

LOESS (el taller como relicario)

María Eugenia Grau

La palabra *loess* apela a una voz germano-suiza, (*löss* o *lösch*, ambas variantes de un concepto tanto de *flojedad* como de *harina de roca*) que nomina a un material de sedimento geológico formado por deposición de finísimas partículas trasladadas por el viento a lo largo de milenios. Tienen color amarillento, se mueven con flexibilidad formando subconjuntos sedimentarios inestables y erosionables, y están presentes en lugares tan distantes como China o La Pampa. Son en definitiva, detritus orgánicos y minerales que otorgan una gran fertilidad¹.

Entre la obra de Francisco Tomsich y el título de su muestra existen múltiples vinculaciones. En los últimos años, este artista ha venido realizando un trabajo tan versátil como homogéneo, en lo que refiere a sus temas como a su indagatoria técnica, desplegando características especialmente reflexivas. Su circuito creativo incluye campos diversos: desde formatos “cuadro” a acciones performáticas, participaciones en proyectos de acción colectivos, instalaciones, escultura... Podríamos afirmar que ha conformado un trabajo inscripto en un permanente acto investigativo, el que lo ha llevado a ser cofundador del *Laboratorio color y contexto* (2008) y del colectivo de artistas *TDUEPURC*².

Partiendo de las características físicas de los elementos, establece una relación dialéctica con las rugosidades de la materia en las que inserta lo visual. La multiplicidad de sustancias reutilizadas guardan entre sí vínculos profundos: maderas, cartones, papel, papas; todos elementos que dan cuenta de la tierra y sus transformaciones temporales. Las configuraciones escultóricas de papas -una de sus últimas investigaciones sobre los materiales y sus fuerzas expresivas- así como el rastro y transparencia de la tiza y de la cal, son testimonios del propósito de intervención sobre soportes encontrados, de una manipulación que voluntariamente deja los rastros de antiguas funciones.

*“Siempre transfiguro la significación de lo vivido en tanto experiencias visuales (muchas veces “documentadas” mediante dibujos que recuerdo o reviso o miro, muchas veces “performadas” de nuevo...) a través de ur bilder persistentes extraídas de la historia del arte que pueden ser composiciones o esquemas de composición- subyacentes al uso de imágenes (fotografías, citas, dibujos propios) preexistentes. El método incluye la configuración en series unidas por el uso de ciertos materiales (...)”*³.

Sus medios pictóricos más frecuentes: cal y tizas, no hacen sino enfatizar la exaltación de los soportes. En su producción, los materiales se transforman en restos arqueológicos contenedores de historias superpuestas e interpenetradas. El artista acude al devenir y pone especial atención al accidente del material (roto, rasgado, perforado), radicalizando su propia experiencia con el soporte, lo que lo vincula a modalidades del denominado *arte povera*.

Los rostros: Conformen la gran mayoría de su producción, en general originarios de vínculos personales. Algunos pertenecen a sus referentes creativos (Beuys), otros, proceden de ciertos guiños dirigidos a la historia del arte (son ejemplos

Blanes, Sáez, Torres García en el ámbito nacional), varios autorretratos y retratos de amigos. Son obras donde los trazos de tiza ostentan marcas de individualización que indagan sobre el sujeto y suponen un enfrentamiento directo y gestual sobre la madera o el cartón. El arte de Tomsich se mueve entre el conceptualismo y la corporalidad material. Desde los retratos en tiza y el conjunto mítico *Medusa* surge, a modo de síntesis- y marcando un punto de inflexión en sus últimos trabajos- figuras de cierto esfumado: *Erik* (2010)

En posteriores ensayos dicho proceso gestual deviene en un mayor control. La serie *Medusa* fue concebida inicialmente como instalación- en la que los cartones construían una *casa* envolvente con paredes/contenedores de rostros del mito- Hoy el conjunto continúa resolviéndose a manera de “apariciones”, a partir de las cuales los contornos difusos adquieren una delicadeza extraña. Las distintas experimentaciones con cal han ido logrando una visualidad neblinosa, desde donde las imágenes parecen emerger -o esconderse sutilmente- a partir del propio material. La retórica del artista, sus procedimientos de razonamiento -tanto sobre la imagen mental (imagen perceptiva, imagen recuerdo) como icónica (sus figuraciones pintadas, dibujadas, esculpidas, fotografiadas)- lo han llevado a una exhaustiva representación de rostros a modo de *compendio del gesto*. Desde sus retratos en tiza, la tarea prosigue insistentemente en cientos de dibujos exploratorios tomados del natural, en museos o a través de textos de historia del arte⁴, y trasladados a soportes de kilos de papas (2008) que Tomsich transfigura en cabezas gestuales. El artista les inflige incisiones, entonces se inicia un proceso de transformación y ellas envejecen como *papas-rostros*, humanizadas.

