

TRATADO DEL RETRATO AMPLIADO

LIBRO I (FRAGMENTO)

Francisco Tomsich
2011-2012

Capítulo de la Enciclopedia Personal del Retrato (proyecto inacabable y en desarrollo), y proyecto subsidiario del Manifiesto del Arte Consensual, el Tratado del Retrato Ampliado es una topografía de las posibilidades del género cuando se subvierten, expanden, amplían y cuestionan los términos de intercambio, estrategias, símbolos y fronteras que se utilizan para formular su campo de fuerzas llamado tradición en un área determinada de su práctica.

El Arte Consensual explora la necesidad política de la obra de arte en diversos niveles (desde su posibilidad hasta su tema y sus condiciones materiales de producción y exhibición, e incluso su justificación y adecuación estética, científica, amorosa o política): no es democrático, sino unánime; se define en su capacidad para poner en suspenso nociones como obra de arte, alegoría o retrato hasta que éstas no logren, para cada caso concreto de aplicación de las mismas, el consentimiento de un número significativo de personas. La obra de arte puede fracasar, así como su adecuación a determinado género. En el Tratado del Retrato, ese número significativo de personas se reduce a dos: el retratista y el retratado.

El libro I del Tratado del Retrato Ampliado fue llevado a cabo en el marco del taller internacional de arte Cruces, realizado bajo la dirección de Paula Delgado en el Museo de Arte Precolombino e Indígena de Montevideo en Mayo de 2011.

Este volumen contiene parte de la documentación del proceso de trabajo en uno de los tres retratos postulados en dicha ocasión.

El Libro II del TDRA fue comenzado en Montevideo en el segundo semestre de 2011 y continúa desarrollándose hasta el día de hoy.

El texto transcrito a continuación, Modos y gestos, oficia de axiología y metodología del proyecto. Ha sido re-elaborado cada vez que se preparó la producción de un nuevo Libro.

MODO Y GESTOS

1.1 El Tratado del Retrato Ampliado se divide en libros. Cada Libro es una inscripción de estos modos y gestos a través de una performance argumentativa, cuyas dimensiones (al menos cuatro) se determinan de antemano.

1.2 Esa performance se instala a modo de pieza teatral, de modo que sus dimensiones espaciales se llaman Escena, las dimensiones temporales se llaman Acción y los roles de Retratista y Retrato/s se llaman Figuras.

2.1 Una vez que la Escena* (supraindividual y potencialmente neutra) existe, comienza el meticuloso y obsesivo registro de la Acción.

2.2 Las tecnologías de dicho registro, que subsume en el Libro, son la Escritura, la Grabación, el Dibujo, la Fotografía y la Imagen-movimiento. El uso y adecuación de las mismas es artístico (arbitrario, intuitivo, técnico, retórico y determinado por las condiciones objetivas de producción).

3.1 La Acción se inicia con la/s Entrevista/s entre el Retratista y el/los Retrato/s. Los objetivos de esa entrevista son:

3.1.1 Alcanzar la noción de Retrato que habita en el Retrato.

3.1.2 Intuir y, si es posible, acordar un concepto de Retrato, personal e intransferible, cuya producción será el argumento de la Acción.

3.1.3 Ahondar, rastrear, explorar e intuir modelos y funciones del Retrato del Retrato**.

3.2 En un acto artístico, ampliar el Retrato el Retrato (noción, concepto, modelo y función) en adecuación al Retrato.

3.3 Las coordenadas o temas de dicha ampliación son: POSE, TÉCNICA, MATERIAL, DIMENSIÓN***.

4. Realizar el Retrato la postulación de Retrato.

5.1 El Retrato en tanto personal e intransferible, debe ser ineludiblemente un Retrato y no puede admitir ser otra cosa, y debe ser una obra de arte y no puede admitir ser otra cosa. El consenso necesario para determinar estas condiciones se logra exclusivamente entre el Retrartista y el Retratado una vez realizada la postulación del Retrato. Si no se logra el consenso, el Retrato ha fracasado. Puede fracasar el Retrato y no la obra de arte de su postulación, pero no lo contrario.

