

PONTIFICA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias y Artes de la
Comunicación

Estética y Comunicación

Trabajo Final:

DE TANTAS MUERTES NACIDO, ¿NACIDO PARA
SER MODERNO?

Cristina Belaunde

Meylin Kohagura

Belen Quiñones

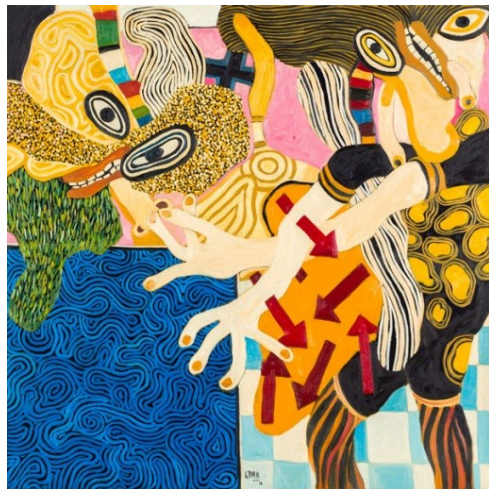
Profesor: Víctor Casallo

2012-1

DE TANTAS MUERTES NACIDO, ¿NACIDO PARA SER MODERNO?

DE TANTAS MUERTES NACIDO es la muestra que el artista plástico José Tola expuso en la Galería Lucía de la Puente del 31 de Mayo al 30 de Julio. Esta exhibición reúne una serie de óleos sobre tela, esculturas y temperas sobre cartulina. Se trata del más reciente trabajo del destacado pintor, quien se caracteriza por la intensidad de sus creaciones, llenas de color, personajes y encanto. Y es que como menciona Tola: “He ahí, en esa belleza, donde está la magia del artista. Ese ‘estado de gracia’ por el cual logra vivir para crear. Más que un enfrentamiento ante el cuadro, es un enfrentamiento con uno mismo. Una obra artística puede tener mil interpretaciones distintas para quienes la miren, pero una sola para su creador.”

Efectivamente, Tola como artista crea una historia cultural a partir y para sí mismo, en donde sus conflictos internos, asechados por su entorno se funden a través de la expresión de libertad. Pero entonces, ¿no estamos viendo arte moderno? ¿No vemos ese contraste con el academicismo artístico? En este ensayo, buscamos analizar la muestra de Tola como una evidencia del arte moderno, evidencia que rescata sus características más profundas en cuanto al artista, el arte nuevo y la vanguardia.

En primer lugar, encontramos que la muestra de José Tola, rompe con el academicismo y los patrones enseñados en el pasado. Tola no pretende dibujar lo aprendido en el curso de Dibujo Geométrico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lugar donde estudio. No vemos en su obra rasgos figurativos

enseñados por profesores, ni figuras clásicas marcadas por la historia del arte. Por el contrario, podemos observar la emancipación del artista a través de una libertad de expresión que no pone límites ni al color, ni a la forma, ni a las texturas de sus obras. Al ver las obras de Tola, podemos encontrar aquella invención artística en donde hallamos un trastorno de los sentidos en donde la percepción del artista es transformadora y cambiante. Esa transformación de la percepción también se hace presente en nosotros, los espectadores tenemos que cambiar nuestros parámetros de percepción al presenciar esta muestra. Las figuras que parecen representar seres humanos se encuentran en contextos distintos a nuestra realidad, aunque las emociones que nos transmiten puede acercarnos y relacionar nuestro contexto con el de la pintura.

Así, se trata de una exposición pública en donde el cliente no le dice al artista qué es lo que desea comprar, sino es el artista el que elige qué crear a través de la expresión ya mencionada; y esto se ve reflejado en una de sus entrevistas: "(...) la opinión ajena no me va ni me viene. La única opinión válida sobre mi trabajo es la mía". Y es que para Tola, como citamos en las primeras líneas del texto, se trata de un enfrentamiento consigo mismo, buscando dentro de él y siguiendo ese modelo puramente interno tan característico del arte moderno. Sus obras como el mismo lo señala representan su "lado interior", (...) es algo que solo aparece, un estado constante de estar maravillado". Y es este estado, el que se plasma en cada una de las obras de Tola, y se desprende de lo convencional y de lo establecido por las escuelas. Además, el nombre de la muestra, "DE TANTAS MUERTES NACIDO", nombre que nos muestra los conflictos que envuelven al propio artista y a la vez nos remite a la idea de lo nuevo. Morir tantas veces para nacer de nuevo refleja que tras una búsqueda por series y obras anteriores, se rompe y se genera una discontinuidad para dar paso a lo que ahora vemos en esta exposición.

