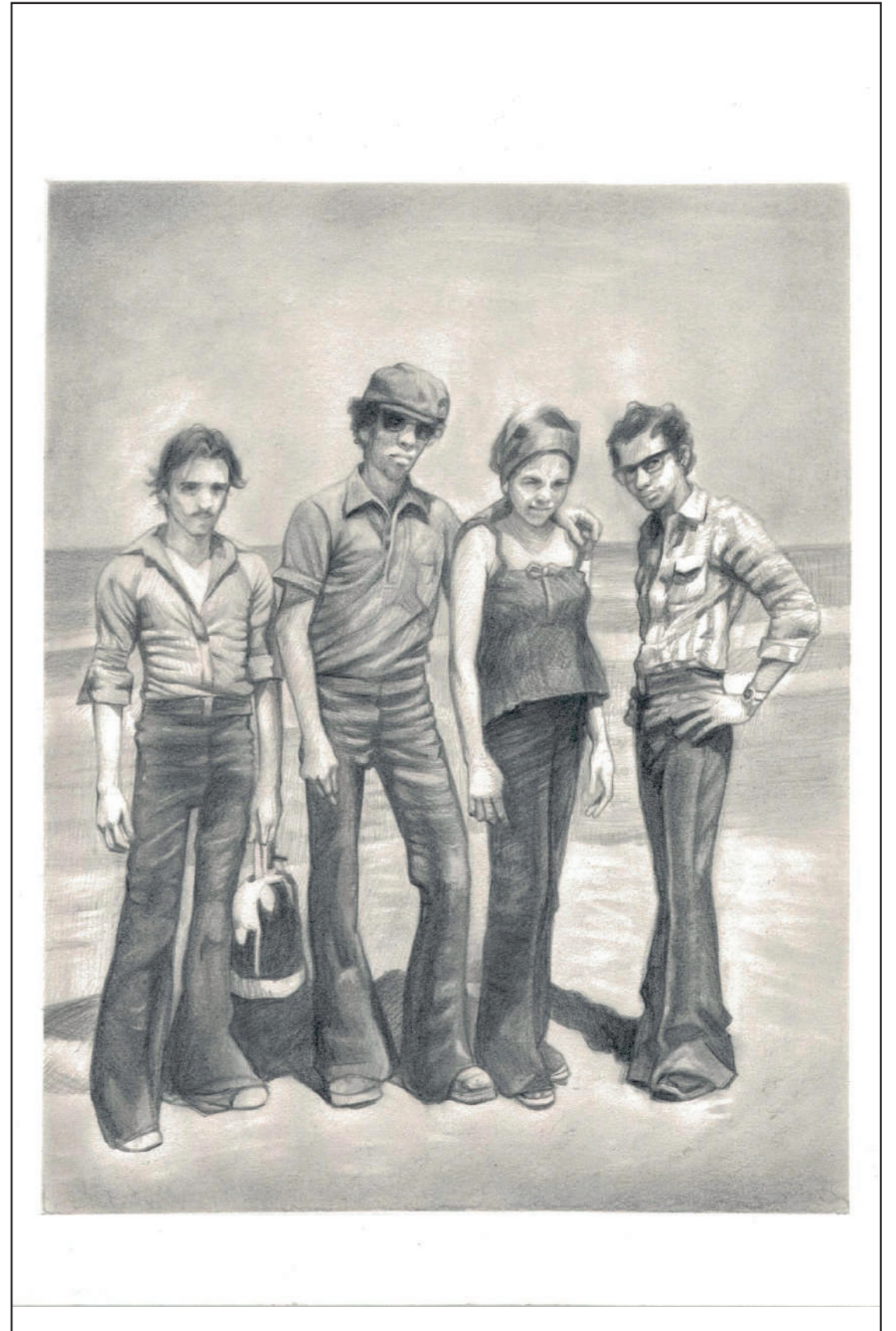
En las artes vivas, un dibujante tiene que enfrentar el temor del observador a la espalda, superar la timidez del artista ensimismado en su acto creativo, y darse a ese espectador, hacerlo participe desde su lugar de observación del instante de la creación.

Salir del estudio, salir del taller, moverse del lugar de comodidad que permite la disciplina y a ella expandirla en otras direcciones. Expandir desde el cuerpo el gesto del acto creativo, sacarlo al público, hacerlo con el espectador presente y generar la obra en medio de él. No esperar al espectador pasivo, sino a ese que se mezcla en el espacio, observa y obstruye a veces al autor cuando está en proceso de creación. Entregarle a él la imagen en proceso, no terminada, saber que solo se completa cuando el espectador es capaz de asimilar la acción y si es posible ser parte de la ensoñación que produce ella, completarla con su propia fantasía.

