

EL POETA SIN AUREOLA

JOAN SEBASTIAN SUAREZ RODRIGUEZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL
Y EDUCACIÓN A DISTANCIA - IPRED
PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS
BUCARAMANGA**

2017

EL POETA SIN AUREOLA

JOAN SEBASTIAN SUAREZ RODRIGUEZ

Proyecto de grado para optar por el título de Maestro en Bellas Artes

DIRECTOR

ROGER EDGARDO DIAZ CARREÑO

Historiador y Magister en Filosofía

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL

Y EDUCACIÓN A DISTANCIA - IPRED

PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS

BUCARAMANGA

2017

DEDICATORIA

Dedicado a quienes hicieron parte de mi formación académica y profesional, a los maestros de bellas artes UIS y a mi familia, por el esfuerzo, la comprensión y el apoyo incondicional.

RESUMEN

TITULO: EL POETA SIN AUREOLA*

AUTOR: SUAREZ RODRIGUEZ, Joan**

PALABRAS CLAVE: Tragedia, José Asunción Silva, obra, carboncillo, cedro, novela.

DESCRIPCIÓN:

El poeta sin aureola es un acercamiento a uno de los poetas más representativos de la literatura colombiana, quien reflejó, tanto en sus letras como en su vida una existencia trágica. Por ello esta investigación crea una propuesta plástica a partir de referentes literarios, biográficos y plásticos que ilustran la tragedia de José Asunción Silva.

De ese modo, éste proyecto toma como punto de partida la novela *De Sobremesa*, que, sumada a la biografía de José Asunción Silva, sirven como corpus sujeto a la interpretación, para identificar los elementos conceptuales y formales que reflejan la tragedia del poeta para ser representada en una obra plástica, cuyo fin es mostrar la estrecha relación entre las artes plásticas y la literatura, además de rendir un homenaje a un poeta que a través de sus letras expresó el sentido trágico de la existencia humana, mostrando algunas de las experiencias a las que se puede enfrentar un ser humano a lo largo de su vida.

La representación del *poeta sin aureola*, se lleva a cabo usando la técnica dibujo a carboncillo sobre madera, compuesta por tres cuadros de medidas 119.5 x 73.5 cm que forman un tríptico, elaborados en cedro, previamente preparado y pulido.

* Proyecto de Grado.

**Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia-IPRED. UIS. Programa de Bellas Artes. DIAZ CARREÑO, ROGER.

ABSTRACT

TITLE: THE POET WITHOUT AURA*

AUTHOR: SUAREZ RODRIGUEZ, Joan **

KEY WORDS: Tragedy, José Asunción Silva, work, charcoal, cedar, novel.

DESCRIPTION:

The poet without halo is an approach to one of the most representative poets of Colombian literature, who reflected both in his letters and in his life a tragic existence. For this reason, this research creates a plastic proposal based on literary, biographical and plastic references that illustrate the tragedy of José Asunción Silva.

Thus, this project takes as a starting point the novel *De Sobremesa*, which, added to the biography of José Asunción Silva, serve as a corpus subject to interpretation, to identify the conceptual and formal elements that reflect the tragedy of the poet to be Represented in a plastic work, whose purpose is to show the close relationship between the plastic arts and literature, in addition to paying homage to a poet who through his letters expressed the tragic sense of human existence, showing some of the experiences to Which can be faced by a human being throughout his life.

The representation of the Poet without halo, is carried out using the technique charcoal drawing on wood, composed of three tables of measures 119.5 x 73.5 cm that form a triptych, made in cedar, previously prepared and polished.

* Degree Project.

** Industrial University of Santander. Institute of Regional Projection and distance Education. Fine Arts Program. DIAZ CARREÑO, Roger.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
2. JUSTIFICACIÓN.....	13
3. OBJETIVOS.....	16
3.1. OBJETIVO GENERAL	16
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	16
4. PROCESO	17
4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL.....	17
4.1.2 Noción de lo trágico	17
4.1.3 A propósito de José Asunción Silva.....	19
4.1.4. LA TRAGEDIA DE JOSÉ ASUNCIÓN SILVA.....	20
4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL	21
4.2.1 ANTECEDENTES PARTICULARES	21
4.2.2 Referentes formales.....	27
4.2.3 Proceso de elaboración	31
5. CONCLUSIONES.....	43
BIBLIOGRAFÍA.....	44