Así, esta búsqueda nos cuenta la introspección del artista al crear y demandar una reflexión y formulación de lo percibido. Pero, ¿qué nos quiere decir Tola con sus obras y esta muestra? Una pregunta difícil de responder, pues no hay una sola

respuesta ni una sola forma de percibir la obra. Y es que si bien este arte busca plasmar imágenes de lo humano, plasma en realidad proyectos que generan espacios de realización estética. Bajo este punto, la autoconsciencia artística rompe la incomunicación entre lo privado y lo público. En otras palabras, las obras de Tola nos permiten ver aquellos conflictos internos que expresa el artista a través de un espacio y un diálogo público. En este espacio y diálogo, logramos la comprensión de la experiencia artística como fragmento y como correlato de la situación del hombre moderno. Y es que este artista moderno, nos muestra el amor al experimento, a la creación y la construcción de lo nuevo. ¿Arte nuevo entonces?

Evidentemente, el arte de José Tola expresa una innovación en donde no todo se reduce a una unidad. Si bien, no hay una reproductibilidad en donde todas las piezas son iguales y en donde la obra se vuelve un prototipo, sí observamos que existe un conjunto y un patrón propio del artista. Y es que este artista tiene un estilo propio marcado por su creatividad. Además, perteneciendo esta muestra a las artes plásticas, se diferencia de otras artes como el cine, donde ocurre una diferencia muy marcada. Mientras que en el cine las imágenes se suceden unas tras otras sin tiempo para contemplación de cada una, en esta muestra sí se puede uno detener en cada pieza y observar su aura, pues todas ellas son originales y conservan íntegra su aura.

Así pues, encontramos que las obras de Tola en esta muestra tienen también cierto compromiso y responsabilidad en cuanto a la realidad social. Y es que cada obra, busca mostrar un conflicto y un mensaje para ser percibido por cada espectador. Por ejemplo, la figura 2 se titula “Herido así como estoy no me dejes aquí”. ¿Reflexionamos ante este título? Pues la mayoría sí, ya que esta al mostrarnos a una

imagen que se asemeje a un ser humano nos proyecta a alguien, pero, a la vez, a nadie en particular y de esa forma nos permite profundizar sobre la obra y todo aquello que surge a partir de ésta, pero es a partir de nuestras vivencias, de lo que vivimos día a día la que va a permitir tener una relación con la obra del artista. Y es que estas obras nos muestran el arte como un producto humano para los humanos. Al observar cada pieza a primera vista se suma la frase que lleva cada una al costado, que implica un impacto mayor en el espectador pues relaciona una imagen con un texto que lleva directamente al recuerdo, a la experiencia propia y por tanto al reconocimiento de uno mismo en la pintura

Asimismo, las obras de este artista peruano nos permiten ver el arte ya no como una mimesis o una imitación, sino como una construcción marcada por la singularidad y creatividad del artista en cada pieza. Al pasear por las dos salas de exhibición no encontramos nada parecido a otro artista ni a otro objeto. Y es que lo que en realidad percibimos es aquel desajuste de toda convención representativa. Se trata pues de obras únicas en donde la excitación que surge en el observador proviene de la explosión de libertad artística y la multiplicidad de propuestas en una sola muestra. Por lo tanto, estamos frente a la ausencia de la homogeneidad, estamos frente al mundo moderno que se caracteriza por mostrarnos la pluralidad, cada artista nos expresa su mundo interior a través de diferentes estilos representativos, además de manifestarse diferentes sensaciones y/o emociones. Es una forma de cautivar y sorprender al espectador y compartir la percepción del artista.