5.2 El Retrato será propiedad del Retratado****. Si el consenso no es alcanzado, la postulación de Retrato deberá ser destruida.

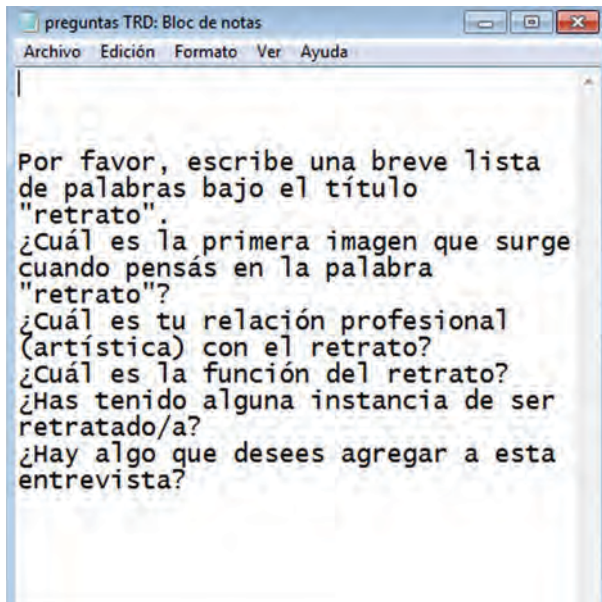
6. Una vez que el Retrato se da por consenso por terminado, se da también por terminado el meticuloso y obsesivo registro de la Acción, cuyo argumento puede ser la realización de un Retrato, dos o varios. El registro es el material del Libro. El Libro puede ser exhibido (como muestra, libro u otra modalidad de exhibición).

* La Escena es el Vacío, o sea: el Taller. La adición de significación a posteriori (la escenografía, el escenario) o su expansión simbólica (en relaciones territoriales mediadas: el barrio, la ciudad) es una posibilidad del Argumento de cada retrato particular.

** Es importante aclarar que la Entrevista no debe ser nunca el lugar en el que ocurre el retrato, ya que la Entrevista no elabora una noción de Pose.

*** Estas coordenadas no se modifican en relación a ejes abstractos o pretendidamente universales: están subordinadas a las condiciones materiales de producción.

**** El Retratado sabe esto desde el comienzo de la Acción.

Entrevista realizada a todos/as los retratados/as en el marco del TDRA

RETRATO DE ADELA CASACUBERTA

Documento de taller, Cruces, 8 de mayo de 2011

9 DE MAYO

Les propuse participar en el TDR a Pat Matloua y Thenjiwe Niki Nkosi (de Sudáfrica) y a Adela Casacuberta (de Uruguay). Sólo 3 de los 14 artistas que trabajan en el taller a horas dispares; las razones de la elección no son del todo razonables, y no parece necesario argumentar al respecto, al menos ahora. Se supone que sabré al final del proceso si la elección fue apropiada, aunque en realidad esa cuestión no se va a plantear nunca. Esa elección, por otra parte es un lugar plagado de intuiciones y de conocimientos previos que, por decirlo así, se suspenden en la Acción planteada por el TDR. De algún modo es ese el lugar más artístico de todo el proceso.

10 DE MAYO

[...] Adela trabaja en el pasillo con su espejo y flores. Curioso, porque antes de ayer estuve solo en el taller dibujando sobre espejos.