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Retratos Bolígrafo sobre papel.2014	22
Figuras 2. Jeanne Hebuterne.Bolígrafo sobre papel.2014	22
Figura 3. Oscar Dominguez.Bolígrafo sobre papel.2014	23
Figura 4. Retrato.Tintes sobre madera.2014	24
Figura 5. Proyecto Antipegado.Tintes sobre madera.2015	25
Figura 6. Virginia autocompasiva. Carboncillo sobre madera.2016	26
Figura 7.José Asunción. Tintes sobre madera, video arte. 120*80 cm. 2016	27
Figura 8.José Asunción. Tintes sobre madera, video arte. 120*80 cm. 2016	27
Figura 9. Michelle D Ferrera. Persona	28
Figura 10. Michelle D Ferrera. Reachin hacia afuera.....	29
Figura 11. John Everet Millais. Ophelia.	30
Figura 12. José De Ribera. San Andrés.	31
Figura 13. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017	32
Figura 14. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017	33
Figura 15. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017	33
Figura 16. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017	34
Figura 17. Tablas de cedro de 3 metros. 2017	35
Figura 18. Tablas de cedro cortadas. 2017	36
Figura 19. Soporte de cedro. 2017	36
Figura 20. Voluptuosidad y Ausencia. Carboncillo sobre madera. 2017.....	38
Figura 21. Locura. Carboncillo sobre madera. 2017	39
Figura 22. Aceptación por la no redención y rechazo a su aureola. Carboncillo sobre madera. 2017	41
Figura 23. El poeta sin aureola. Carboncillo sobre madera. 2017	42

INTRODUCCIÓN

El poeta sin aureola es una propuesta plástica que representa en carboncillo sobre madera una interpretación personal sobre la tragedia de José Asunción Silva. Surge de un interés por investigar la historia y las experiencias de algunos artistas suicidas como un intento por comprender la noción de lo trágico en las personas relacionadas a la música, literatura y bellas artes. Tras el proceso de indagación, dadas las particularidades trágicas de su vida y obra poética, se eligió a Silva, uno de los más grandes referentes de la literatura colombiana, cuya vida estuvo marcada desde la infancia por el dolor, la agonía, el sufrimiento, el duelo y las adversidades. No obstante, pese a los impases de su existencia, logró materializar una vasta producción literaria que ha logrado trascender en el tiempo.

Es precisamente luego de leer las obras del autor elegido, que se determinó tomar como punto de partida de la presente propuesta la novela *De sobre mesa*, que, sumada a una biografía suya titulada *Por un poeta sin aureola* de Ricardo Cano Gaviria, sirven como <<corpus>> a ser sujeto de interpretación, para identificar los elementos conceptuales y formales que reflejan la tragedia del poeta con el fin de ser representada en esta obra plástica, que tiende a mostrar la estrecha relación entre las artes plásticas y la literatura, además de rendir un homenaje a un poeta que a través de sus letras expresó el sentido trágico de la existencia humana.

La representación del *Poeta sin aureola*, se lleva a cabo usando la técnica dibujo a carboncillo sobre madera, compuesta por tres cuadros de medidas 119.5 x 73.5 cm que forman un tríptico, elaborados en cedro, previamente preparado y pulido.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Como ya se mencionó arriba, la presente propuesta se acerca a la obra y existencia trágicas¹ de José Asunción Silva, partiendo de su novela *De sobremesa* donde se observa a través de la creación literaria algunas de las experiencias a las que se puede enfrentar un ser humano a lo largo de su existencia, las cuales se encuentran relacionadas con las tensiones que se pueden originar entre las pasiones humanas y los preceptos sociales. Por otro lado, dado que en el proceso académico llevado por el autor ha sido recurrente el uso de técnicas dibujísticas, las cuales han influenciado sus gustos plásticos, se decidió usar una de dichas técnicas para continuar con la exploración iniciada en la academia.

De esa manera, con objeto de abordar el tema de la novela y buscar la forma de su representación es preciso revisar la obra detenidamente para establecer los conflictos y tensiones que representa el autor en algunas de las situaciones que viven los personajes; como el personaje principal de la novela, José Fernández de Andrade, un hombre contradictorio y atormentado, desgarrado por sus conflictos internos, a quien lo asecha la duda a cada instante y quien está muy cercano a las reflexiones estéticas, comparando cada uno de los acontecimientos de su diario vivir con el arte y la literatura. Dada las características propias del personaje se veló por encontrar su relación con lo trágico en aras de llevar a cabo la elección de los elementos visuales que se plasman en la obra plástica.

