

La conjunción de la razón y el sentimiento en el proceso pictórico-plástico del artista actual

Pamela Grijalva Díaz*

La necesidad de dar una propia perspectiva como creadora a la temática de la conjunción de la razón y el sentimiento en el proceso pictórico-plástico del artista actual, se debe a que la tendencia de la crítica en el arte plástico muchas veces proviene de indagaciones externas y no del análisis del arte desde la propia actividad.

Es importante reflexionar sobre las capacidades expresivas y de razonamiento en el proceso creativo en este nuevo siglo, donde el arte se enriquece con tendencias, vanguardias, estilos y formas de todas clases, incluyendo un arte conceptual que se escuda en la interrelación de una estética generada en la postmodernidad, difusa y muchas veces repulsiva. De acuerdo con algunos teóricos, el fenómeno artístico se convierte en un hecho consciente; su génesis y el proceso de realización deberán buscarse a la luz de la conciencia. Sin embargo, existe mucho más que un concepto donde no puede estar ausente el aspecto emotivo, porque cuando la pureza exterior de la obra no corresponde a la exigencia del espíritu del creador, la obra es fría, vacía, sin nada que expresar.

Al analizar con detenimiento dicho proceso, es lógico afirmar que se trata de algo consciente y en parte inconsciente, donde participa la intuición estética, que en momentos se vuelve ajena a la razón –por ser algo espontáneo–, pero que requiere el auxilio del pensamiento para dar forma a la emoción, para que el artista esté conciente de lo que va a hacer, de lo que desea expresar y de cómo va realizar tal expresión mediante su oficio y genialidad, sin importar su estilo y materialización. Así la obra estará constituida por la unión de la imaginación y el entendimiento del autor.

En la actualidad, adoptar el arte pictórico como una forma de vida implica crear y construir dimensiones de espacio propias, aportando un lenguaje donde la obra se prolongue en el ojo de quien la contempla.

Sentir, pensar, crear son el origen de la actividad artística. Consolidar la obra de arte es creer que el arte es vital para la humanidad y que las obras guardan relaciones ocultas, diálogos secretos, mientras se erige un universo en torno a ellas.

Encontrar ese lenguaje artístico es escuchar, en el silencio de las obras, las formas de estas conversaciones; es como tener acceso a la verdad misma. Ésa es la tarea con la que ha decidido vivir un artista plástico. Es la profesión que se ha elegido y es la fundamentación de sus acciones como individuo productivo dentro de la sociedad.

* Licenciada en Artes Visuales con orientación en pintura.

Los pigmentos, las texturas que se atraen o se repelen, que se modifican entre sí en la amplitud armónica de un lienzo, hacen que surja el deseo del artista de indagar más a fondo sobre el quehacer pictórico para convertirlo en una necesidad diaria.

Así que cuando alguien examina una obra plástica con un ojo desapasionado y límites académicos, se olvida de que en esos lienzos se ha puesto la pasión entera y se ha consagrado minuciosamente el estudio y la razón para dar materia a la obra. Se olvida de su origen. Tras esos trazos y manchas está el artista desnudo, vulnerable, dejando sus noches de insomnio, dejando el alma, por así decirlo, desbordando esa propuesta de diálogo que estaría incompleta si sólo se viera desde un punto de vista.

Las nuevas formas de expresión artística han rebasado los límites tradicionales en los nuevos aspectos estéticos propuestos. El arte es partícipe de acciones, emociones y criterios de razón. Su entrecruce nos conduce a una introspección de carácter cotidiano, donde no se da una ruptura entre lo que se piensa y lo que se siente.

Las aportaciones de los artistas convierten el arte en un lenguaje, al mismo tiempo racional y emocional, donde el proceso de creación implica la conjunción de estos dos elementos, nunca aislados, indisolubles, en un producto llamado obra de arte, donde la creatividad manifiesta todo aquello que el arte es capaz de expresar.