10 DE MAYO
12:45-13:05 ENTREVISTA CON A.C. PARA TDRA/I
Fotograma de registro en video, 10'51'

RETRATO

Yo

tristeza

flirteo

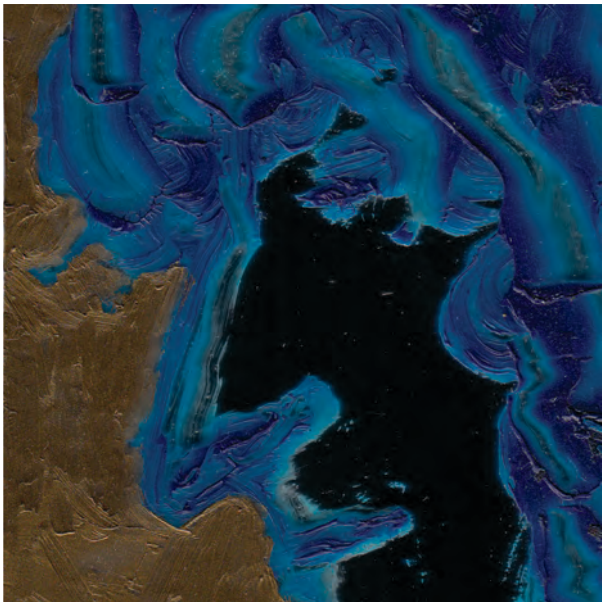
cámara

bodegón

ojos

Estudio de A.C. Tinta sobre papel A4. Durante el período de elaboración de los resultados de la entrevista produje varios estudios para un retrato de A.C. en circunstancias fortuitas de trabajo conjunto en el espacio del taller.

Estudio para un retrato de A.C. Pintura acrílica sobre trozo de espejo.

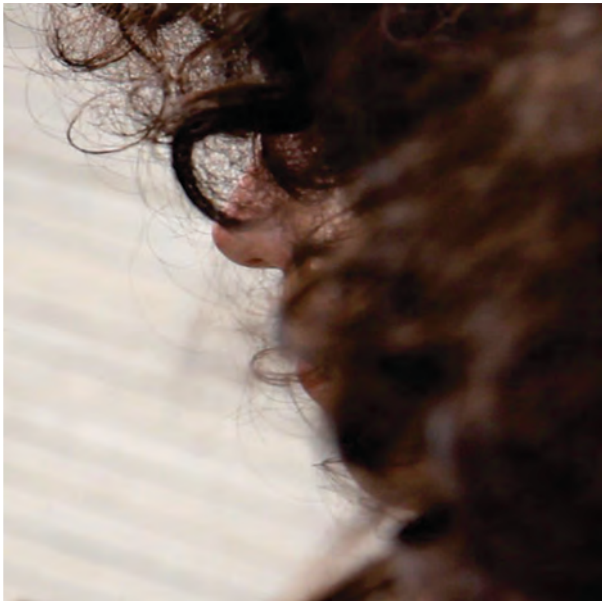
POSE: Jueves 20 de mayo de 2011, 11:40-12:10

Tras varios días de apuntes, le propuse a A.C. una sesión de pose en la cual ella mirara su reflejo en un espejo circular de 30 cms. de diámetro (a una distancia del mismo que acercara el tamaño del reflejo a una noción decimonónica de “tamaño natural”, que en realidad sería imposible utilizando esta técnica) mientras yo, de costado, y atravesando la maraña de su cabellera,

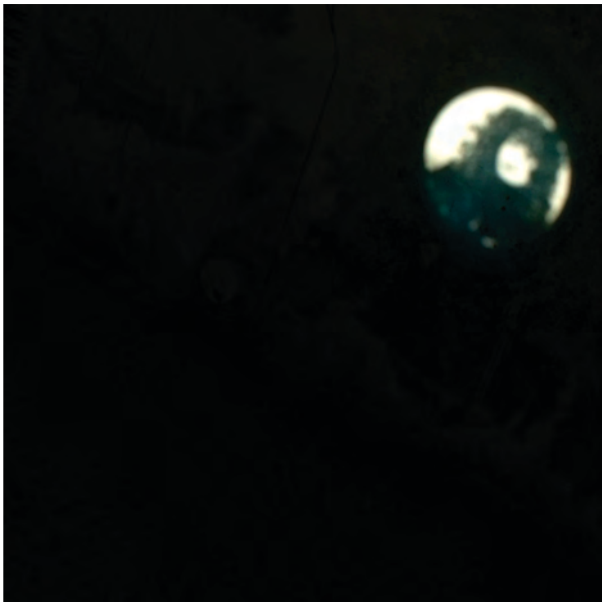
pintara esa imagen reflejada con pintura acrílica azul (el óleo resultó no ser apropiado en estas condiciones de secado). Fue más difícil de lo que pensé: no esperaba que, vistas de costado, las inscripciones sobre la superficie del espejo se reflejaran a su vez en él, de modo que a pesar de tener que cerrar constantemente un ojo veía doble cada línea pintada.