Ahora bien, los elementos propios de la poesía de Silva presentan múltiples aspectos que holísticamente exploran diversas emociones y sentimientos; como dice Eva Valcárcel hablando acerca de *De sobremesa*, novela que junto a *Gotas*

¹ En esta investigación se entiende existencia trágica como la situación en la que se encuentra un individuo donde dos circunstancias contradictorias son igualmente válidas y el resultado de dicha contradicción sitúa al individuo en un profundo dilema, cuyo resultado puede ser fatal. Dicho concepto se ha tomado de la tragedia griega, el cual se manifiesta en tragedias como las de Sófocles, Eurípides y Esquilo, donde personajes como Antígona y Edipo se enfrentan a circunstancias contradictorias igualmente válidas y cuyo desenlace es fatal.

amargas “serían el momento de mayor equilibrio, que tienen como punto focal la ironía, la burla, la sátira e incluso la humorada y la tragedia”². Son precisamente estos elementos los que le dieron luces a la interpretación y síntesis de la obra, desde los cuales se partió en el proceso plástico.

En ese sentido, la elección de los elementos plásticos, si bien estuvo marcada por el proceso académico y ligada al dominio de la técnica y fuerza dramática que pueden tener las imágenes al ser materializadas, también incluye una reflexión sobre los elementos conceptuales y formales de la novela, así como los elementos intelectuales y emocionales del personaje principal de la misma, en el cual se revela la tragedia y el cual da cuenta de los elementos de la poética propia de Silva.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el interrogante que guía esta investigación es: ¿Qué elementos formales y conceptuales de la novela *De sobre mesa* pueden reflejar la tragedia de José Asunción Silva, para ser representados en una propuesta plástica?

² VALCARCEL, Eva. De Sobre Mesa de José Asunción Silva: pintura, poesía y novela. Thesaurus. Tomo LIII. Núm. 1. 1998. P 68.

2. JUSTIFICACIÓN

Dado que la reflexión de fondo de *El poeta sin aureola* tiene que ver con los conflictos y tensiones que tiene un individuo al interrogarse por su existencia, cuya respuesta puede tener como resultado una crisis profunda capaz de traer consigo un desenlace fatal, el tema puede ser abordado desde diferentes disciplinas o áreas del conocimiento que tengan como fin el estudio del ser humano tales como la psicología, la psiquiatría, la sociología, la antropología y la filosofía. Se trata pues de la expresión de la vida trágica de alguien que toma como decisión el suicidio, utilizando los elementos aprendidos y previamente explorados durante el ejercicio académico del autor de la propuesta. En esa medida el trabajo busca satisfacer los gustos plásticos y conceptuales del autor.

Pese a la multiplicidad de ámbitos que puedan indagar los fenómenos relacionados a la existencia, a la vida trágica o al suicidio, la investigación ha tomado como corpus de análisis, la literatura y en especial una novela, ya que el proceso de creación que hace posible su existencia se encuentra estrechamente relacionado con el arte y es el resultado de una comprensión particular de la existencia, donde la pretensión de verdad atribuida a la ciencia carece de sentido. Es decir, al representar plásticamente una interpretación de una novela se enlazan literatura y dibujo desde las experiencias de lectura, interpretación y representación propias del autor.

La razón de que se haya elegido la literatura y no alguna de las teorías de pretendido carácter científico para hablar de la tragedia humana es que, más allá de establecer verdades que expliquen lo humano, se pretende interpretar la realidad de un personaje de novela aparentemente ficticio, cuya interpretación brinda mayor libertad al proceso de creación y menos ataduras al criterio científico cuyos postulados plantean una explicación al comportamiento humano.

Así, tener un acercamiento a la creación artística a través de la literatura puede brindar una interpretación multidimensional de lo humano y con ello un acercamiento profundo a las diversas circunstancias que rodean la existencia. Entre ellas, la tragedia, entendida como la situación que se presenta “cuando se encuentran dos potencias igualmente válidas y no logran una síntesis”³. Se trata entonces de interpretar trágicamente mediante el dibujo una serie de realidades, lo cual requiere un enfoque poco común en la escena artística santandereana y puede inclusive servir como ejemplo para que otros artistas se animen a plasmar pictóricamente novelas y textos literarios puesto que la propuesta hace manifiesta la estrecha relación entre las diferentes artes y la importancia de no dejar de lado los demás artes en el proceso de creación plástica