*“Según Miroslaw Balka, la historia de los materiales es más importante que la historia del arte. Para mí están en el mismo nivel, solo que la historia del arte es metalenguaje y la historia de los materiales es lenguaje y está más cerca de lo estrictamente autobiográfico. Por eso: reliquias. El taller como relicario”*⁵.

Por último, sobre una mesa se encuentra un *libro/inventario* que abarca su obra- o hilo diacrónico de numerosas búsquedas- su propio mitoanálisis. Quizás sea un inventario en el que el artista se auto-inventa desde otro tipo de orden, mediante estaciones temporales y temáticas: *archivo-registro-discurso*; conformando otra obra que permite seguir de manera pormenorizada su producción, su flujo imaginario, sus *cuencas semánticas*.⁶

¹ La plasticidad implícita en el concepto **LOESS** ha facilitado su utilización en los últimos años para describir procesos inestables de subconjuntos constitutivos en áreas sociales locales, los que ponen especial acento en procesos descriptivos subyacentes o regresivos.

² *Traspuesto De Un Estudio Para Un Retrato Común*. Espacio en el que han participado hasta la fecha más de veinte artistas de Uruguay, Argentina y Brasil y que ha producido muestras colectivas y cuatro publicaciones de autoría disuelta.

³ Notas enviadas a la autora por correo electrónico, junio 2010.

⁴ El *Libro de Artista*, cuenta con numerosos documentos organizados e intervenidos por él mismo.

⁵ Notas enviadas a la autora por correo electrónico, junio de 2010.

⁶ La expresión pertenece a Gilbert Durand, en *Lo imaginario*, Ediciones del bronce, Barcelona, 2000.

Ana María Olivera

Intendente de Montevideo

Ricardo Prato

Secretario General

Héctor Guido

Director Departamento de Cultura

Ana Knobel

Directora de la División Artes y Ciencias

Clara Netto

Directora de la División Promoción Cultural

Gabriel Peluffo Linari

Director Museo Municipal Juan Manuel Blanes

Asociación Amigos Museo Blanes

Joaquín Ragni

Presidente

Delma Cola

Secretaria

María del Pilar Pérez Piñeyro

socia colaboradora

gestióncultural_ediciones_prensayrrp

Francisco Tomsich (Nueva Helvecia, 1981) Artista & Autor. Ha participado en exhibiciones colectivas en Uruguay, Brasil y Alemania. Co-fundador y miembro del colectivo *Traspuesto de un Estudio para un Retrato Común*, integrado en la actualidad por más de veinte artistas de Uruguay, Argentina y Brasil y representado por cuatro publicaciones de autoría disuelta: *La Coronilla* (2008), *Conchillas* (2009), *Riozinho* (2009) y *Corrales/Tranqueras* (2010). En su obra individual produce instalaciones, videos, proyectos, dibujos, esculturas y pinturas en torno a la Significación, y levanta obstáculos como monumentos entre lo Autobiográfico, lo Histórico y lo Mítico. Investiga en las nociones de Retrato, Mito, Alegoría, Realismo y Ruina. En diciembre de 2006 obtuvo un premio Beca en el 52º Premio Nacional de Artes Visuales. En 2009 trabajó para el Proyecto Pedagógico de la 7ª Bienal do Mercosul (Porto Alegre). Integra la selección del 54º Premio Nacional de Artes Visuales (2010). Entre agosto y diciembre de 2010 trabajó en régimen de taller independiente en el Espacio Arte Contemporáneo/Ex-cárcel de Miguelote, y en diciembre en el Museo Municipal Juan Manuel Blanes. Exposiciones individuales: *Jania* (2003), *Mudanza/Icaria* (2006), *Fotos encontradas* (2007), *Die Berliner Sphinx* (2008), *Casa de Medusa* (2010), *Essai sur l'enfermement* (2010).

