

COMUNICACIONES / PAPERS

Señala la línea de investigación del Programa de Doctorado EAPA:

- Arte en la Era Digital**
- Investigación en Imagen y Diseño
- Otros:

TÍTULO: **Pintura líquida: el nihilismo en la pintura postmoderna**

Nombre y apellidos del comunicante: **Alberto Cesar Biojo Arenas**

Organismo o Institución a la que pertenece: **Universitat de Barcelona**

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN

¿Por qué el arte contemporáneo niega todo sentido previamente establecido? ¿Por qué no existen reglas hoy en día para medirlo? Aunque el nihilismo en la pintura no es un tema de controversial innovación, considero es la corriente filosófica, o sensación, que caracteriza nuestra época y sin duda alguna el motor primordial de mi producción como pintor. En mi investigación analizo las causas históricas que generan esta falta de sentido, y su repercusión en la pintura contemporánea, sobre todo en pintores retratistas, (Bacon, Freud, Richter, Saville) y cuyo proceso de creación este apoyado en la fotografía.

ABSTRACT

Why does contemporary art denies any sense previously established? Why the lack of existence of rules to measure art? Eventhough nihilism is not necessarily a topic of controversial innovation, i do consider it is the philosophical trend, or sensation, that characterizes our time. And it is without a doubt the primordial motor of my artistic production as a painter. In my investigation i analyze the historic causes that generate this lack of sense, and its repercussion on contemporary painting, (Bacon, Freud, Richter Saville) and paying special attention to figurative painters who support their creative process on photography.

PALABRAS CLAVE

Nihilismo, pintura contemporánea, Bacon, Freud, Richter, Saville.

KEY WORDS

Nihilism, contemporary painting, Bacon, Freud, Richter, Saville.

Introducción

Empiezo por mencionar el hecho de que mi investigación doctoral esta enfocada en expandir el entendimiento de mi producción artística, profundizando el contexto teórico e histórico de ésta para así, ser un mejor artista, conocerme mejor y eventualmente convertirme en un experto en el tema que intento comunicar. Añado, que también me genera cierto placer académico, ya que de manera personal, valoro mucho el entender el “porqué” de las cosas. Mi pintura, mi manera de pensar e incluso la de los artistas que estudio tienen una razón de ser debido al tiempo y al espacio en el que se desarrollan. Defiendo que como artistas, e incluso seres humanos, no hacemos más que reaccionar a nuestra naturaleza y a nuestro entorno. Es por esto que me enfoco tanto en la historia y en los pensamientos de determinada época, pues solo así logro satisfacer la necesidad de saber porque las cosas funcionan como funcionan.

Estudié Historia del Arte y Bellas Artes en Estados Unidos. Sumado a esto hice dos “minors,” (algo similar a los dos primeros años de una carrera) en psicología y filosofía. Aunque me he dedicado a la pintura, estos campos son mis grandes intereses y me resulta inevitable pensar en cualquier aspecto sin vincular la historia, la psicología y la filosofía.

Resumo mi obra a grandes rasgos en el crear y destruir personajes, dejando atrás una evidencia de su existencia. Supongo que el interés general es construir una narrativa anacrónica, o congelada del tiempo, del ser humano y su carácter efímero. Creo que una de las grandes funciones de la pintura es la inmortalización del instante, respondiendo al gran conflicto humano que genera nuestra mortalidad.

Pienso que la época en la que a mi me toco vivir es una época nihilista. Una época donde llevamos poco mas de medio siglo negando todo sentido previamente concebido, y específicamente en el arte, una época donde todo vale y no existen reglas. Resultado que encuentro tiene una explicación en la falta de sentido que eventos históricos, desarrollos y pensamientos han generado.

Hablare un poco sobre los eventos que han generado este nihilismo y después su repercusión en el campo del arte, específicamente en Bacon, quien es el artista que hasta ahora he estudiado mas detalladamente.