Gracias a lo anteriormente dicho y a las particularidades propias de la personalidad de José Asunción Silva se eligió su novela *De sobre mesa*; no solo porque el autor es uno de los poetas más importantes de la literatura colombiana, sino porque su vida misma refleja una forma trágica de existir, ya que no aceptó el mundo tal cual era y vivió bajo la incompreensión de una sociedad y una época muy temprana para su genio, lo cual pudo ser una de las razones para que tomara la decisión de terminar con su vida. Es así como el desarrollo de esta propuesta plástica también tiene como fin hacer un homenaje al poeta a través de la interpretación de una de sus obras, en aras de reconocer su legado en las letras de éste país.

Por otro lado, la técnica concreta a través de las que se llegará a la representación de los conceptos trágicos y de la novela y vida de Silva, es carboncillo sobre madera la cual es poco conocida y ejecutada tanto en la región como en el país y en general en el mundo. Pese a que la madera es un material común y abundante

³ ZULETA, Estanislao. Arte y Filosofía. Medellín. Hombre Nuevo Editores.2001. p.17.

en un país tropical como Colombia, la relación de dicho material con las artes plásticas es distante, cuando se habla de usarlo como soporte bidimensional en una propuesta como esta. Así, la madera no suele ser usada mucho como soporte en las obras plásticas, y mucho menos con la técnica específica. Así pues, tras todo lo anteriormente dicho, este trabajo se justifica dada la novedad de su enfoque conceptual y plástico.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta plástica que refleje un acercamiento a la tragedia de José Asunción Silva, a través de la novela *De sobre mesa*, para ser representada en carboncillo sobre madera.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar los elementos conceptuales que permitan comprender la tragedia de José Asunción Silva, tomando como referencia la noción de lo trágico a la luz de la novela *De sobre mesa*.
- Revisar la novela *De sobre mesa* de José Asunción Silva para identificar simbólicos, índices e icónicos que expresen las nociones de la tragedia en la novela.
- Definir los elementos formales y conceptuales que serán utilizados para desarrollar la propuesta titulada, *el poeta sin aureola*.
- Materializar mediante el dibujo una obra compuesta por tres piezas en carboncillo sobre cedro, en formato rectangular, cuyas dimensiones son 119.5x73.5 cm.

4. PROCESO

4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

4.1.1 Noción de lo trágico

Acercarse plásticamente a una obra poética como la de José Asunción Silva, quien en sus obras y en gran parte de su vida refleja el vaivén de una existencia colmada de circunstancias adversas y cuyo fin termina con el suicidio, precisa pensar en un elemento conceptual que lleve a esta investigación a interpretar dichas vicisitudes con fines plásticos. Es así como la noción de lo “trágico” entra en juego. Para iniciar se toma como punto de partida, el sentido que le da Hegel en el segundo tomo de *La Historia de la filosofía*, en un capítulo titulado: *Las vicisitudes de Sócrates*, donde explica la noción de lo trágico de la siguiente manera: “Un hecho trágico, un acontecimiento trágico, una forma trágica de existir, sólo ocurre cuando se encuentran dos potencias igualmente válidas y no logran una síntesis”⁴.

Para explicar dicha noción, es preciso comprenderla a la luz de un ejemplo que el mismo Zuleta emplea retomando a Hegel, donde se sitúa a Sócrates frente a una situación trágica, en la cual es condenado a muerte, por cuanto proclama que solo acatará las leyes de Atenas, siempre y cuando las considere justas. Entonces se pueden observar las dos potencias igualmente válidas: las leyes de Atenas y el principio racionalista de pensar por sí mismo, al cual acude Sócrates, sin embargo, estas potencias no logran una síntesis y por ello configuran una situación trágica donde Sócrates es condenado a beber cicuta. Otro ejemplo valioso es el de

⁴ ZULETA, Estanislao. *Arte y Filosofía*. Medellín: Hombre Nuevo Editores. 2001. p.18.

Antígona, en el que ella se debate entre el amor por su hermano y el derecho que tiene como hermana a enterrarlo en su tierra y a la ley de Atenas que lo condenó a morir en el destierro.

Dicha noción de lo trágico también se expresa en las tragedias de Shakespeare. Un ejemplo claro es Romeo y Julieta, donde los dos personajes principales se debaten entre el amor de pareja y el amor por sus respectivas familias, por cuanto el amor en ambas circunstancias es válido, pero no se logra sintetizar, por ello su desenlace termina de manera fatal.