Comprender que se dibujaba tratando de emular la televisión, desde el movimiento animado y de dibujos que simulaban actuar y simulaban hablar. Comprender que se trataba de emular el cómic, donde se aparenta movimiento y narración. Expandir el dibujo en esa dirección, en el de la ficción de lo "animado", suponiendo ese movimiento que cuando era niño soñaba que tenían mis dibujos. Aparentando también que mi cuerpo entra y sale de esa dimensión dibujada y animada, que mi cuerpo es dibujo y que se proyecta como dibujo dentro de la fantasía bocetada. En esas fantasías estaba un yo esbozado en papel, un yo imaginado en el ensueño, es ese recuerdo el que se encarna en cuerpo, ese es el gesto vivo que se expone.

Aceptar la transformación del cuerpo pasivo del dibujante, en el activo del cuerpo del arte vivo; es un proceso de cambio en esencia, es asumir la teatralidad en escena en medio del gesto creador del artista plástico, como un dibujo que se expande desde el papel y la imaginación al cuerpo mismo al hacerse presente. Entender que dibujar, siempre ha sido un acto performático que se practica en la intimidad, que produce un objeto, una metáfora dibujada, borrable y archivable al mismo tiempo, pero que desde las artes vivas puede ser revisitado, repetido, retomado, las artes vivas no tienen categoría, y pueden hacer uso de todas las formas del pensamiento creación.

Las Artes Vivas, son una técnica distinta al dibujo, existen en diferentes dimensiones pero ambas se generan desde el cuerpo, en una se construyen memorias, huellas y en la otra se encarnan, se imprimen en el cuerpo mismo y se "actúan", se asume la identidad del ensueño, el adulto dibujante profesional se deja poseer del recuerdo, Y es en este asumir desde la memoria donde se materializa el gesto artístico.

Oscuridad

De tu oscuridad surgen mundos
tu negra esencia origina cielos, soles y novas
Eres el instrumento que otorga aquel don
que solo los dioses decían tener

En mis manos eres la luz,
eres el báculo robado a esos dioses

Poder infinito
contenedor de universos

En todo papel hay algo maravilloso para ser descubierto,
contigo se hacen visibles
los pensamientos, las angustias y los deseos
las aventuras y las noches

Todo es posible, decía mi padre
si lo imaginas, puedes ir
si lo dibujas existe
existen mundos que nunca estuvieron aquí.

