

otros logos
 REVISTA DE ESTUDIOS CRÍTICOS

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e Interculturalidad.
 Universidad Nacional del Comahue
 ISSN 1853-4457

Un mundo de cristal¹

Pierre Valls*

El “don” especial del poeta es captar y condensar la comprensión del mundo mediante la palabra. Como toda actividad poética, la poesía es un proceso de creación de sentidos, a través de la cual, la vida es vivida y se nos muestra desenmascarada y develada. En este sentido, la obra de Sergio Garval es *Ut pictura poesis*², un poeta que ante nosotros coloca un espejo, “un espejo para que las verdades no tengan complejos y que las mentiras parezcan mentiras”, como diría otro gran poeta, Joaquín Sabina.

La distopía en la obra de Garval describe un mundo que es consecuencia de la tendencia social actual y que nos lleva a situaciones catastróficas. Para el artista es la única manera de pensar el porvenir: un mundo absurdamente vil. En estos paisajes apocalípticos³, Garval retrata, unos personajes alienados por la tecnología y al borde del suicidio colectivo.

¹ Cfr. Ballard, J.G. (1966), *El Mundo de Cristal*, ed. Minotauro.

* Pierre Valls es artista visual y maestro en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente está cursando el doctorado en Artes Visuales (UNAM). Su obra ha sido expuesta en Francia, México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú entre otros. Valls es fundador y director de {con}Tensión editorial.

² “Como la pintura así es la poesía”, o “la poesía como la pintura”.

³ Pech Casanova, Jorge (2017), Un paisaje apocalíptico, “Sin fecha de caducidad” en *Revista Universidades*, Nueva época, núm.71, enero-marzo, p. 32

Sergio Garval. Agua Suelta, óleo, 2013.

La obra de Garval teje relaciones entre violencia, arte y prácticas simbólicas, un dilema existente entre la sutileza de su pintura y el mundo nauseabundo de su mirada.⁴ Para tal fin, el artista reflexiona sobre la muerte, la memoria, el féretro y sus metáforas. Inseparable de esta persistencia es la imagen de los personajes pétreos: ¿Cómo enmarcar estos retratos? ¿Acaso Garval pinta seres vivos? Los muñecos, los autos, el mobiliario como los féretros no son solo objetos, así como las imágenes de los personajes no son solo retratos: son imágenes de actantes⁵ cuyas circunstancias las arrancan del flujo cotidiano de los acontecimientos.⁶ Aun así no existe la mínima resistencia a este trágico desenlace, aunque la altura y los espacios vacíos arrinconados nos dan un momento de tregua, algo de esperanza frente a la carnal figuración del resto del cuadro. Pero pasado un rato, esta vacuidad se nos hace pesada y nos aflige. No hay salida, sólo queda tomar altura y saltar.

⁴ Véase <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/freud-lucian/ultimo-retrato>, última visita el 17/12/2017

⁵ El término *actante* substituye al término personaje; puede abarcar seres humanos como animales, objetos o conceptos. Véase <http://www.redalyc.org/pdf/623/62340106.pdf>, última visita el 13/12/2017

⁶ Rubiano, Elkin (2017) "Cuerpos sin duelo y deuda simbólica: el lugar del arte en contextos de violencia", Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas / Volumen 12 - Número 2 / Julio - Diciembre de 2017 / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., pp. 31-48.

Sergio Garval Lucian Freud

Gran interior W11 (según Watteau) (1981-1983)

En este binomio de composición: *vacuidad/horror vacui*, Garval insiste sobre el hecho de que no es un simple pintor, un poeta, sino también un arquitecto. La materia que se escapa de sus lienzos no está aquí sólo para lucirse. El artista asume con su paleta de color, un estado hipersexuado de un mundo contemporáneo donde reina Narciso, “Este mundo es exageradamente bello”.⁷ Aquí la fealdad, tema recurrente desde el siglo XIX y hasta el umbral del XXI, solo puede ser la consecuencia de una representación hiperrealista, como los rostros de estos personajes jóvenes con pieles envejecidas. La obra de Garval es como el *Gen MMP1*⁸, se resiste a un mundo tremendamente asepticado y superficial.