Es preciso aclarar que la noción de lo trágico recién expresada no se fundamenta en el desenlace fatal, sino en la ausencia de síntesis de las dos potencias igualmente válidas. Por ello la tragedia de José Asunción Silva no se centra en su suicidio, sino en la carencia de síntesis entre sus convicciones como poeta, basadas en su intolerancia del mundo tal cual era, lo cual representaba el principio racionalista, y el principio natural de la existencia que es la vida misma.

Por otra parte, al observar el personaje principal de la novela *De sobre mesa*, se evidencia un esfuerzo romántico por establecer una reflexión, en medio del dolor, para comprender la angustia, lo cual lleva a José Fernández a asumir las contradicciones en las que se ve inmerso, configurándose un sentido trágico. Dichos elementos son los que se quieren observar en esta investigación para lograr con ello una materialización plástica, donde la relación arte, literatura y vida se presenten de manera clara. Ya que al observar las contradicciones que lleva consigo un destino trágico, no es más que observar la vida misma, que es, en últimas, toda la fuente de inspiración para el artista y para el ser humano.

4.1.2 A propósito de José Asunción Silva. A consideración del investigador, el poeta sin aureola (José Asunción Silva) tiene cualidades de sobra para ser digno de homenaje por medio de esta creación plástica, ser plasmado en ella y conservarse a través del tiempo, al igual que su obra. Este proyecto busca la representación de la tragedia de dicho poeta por medio de una interpretación y posterior representación plástica en carboncillo sobre madera. Para dar paso a la tragedia del poeta que a sus 30 años saturó a su “pobre estomago literario”⁵, es crucial conocer el inicio de su existencia.

Nacido el 27 de noviembre de 1865, en el seno de una familia adinerada y de rancia alcurnia, su niñez transcurrió entre libros y las veladas literarias de los escritores del grupo *El Mosaico*, realizadas con frecuencia en su casa, y de la que era integrante su padre Ricardo Silva. Estudia en los mejores centros educativos capitalinos (el Liceo de la infancia, el colegio de San José y el colegio alemán), destacándose como un alumno aventajado se inclina por la lectura y de Perrault, Andersen, Swift, Pombo, Los hermanos Grimm y Baudelaire, entre otros. Posterior a su etapa escolar su formación fue básicamente autodidacta. A los diez años de edad se enfrenta a la muerte de su hermano Andrés Guillermo a causa de una epidemia y sarampión. Un año más tarde, en 1875, fallece su hermano Alfonso, a los 52 días de nacido, un 24 de mayo, fecha en la que veinte años después el mismo se desalojaría de la vida. Y faltaría todavía el deceso de la tercera hija del matrimonio Silva-Gómez, Inés Soledad, quien desaparece cuando el poeta está cercano a cumplir sus trece años de edad. En el hogar nacerían, además, otras dos niñas; Elvira, el 2 de marzo de 1872, y Julia, el 10 de octubre de 1877. A estos tristes acontecimientos se sumarían otros sucesos perturbadores, uno de ellos es cuando es desconocido como hijo legítimo de la unión de María de Jesús Frade Y José Asunción Silva Fortoul, este último poseedor de una de las fortunas más cuantiosas en Colombia, su padre es desheredado y la estabilidad de la familia entra en zozobra⁶.

⁵ SILVA, José Asunción. José Asunción Silva Obra Completa: Gotas Amargas. Banco De La Republica de Colombia. Bogotá. 91p.

⁶ QUINTERO, Robinson. José Asunción Silva (1865-1896). En: Credencial Historia [En línea]. No. 76 (1996). www.banrepcultural.org/node/32317 [citado el 11 de noviembre de 2016].

4.1.3. La tragedia de José Asunción Silva. Partiendo de lo que se conoce de la vida y muerte de José Asunción Silva, quien entendió, con lucidez incomparable, que la vida no vale la pena de vivirse ni aun en las mejores circunstancias. *El poeta sin aureola*, llega a tres conclusiones para representar la tragedia en tres cuadros de cedro de 120*80cm en la técnica carboncillo sobre madera.

La tragedia que se plasma sobre Silva puede ser entendida como una triple tragedia que involucra tres escenas interpretadas, las cuales son:

- La intolerancia de Silva por la existencia, voluptuosidad y ausencia.
- El “José Presunción”⁷ del que habla la sociedad capitalina Colombiana del siglo XIX y que tanto sufrimiento causó al “estómago literario”⁸ del Poeta, la locura.
- Aceptación por la no redención, el rechazo de su aureola⁹.