Registro de la pose: Verónica Cordeiro.

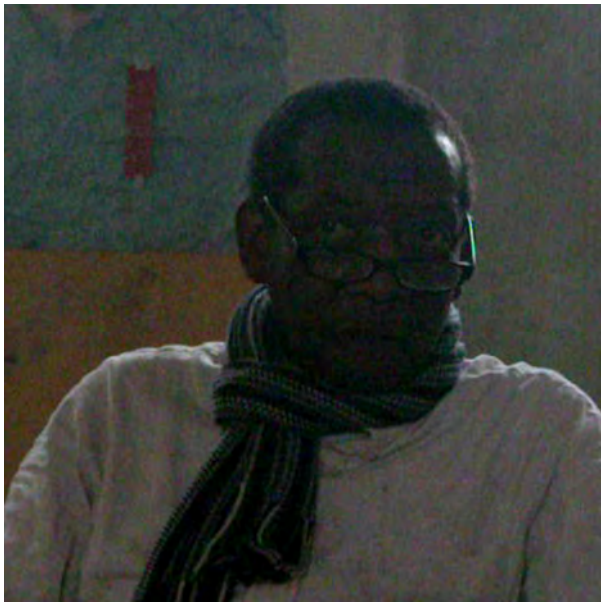

Retrato de A.C. en exhibición en la muestra final de Cruces,
Sábado 22 de mayo de 2011

Escena de la muestra final de Cruces.
El retrato, aceptado por consenso, fue entregado a A.C.
el 11 de Junio de 2011.

RETRATO DE PAT MAUTLOA

9 DE MAYO

17:50-18:03 ENTREVISTA CON PAT MAUTLOA PARA TRDA/I

Fotograma de registro en video, 09'41

En el taller de Pat. No hay luz eléctrica allí, y la luz está muriendo. Pat está trabajando en su cuadro-instalación, que integra objetos encontrados de madera (una escalera, por ejemplo) con pintura y también como él dice, algo así como

“arrancar la piel de la pared”. Una mancha como un rostro en el medio del cuadro.

Habla de blanco y negro, de un póster encontrado del que piensa extraer algunas palabras y conceptos como “global” and exchange and this sort of things. Luego se sienta en la silla, y yo en el piso a sus pies. La cámara en una esquinita de su mesa de trabajo, con bandejas de pintura blanca y negra, rodillos, pinceles.

Portrait can be space, it didn't have to be a face
It's space
Resonance

Portrait could be depiction
And description too

Because if you depict you are also describing a place

You can use a person to portrait a relationship with
space

Mostly it was like a sort of depiction of me and my face
It was some more a likeness

It's supposed the face can depict moments of time, age,
depict different things, depict character

The lines of the face

The lines of time

Fragments de respuestas de Pat Mautloa a cuatro preguntas
de la Entrevista

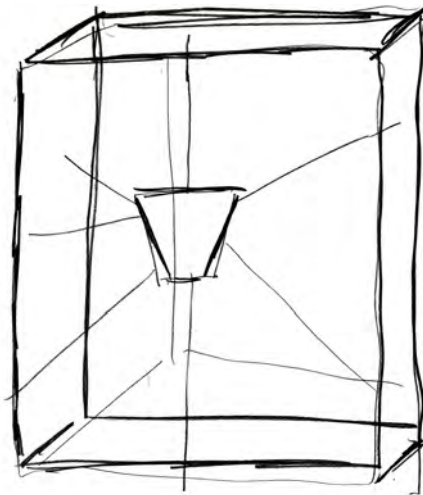
Documento de taller; Pat Mautloa durante el viaje a Fray Bentos (ciudad situada sobre la costa oeste de Uruguay y sobre la ribera este del río Uruguay) de un grupo internacional de artistas residentes de Cruces, Domingo 15 de mayo de 2011, 23:20.