⁷Michaud, Yves (2007). “Este mundo es exageradamente bello”. Así es como Michaud empieza su libro “El arte en estado gaseoso” haciendo mención a la gran estetización de la vida que vivimos actualmente, tema de este libro.

⁸Los científicos estudiaron la evolución de la piel de 14 fumadores y 14 no fumadores y encontraron importantes diferencias: los fumadores retienen más concentraciones del gen MMP-1, que rompe el colágeno (causante del envejecimiento de la piel).

Jean Rustin, D'abord Pourquoiipas? (2004).

Sergio Garval.

¿Por qué sonrían desafiadamente estas mujeres y hombres, acaso no ven que estamos perdidos? Aquí no hay cuerpos desagarrados, sólo cuerpos hermosos, complacientes, posando, esperando tal vez las últimas pinceladas del artista. Hay deseos contenidos, cuerpos hermosos desnudos, atuendos barrocos, lluvia dorada, juegos lésbicos, sueños pesados, olor a sebo y a huevos fritos.⁹ ¡Qué espectáculo tan hermoso Garval!

Sergio Garval, The soup.

Itziar Okariz. Mear en espacios públicos o privados. Puente de Brooklyn, Nueva York, 2002.

⁹ Cfr. Cortázar, Julio (2008), "Carta a Rocamandour", en *Rayuela*, Madrid, ed. Cátedra, cap. 68.

Estos desnudos nos recuerdan los lienzos de Lovis Corinth (Nu féminin allongé, 1907, Vienne, Belvédère) o los de Schiele y Kokoschka. Sus puntos en común residen en su voluntad de desprenderse del bello ideal para acentuar el cuerpo como algo real y desgastado. Este cuerpo con sus pliegues y grandes claros oscuros es el lugar idóneo para entender la fragilidad del ser frente al tiempo que pasa irremediabilmente. La transparencia y los colores de los muñecos de juguete de una infancia pérdida, equilibra el conjunto del cuadro. Como los hombres y mujeres de Lucían Freud, Titien, Boucher o Goya, los personajes de Garval desfilan como cuerpos expulsados del jardín del Edén.

El patetismo de las escenas nos remite en los gestos de Adán y Eva en “la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén” del pintor renacentista Masaccio¹⁰.

La actitud de aquellos que nos desafían con sus miradas son gestos cargados de fuerza y dramatismo tras comer la fruta del pecado original. Adán, en este caso no llora, solo se cubre la cara con vergüenza; y Eva tampoco llora, no se tapa los pechos como en el cuadro de Masaccio; aquí el punto en común es la tragedia de la humanidad, el deseo. Asimismo Garval no sólo representa mujeres desnudas, deseadas como Eva, en aquel día que se dejó seducir por la “phallusanguis”.¹¹

Masaccio. Expulsión del jardín del Edén, 1425.

Sergio Garval. Ozymandias III, 2012.

¹⁰La expulsión de Adán y Eva del paraíso es una obra pictórica realizada al fresco por el artista italiano Tommaso di Ser Giovanni di Mone Cassai, conocido sencillamente como Masaccio (1401 -1428) <https://arte.laguia2000.com/pintura/expulsion-del-paraíso-masaccio>, última visita el 14/12/2017

¹¹“phallusanguis” del latín que significa “serpiente en forma de fallo/ pene”

¿Acaso son ellas las culpables y Dios cobarde, la vacuidad? ¿Quién sería entonces la serpiente en tu obra, nosotros, tú, yo, tal vez?

Pierre Valls. Instalación en la entrada de la Facultad de Bellas Artes, Madrid (2011)

De repente despierto y me doy cuenta que nada es real, sólo es materia diseminada sobre una superficie cualquiera. Ni siquiera la voluptuosidad de los trazos, la poesía de los colores me hace olvidar que todo es un simulacro y desdén político de la representación.

“Nada es real Garval”. Otra vez pensé, que sí, que tu obra me podía salvar.

Santiago Sierra. Future, No Global Tour, 300 x 428 x 52, 2013.