Desarrollo

El ser humano es el único animal que posee consciencia propia, es decir, es conciente de su existencia, y el único cuyo cerebro tiene la capacidad de entender la línea temporal del tiempo; básicamente, el único que entiende la noción de futuro. Por distintas razones evolutivas, el cerebro del ser humano crece hasta el punto de convertirlo en la especie dominante y la única con sentido de identidad (he de mencionar que desde el punto de vista psicológico la identidad es el perfecto entendimiento que tiene un individuo sobre su “tiempo, persona, espacio.” Esto será muy importante en el análisis de la obra de Bacon, ya que este niega las tres). Este pues se cree especial, único e irrepetible, y genera a su vez pensamientos que lo validan como el la teoría geocéntrica o el creacionismo. Grandes expectativas, cuyo colapso desembocarán en el nihilismo actual.

Con el desarrollo de las ciencias, el pensamiento y el análisis introspectivo vienen tres grandes golpes que la historia le propicia al ser humano. Primero, en el siglo XVI, Copérnico le siembra en la cabeza al ser humano la idea de que puede que no sea el centro de la creación. Después, el optimismo de la filosofía ilustrada muere con los filósofos de la modernidad tardía asegurando que no solo dios nos ha olvidado, sino que es también bastante probable que no exista. Y tercero y último todas las herramientas que el ser humano pensó lo salvarían y traerían bienestar fracasan en el siglo XX. El humanismo colapsa ante el peso y la presión de tener que sustituir la posición que previamente ocupaba un Dios todo poderoso.

La democracia de la que habló Aristóteles, ya no es democracia sino democracia “representativa”. El capitalismo falló en entregar el balance perfecto entre lo privado y lo público que se buscaba después de la revolución inglesa y francesa. El fin del despotismo objetivo numero uno de Adam Smith, resulta en un nuevo despotismo capitalista. La industrialización que trajo la máquina, y los huecos en la capa de ozono ahora baraja la nefasta idea de que el planeta se vuelva inhabitable en algún momento. El surgimiento de las naciones y la secularización del estado envistió en este una expectativa protectora para el individuo, que falló en proveer.

En resumidas cuentas todo lo que nosotros ahora llamamos el mundo es el resultado de una cantidad de errores y fantasías que han surgido paulatinamente en el desarrollo

prometido¹, y cuyo sabor amargo se viene manifestando en el arte, y en la sociedad en eventos que van desde la revolución estudiantil del 68 hasta las recientes protestas de indignados del 15-M.

En el campo artístico, por ejemplo, se ven movimientos como Dada que rechaza toda tradición. Su objetivo es destruir toda costumbre, canon, concepto o idea de la sociedad. Dada esta contra la belleza eterna, contra los principios imbatibles, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento; contra todo lo universal, en general. Promueve cambio, cuestionamiento, antagonismo, anarquía, desenfadada libertad del individuo.

Son estas de manera muy resumida las razones que engendran el nihilismo y su repercusión en el arte. Dicho esto, paso a analizar su manifestación en la obra de Bacon.

BACON

Bacon es un alma abatida por las guerras y el hambre, con una personalidad ecléctica y perturbada, cuya obra manifiesta de manera evidente el nihilismo en su manera de pensar, o de reaccionar a su entorno. Tocaré a grandes rasgos los factores que encuentro de más importancia en la obra de Bacon, empezando por el nihilismo, seguido del horror, la destrucción, el accidente, etc.

El nihilismo en Bacon se manifiesta desde su primera acercamiento al lienzo, Bacon considera imposible el “hacer”, y sencillamente se entrega antes de empezar, encontrando libertad en el devenir de la pintura envuelto en un nihilismo de propósito. Intentarlo es absurdo, sabe que fracasará. Es más práctico disparar de una vez al fracaso y ver qué va pasando con la pintura.²

En 1955 Francis Bacon frotó un retrato removiendo pintura y dejando el retrato como una masa borrosa (*head in grey*) negó la identidad y personalidad del sujeto a través de su acción que más que reductiva, era destructiva. Un ataque existencial a la posibilidad de una