En estos días he estado pensando en los tres retratos a la vez. Desde el punto de vista de la **TÉCNICA**, palabra muy útil para olvidar la idea de lenguaje, el retrato de Pat será una instalación, mientras que el de Adela será una pintura, y el de Thenjiwe un dibujo, o bien un objeto inscripto desde el lugar del dibujo. El retrato de Pat, desde el punto de vista del **SOPORTE**, se propone relación espacial entre objetos escultóricos, uno de los cuales, a modo de máscara, es el lugar de inscripción del tiempo de la **POSE**: esa tabla de extraña forma que guardo en mi taller desde hace años y que regresó a mi mente desde su escondite polvoriento apenas empecé a pensar en el retrato de Pat... Negro, tierra roja, blanco.

Fragmento de Diario de Taller, 13 de mayo de 2011..

La POSE de Pat Mautloa fue realizada el 17 de mayo. Durante la misma, marqué con tiza blanca sobre la curiosa tabla, pintada con pintura acrílica negra y tierra marrón, los lunares del rostro de Pat.

Dibujo preparatorio; retrato de Pat Mautloa. La inscripción material que ocurriría durante la POSE, o su huella, se vincularía a una serie de operaciones escultóricas y dibujísticas en una instalación que ocupara enteramente uno de los cuartos en desuso del espacio de taller colectivo, sobre el pasillo que llevaba al taller de Pat.

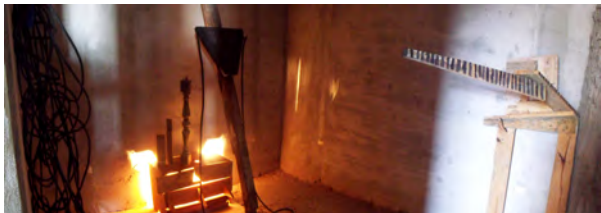
El jabalí es el animal totémico del clan Tswana, al que Pat pertenece. El período entre la POSE y la realización de la Postulación de Retrato estuvo signado por decenas de dibujos (con pintura acrílica y tierra roja) de estos animales, mientras los objetos acumulados en el cuarto reservado para la instalación eran permutados.

Puerta del cuarto ocupado con la Postulación de Retrato de Pat Mautloa,
Muestra final Cruces, 20 de mayo de 2011.
Al fondo, el taller de Pat. Sobre el marco, tres dibujos de jabalíes.

Postulación de Retrato de Pat Mautloa, 20 de mayo de 2011 (detalle).
Instalación.

Postulación de Retrato de Pat Mautloa, vista de la instalación. La pieza nunca alcanzó una verdadera conclusión, y tanto el retratista como el retratado, si bien apreciaron algunas características de la instalación, llegaron por consenso a no considerarla un retrato, por lo que la instalación fue destruida luego de la exhibición de trabajos del taller abierto Cruces. Fotografía tomada el 20 de mayo de 2011.

el 7-8 de junio —
no va a terminar el retrato de
dibujando ^{con tiza} sobre las sombras de los
objetos de la habitación, en el

PROYECTO PARA RETRATO DE PAT
LIENZO EN EL PISO / PINTADO
DE NEGRO, TIZA

APUNTE EN UNA HOJA DE CUADERNO:

NOCHE DEL 7-8 DE JUNIO

Sueño con terminar el retrato de Pat, dibujando con tiza las sombras de los
objetos de la habitación en el piso.

PROYECTO PARA RETRATO DE PAT

LIENZO EN EL PISO / PRIMERO DE NEGRO, TIZA