

Figuración y la abstracción un balance perfecto

Es un tiempo donde la necesidad de expresión nos conecta directamente con la acción de plasmar. Indudablemente estamos preparados para trabajar con energías sutiles, donde la materia se desvanece para dar lugar a otras experiencias. Siendo tan fuerte la pulsión creativa, puja, sin poder detenerla, y nos revela nuestros procesos internos.

Es un proceso basado en el registro de las sensaciones positivas, de auto satisfacción que reafirma la intuición.

El arte es una herramienta perfecta que nos permite transitar este camino.

Es indudable que estamos capacitados para decodificar nuestro mundo sutil, interno intuitivo e inspirativo.

Abrir las puertas de la asociación libre (paradójicamente) reflexiva, ya que si el *modus operandi* es la emoción plasmada y corregida nuevamente desde nuestra emoción, tomando el factor tiempo para que la obra decante, nos hace estar en un proceso profundamente interno donde nosotros somos el referente más importante. ¿Cuál es el peligro de este proceso? Mientras funcione la pulsión creativa y todo fluya entre el alumno y el que guía, no se sentirá ningún peligro, ahora será inevitable que en un momento la crisis llegue. Si nos saturamos de nuestra propia subjetividad, por más que el maestro estimule a profundizar, la fuente del conocimiento debe nutrirse y reconocerse afuera. Esto significa que por momentos podríamos caer en el círculo vicioso, enredarnos en nuestras falencias y necesitar del referente externo para salir y nutrirnos.

Aquí es donde las fuerzas aparentemente opuestas se deben comunicar, la abstracción y la figuración, gozando del equilibrio de los opuestos.

Situándonos en la figuración, ese mundo de las apariencias da lugar al mundo esencial del alma, gentilmente y simbólicamente nos habla de otra cosa, poniendo la pasión en lo concreto, nos revela las leyes internas del universo. La armonía más profunda que hace posible la existencia humana.

Los invito a leer por un momento esta carta, imaginen principio de siglo, el artista situado en la pasión de la representación del modelo vivo:

“ Querido Amigo, nuevamente deseo compartir este momento contigo, ya que es mi única salida a la obsesión que rodea mi vida, en el modelo, encuentro la razón de mi existir, en el esfuerzo de descubrir la línea, dejo mi aliento, estuve toda la mañana sintiendo como esa mano que dibujaba no tenía vida, la estructura se caía,, la línea era hueca, la cara no tenía alma. Trabajé durante un mes hasta que logre entrar en el mundo de Rosa la modelo nueva que me mandaste.

Hoy me paso algo increíble, corte una línea a tiempo, le puse otra encima, y de golpe se abrió el espacio, repentinamente su cuerpo tomó dimensión y las estructuras se acomodó. Fue revelador, ahora puedo entender más a los grandes maestros. Las

contorsiones de Miguel angel, como describe sus piernas tan solo con dos lineas bien puestas.No creo que me entiendas, si fuese tan facil, lo hubiera descubierto antes, ahora si, ya no puedo dejar de verlo.

Esta modelo me transmite algo especial, su carne me permite descubrir su estructura, y su estructura me permite penetrar hasta sus huesos.

Recuerdo que años atrás la línea se me hundía, hoy me doy cuenta que era la pobre Sofía, consumida y traslucida, sus huesos me hablaban desde otro lugar. Mi lápiz se hundía al igual que su carne inexistente.

La primera vez que vi a Rosa, mi modelo actual que me mandaste, te odie, es gorda, y ahora me doy cuenta después de meses de dibujarla cuanto flota mi lápiz gracias a su abundante carne. ¿Sabes que? dibujaba desde afuera, la juzgue. Humildad es lo que me falta, casi ni duermo, me obsesione con su suntuosidad. Que difícil fue ver sus rollos y traspasarlos para entenderla. Querido amigo, como siempre, me dejas una lección cuanta humildad me falta, solo callarme y aprender a observar, mirar y mirar mientras la leña se consume en la chimenea y dibujarla por horas. Es tan perfecta la naturaleza, la armonía que subyace en su belleza, no por bella, sino por maga, gracias a ella el espacio se hace presente, la gravedad de la materia, su carne se me pone frente a frente y mi limitación me estimula seguir.

He sufrido meses hasta que la pude poseer, y ahora que creía haberla tenido, mi visión se profundiza y veo mas, creo que voy a enloquecer, seria bueno que me visites y te lleves algo de lo que estoy haciendo, estoy tapado de dibujos, y el espacio me permitiría seguir trabajando.

Deje un poco la carbonilla, el lápiz blando y filoso me exige mas, la línea se corta donde mi ojo no llega, ahí no tengo salida y debo recorrer con líneas invisibles la parte que no veo, sabes? Dibujar el espacio que rodea me desvela...

Elegí este fragmento para que puedan vivenciar la pasión desde la figuración, un lugar ya casi perdido en las experiencias actuales, pero sin duda valido y por que necesario para comprender tantas cosas que sostienen el lenguaje plástico.

Cuando el habla de la línea, la superposición y lo que eso genera, esta puesto en la pasión a la modelo y su representación, pero que importante concebir así la abstracción y trabajar con la línea desde ese lugar.

Es fundamental que puedan ustedes en su camino de artistas alimentarse de las dos instancias. Es fundamental que cuando sientan que se les debilita un camino, que se les acaba el estimulo interno, puedan ir a la fuente de lo académico, lo que la naturaleza nos brinda, salir de nosotros y buscar el referente externo (en definitiva somos nosotros mismos)

Hace muchos años escribí en un prologo, que la devoción en descubrir la armonía de un retrato, sus proporciones, la belleza griega, romana, no encierran ni mas ni menos que leyes divinas superiores.

Al contemplar la naturaleza, y poder plasmar estamos haciendo honor a la ingeniería cósmica que nos sostiene, las leyes divinas nos abren los secretos del universo, de la existencia.

Hay algo más perfecto que la ingeniería humana, planetaria,
El universo nos revela sus leyes en la contemplación, lo concreto es el reflejo de una
impronta superior.
Es descubrir las leyes divinas que sostienen el universo, las proporciones son ritmos,
los espacios sonidos y el sonido es tiempo.
Un cuadro marca estructura, tiempos, espacios, y los sonidos son los graves y agudos
del color, el afuera es el adentro y el adentro el afuera.

El universo nos dio una matriz, en ella nos reconocemos y de ahí sentimos la armonía,
es un camino donde conscientizamos lo que ya traemos. Por eso la naturaleza es una
de las mas grandes maestras, observando descubrimos, pero todo ya esta dentro
nuestro. Hay personas que solo necesitan reconocerlo dentro, esta guardado, el
camino tiene un precio. Tenacidad, constancia, pasión, y honestidad, y mucha bondad
para tolerar lo que tardemos en llegar, amor hacia nuestro propio tiempo.

En pocas palabras siempre estamos iluminando leyes ocultas, desde el mundo
aparente, se nos abre una puerta al mundo mágico donde lo sagrado y la belleza
humana es el reflejo de la perfección divina.
Desde el mundo interno, lo que late en el fondo de nuestra matriz, es el germen vivo,
que genera la pulsión de la expresión, en este camino la luz es la satisfacción, ella nos
guiara y reforzara nuestra intuición, herramienta fundamental para este proceso.
Tomen lo que necesiten, siempre con entusiasmo y pasión, la mejor actitud es la
libertad y dialogo sincero con nosotros mismos. Para poder experimentar es
fundamental tener una actitud de amor hacia nosotros mismos.