---

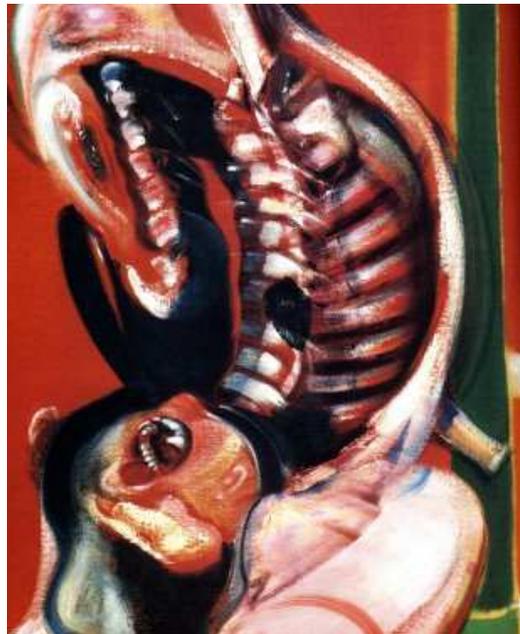
¹ Wellmer, Albrecht (1988). La dialéctica de la modernidad y postmodernidad. *Modernidad y Postmodernidad*. págs. 103-139. Madrid: Alianza Editorial.

² Sylvester, David. *Entrevistas con Francis Bacon*. Pág. 15. Barcelona: Ediciones Polígrafa S.A.

integridad humana. “Yo creo en nada” declaró. A Bacon no le falta necesariamente fe, su fe es precisamente el despropósito de la existencia. Aspecto que se manifiesta constantemente en toda su creación artística.³

Niega constantemente cualquier propósito y utiliza la destrucción como herramienta creativa, ya que con sus carnes destruidas posiciona al espectador frente a seres que han sido el producto de una creación y una destrucción de algo que existe y deja de existir. Por medio de la reducción en la practica evoca una sensación de horror e incomodidad. Si los retratos previamente eran algo sacro, como es en el caso de Rembrandt, Bacon niega este sentido valiéndose de trapos. Destruyendo y pintando al revés, aplicando pintura y retirándola o frotándola.

Bacon es un hijo huérfano de la caída de los sistemas morales en la modernidad. La muerte de todo lo que previamente se consideraba sacro también se evidencia en la relación que encuentra entre los cuerpos inertes de una carnicería y la crucifixión redentora del cristianismo. En su manera de pensar se evidencian todas las tendencias nihilistas del final de la modernidad en el momento en el que lo sacro puede llegar a ser comparado con lo grotesco.

---

³ Scala, Mark. *Paint Made FLesh*. Pág. 84. Cambridge, Polity Press.

El accidente y el devenir incierto son un elemento primordial en su obra, aunque defiende que, “ el gran arte es profundamente ordenado. Aunque dentro del orden pueda haber cosas enormemente instintivas y accidentales...”⁴

La naturaleza del azar esta ligada a la incertidumbre y depende del accidente generando lo inesperado. Esta ecuación en Bacon es esencial para la final convergencia de todos los elementos de su pintura. El azar fascina a Bacon, “*cuando trato de hacer un retrato, mi ideal sería en realidad tomar un puñado de pintura, tirarlo al lienzo y esperar que el retrato estuviera ahí.*”⁵ “*tengo voracidad de lo que espero que pueda darme el azar.*”⁶ Es tan importante este para él, que incluso se entrega al devenir de la situación pues constantemente perdido en el proceso productivo sus pinturas tienden a perder el parecido con la persona concreta, y simplemente lo asume como una perdida del oficio, algo que pasa, y simplemente se pierde, sin mayor trascendencia.

El accidente al igual que en la pintura de Bacon, es de suma importancia en mi creación, y se ha vuelto aún más importante desde que lo investigo. Encuentro bastante excitante aplicar la pintura, pasar la espátula y no tener idea de que es lo que el siguiente segundo me entregará. El borrar, destruir, salpicar y arrastrar son elementos cuya impredecibilidad, me generan (al igual que a Bacon) muchísimo placer.

---

⁴ Sylvester, David. *Entrevistas con Francis Bacon*. Pág. 59. Barcelona: Ediciones Polígrafa S. A.

⁵ Faerna, José María (1994). *BACON*. Pág. 56. Nueva York: Harry N. Abrams, inc publishers

⁶ Sylvester, David (1997). *Entrevistas con Francis Bacon. Edición de Bolsillo*. pág. 107. Barcelona: Polígrafa.