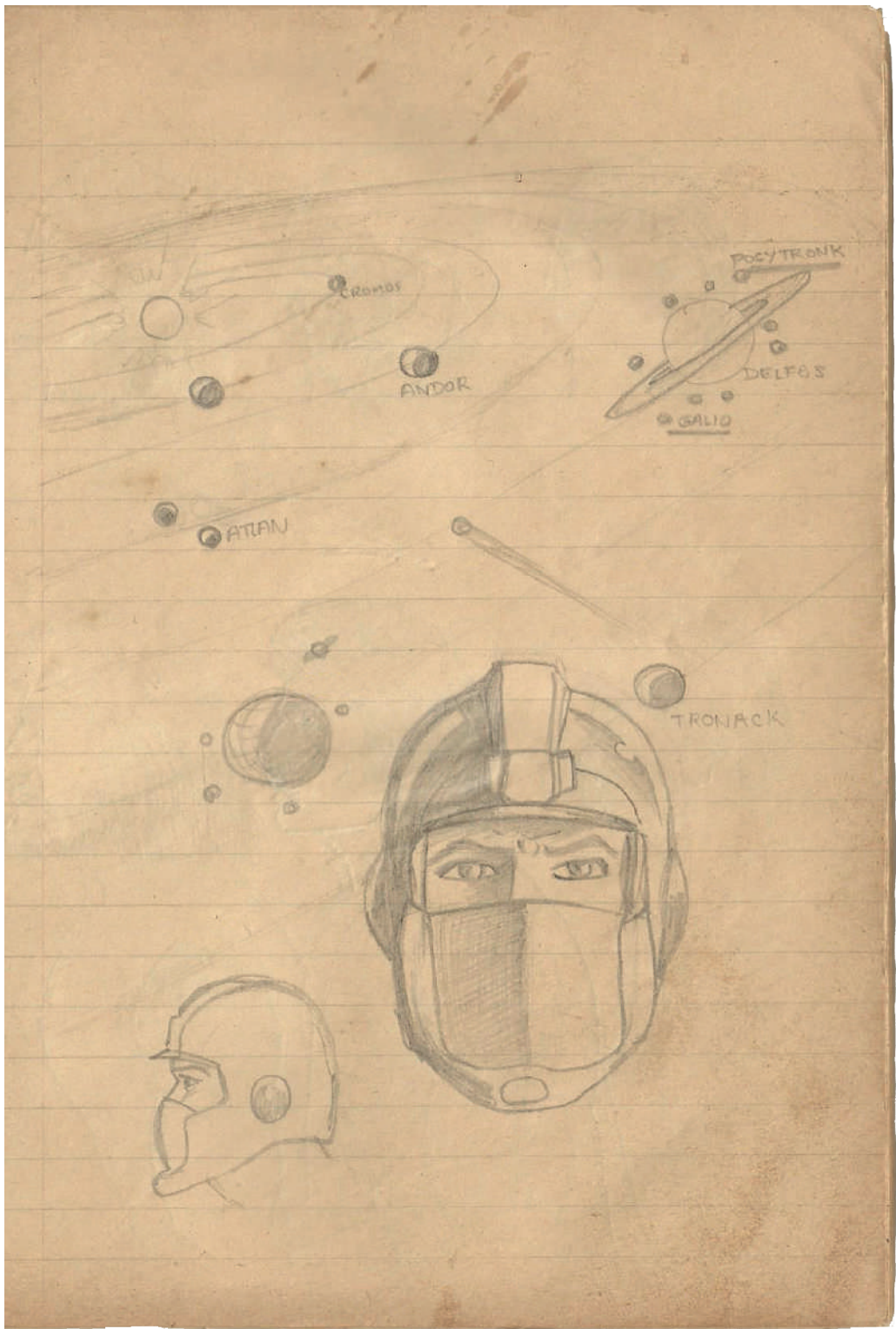
EL UNIVERSO PERDIDO

En las noches de cielo despejado desde el patio de la hacienda se podían ver las estrellas, muchas estrellas, especialmente cuando había llovido fuerte durante el día, el cielo quedaba traslucido, como si estuviera lavado, transparente el firmamento parecía abrirse y entregarse a los ojos contemplativos de los humanos en este rincón del cosmos. Recuerdo que se podían ver millares y millares de estrellas, rincones del espacio donde miles de luceros se acumulaban, algunos seguramente eran galaxias completas comprendidas en un minúsculo puntito tenue en medio de la nada. Apremiar este espectáculo me maravillaba, me daba cuenta de que estaba parado no solo sobre el suelo de un perdido mundo, sino en todo un universo, era parte de esas estrellas, estaba de pie sobre una de ellas.

Para ver aquel cielo tenía que alejarse de la vieja casona de la Hacienda, aunque la luz artificial era tenue y bastante débil, y no molestaba mucho, y pararse en medio del patio donde pastaban los animales de granja durante el día, vacío durante la noche. Allí mismo innumerables veces estuvo el abuelo, de pie sobre un planeta, con el universo sobre su cabeza, fumando calilla de tabaco para pensar mejor. Es la imagen que recuerdo, un anciano adusto, fuerte como los árboles de su hacienda, un ente cósmico meditando por las noches de pie mirando el monte, contemplando su bosque.

El monte cambiaba de aspecto por la noche, parecía un monstruo que se tragaba todo, la luz, incluso el sonido. Un absoluto silencio se sentía al acercarse a él, interrumpido por los susurros de los habitantes de la hacienda, por los sonidos de algunos animales en el establo. El monte en cambio era un lugar de silencio, en una tierra donde la brisa era mínima, casi inexistente, el silencio era envolvente, te abrazaba, te atraía de forma conmovedora.

Ese era otro cosmos.

Me gustaba mirar al cielo esas noches, cuando el abuelo se acercaba y me decía que me alejara de la oscuridad, se refería a otro tipo de oscuridad, una que venía a través del monte pero no le pertenecía, se apoderaba de él, causaba temor, no te atraía como el silencio de la naturaleza. No era la ausencia de luz, era una especie de mal, que apagó incluso la tranquilidad del día, se adueñó de las tierras, las absorbió, se apoderó del alma de algunos campesinos del lugar, controló sus mentes, los transformó en seres deformes y destructivos, perdieron su conciencia, los puso en contra de los otros, y saco de ella a los que aún eran humanos, apagó los suspiros, les quito sus mundos, cercó sus linderos y encerró en ellos los universos visibles.

Hoy no podemos ver las estrellas, solo su recuerdo.

Candela

El cielo está vacío,
Ya que todas sus almas se congelaron
y cayeron como copos de nieve evaporándose en el fuego de
esta tierra,
Es un fuego que destruye el corazón de los buenos,

Es la candela que no se apaga,
hierva la sangre y derrama las almas de los desesperados.
El incendio está afuera,
arden llamas en los ojos de una adolescente bajo la lluvia,

Se consume el monte por la candela,
lo prenden bellas piernas que corren como la brisa;
sube el humo desde esta tierra y el vapor se dispersa,
El cielo está vacío porque el calor derrama las almas,

La candela aún no se apaga; te quema desde adentro,
quema tu esperanza, esperanza de dormir cuando llueve,
la calma de la siesta bajo el aguacero.

HE ESTADO AQUÍ MUCHAS VECES,
UN MONTÓN DE VECES CONTIGO,
SIN QUE FUERAS TÚ Y TODAS FUERON TÚ
Y TODOS CAMBIARON.

ESTUVE EN TODAS LAS TIERRAS,
EN TODOS ESOS MUNDOS
Y AQUÍ LOS VIVO TODOS.

TÚ ERES JOVEN, TÚ NO ESTUVISTE AQUÍ Y TE FUISTE,
Y LOS OLVIDASTE AL AMANECEER

YO, ESPERO LA TARDE...

CUANDO HAYA PASADO MI TIEMPO...

BIBLIOGRAFÍA

Aristóteles (1993) "De la memoria y la reminiscencia" en Parva naturalia. Madrid, Alianza.

Bachelard, G. (2004) La poética de la ensoñación. México, Fondo de Cultura Económica.

Bachelard, G. (1973) La intuición del instante. Argentina, Ediciones Siglo Veinte.

Campbell, J (1972) El Héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. México, Fondo de Cultura Económica.

Certau, M. (2000) La invención de lo cotidiano 1, Artes de hacer. México, Universidad Iberoamericana.

Chevallier, Jean-F (2011) Fenomenología del presentar. Colombia. Universidad Nacional.

Deleuze, G (1984) Francis Bacon Lógica de la sensación. España, Arena.

Dubois, P. (2010) El acto fotográfico. Barcelona, Paidós.

Guasch, A.M. (2011) Arte y archivo. España, Ediciones Akal S.A.

Guasch, A.M. (2005) Los lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar. Materia, (n. 5), 157-183.

Perec, G (2006). Me Acuerdo. Córdoba: Editorial Berenice.

Sontag, S. (2006) Sobre la fotografía. México, Alfaguara.

Referencias Web:

Lund, C (2014) William Kentridge Interview: How We Make Sense of the World. Estados Unidos. Copyright: canal Louisiana, Louisiana Museum of Modern Art.

Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=G11wOmxoJ6U>

Referencias de TV

El Galáctico “Starzinger”

Matsumoto, L (1978-1979) Título original: Esu Efu Saiyuki Sutajinga (SF Saiyuki Starzinger) País: Japón Productora: Toei Animation / Fuji Television, Duración: 79 Episodios, 30 min.

<https://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/anime.php?id=2612>

Capitán Futuro

Katsumata, T, Konami, Fumio y Tsuji, M. (1978-1979)

Título original: Captain Future País: Japón; Productora: Toei Animation, Duración: 52 Episodios, 23 min..

<http://www.imdb.com/title/tt0122336/>

Ulises 31

Deyriès, B y Mikuriya, K (1981-1982) Título original: Yurisiizu 31 , País: Japón; Coproducción: Japón-Francia; CLT / DiC Enterprises / France 3 / Tokyo Movie Shinsha (TMS) Duración: 26 episodios. 25 min.

http://www.imdb.com/title/tt0131190/?fr=c2lOZTl1c3xteD-OyMHxzZzOxfGxtPTlwMHxOdD1vbnxwbjOwfHE9VWxpc2VzfGh-ObWw9MXxubTlvbg__&fc=55&ft=57&fm=1

Sankuokai Uchu kara no messeji: Ginga taisen

Yamada, M y Igami, M (1978-1979) Título original: Sankuokai (Uchu kara no messeji: Ginga taisen) / San Ku Kai (Message from Space: Galactic Battle) País: Japón, Producción: Toei Animation,

Duración: 27 episodios, 25 min.

<http://www.imdb.com/title/tt0078709/>

Battlestar Galactica

Larson, Glen A. Colla, Richard A. (1978 -1980) Título original: Battlestar Galactica, País: Estados Unidos, Producción: Glen A. Larson Productions / Universal TV, Duración: 24 episodios, 60 min.
<http://www.imdb.com/title/tt0076984/>

Buck Rogers en el siglo XXV

Larson, Glen A. y Stevens Leslie (1979-1981) Título Original: Buck Rogers in the 25th Century, País: Estados Unidos, Producción: Universal TV, Duración: 2 temporadas, 64 episodios, 60 min.
<http://www.imdb.com/title/tt0078579/>

Cosmos:

Sagan, Carl y Druyan, Ann (1980) Título Original: "Cosmos", País: Estados Unidos, Producción: Carl Sagan Productions / KCET, Duración: 13 episodios, 60 min.
<http://www.imdb.com/title/tt0081846/>
<http://carlsagan.com/>