Las mejores palabras para describir el interés por el poeta, narradas en discusión por el mismo *José Fernández De Andrade* junto con la novela completa “De Sobremesa”, son una descripción de los ideales, fantasías y una autobiografía del poeta, un escape a la realidad, a la tragedia de vivir en un mundo anacrónico para él, un ser incomprendido y juzgado como José Presunción¹⁰, combina una serie de situaciones y hechos que finalmente lo empujarían a la determinación de renunciar a su aureola.

⁷ IBÍD., p 3.

⁸ SILVA, José Asunción. José Asunción Silva Obra Completa: Gotas Amargas. Banco De La Republica de Colombia. Bogotá. 91p.

⁹ CANO GAVIRIA, Ricardo. Por un poeta sin aureola. Editorial del Cardo. [En línea]. Disponible en: <http://www.biblioteca.org.ar/libros/156342.pdf>. [23 de noviembre del 2016].

¹⁰ QUINTERO OSSA, Robinson. José Asunción Silva (1865-1896). 3p.

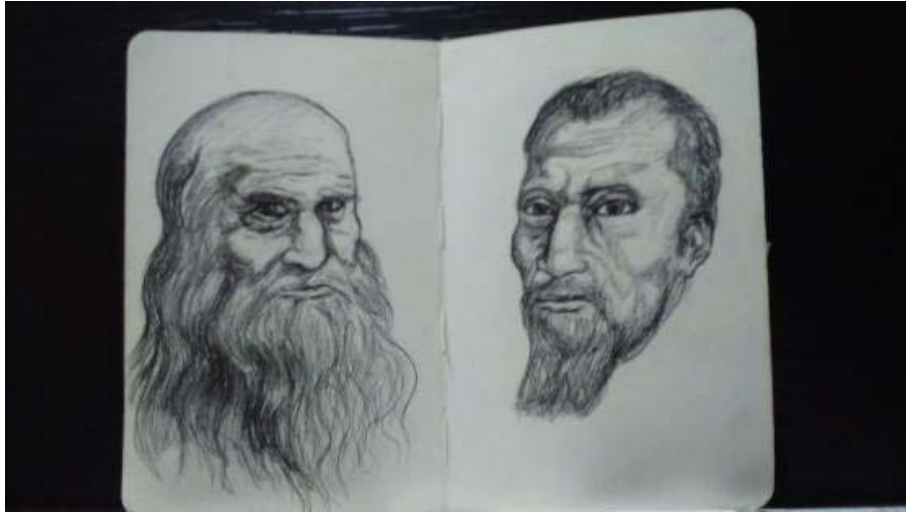
¿Tú crees que la mayor parte de los que se mueren han vivido? Pues no lo creas; ¡mira, la mayor parte de los hombres, los unos luchando a cada minuto por satisfacer sus necesidades diarias, los otros encerrados en una profesión, en una especialidad, en una creencia, como en una prisión que tuviera una sola ventana abierta siempre sobre un mismo horizonte, la mayor parte de los hombres se mueren sin haberla vivido, sin llevarse de ella más que una impresión confusa de cansancio!... ¡Ah! Vivir la vida... eso es lo que quiero, sentir todo lo que se puede sentir, saber todo lo que se puede saber, poder todo lo que se puede".¹¹

4.2 DESCRIPCIÓN FORMAL

4.2.1 Antecedentes particulares. La elección por un tema de tesis fue bastante clara desde el inicio, pues siendo consecuente con sus antecedentes de investigación y creación plástica, parte del suicidio como tema central del proyecto, lo que en el proceso se convertiría en tragedia. El primer acercamiento a la noción de lo trágico, fue mientras cursaba cuarto semestre de la carrera de Bellas Artes en la Universidad Industrial de Santander en el año 2014, en un trabajo de la materia grabado I, cuyo fin era llevar una libreta en la cual se haría un dibujo diario durante el semestre completo. El tema de dicha libreta era libre y se optó por el retrato a través de diferentes ilustraciones de sus artistas favoritos en la técnica tinta y bolígrafo sobre papel (Fig. 1).

¹¹ SILVA, Óp. Cit., 132 p.

Figura 1. Retratos Bolígrafo sobre papel. 2014



Al darse cuenta del factor trágico de algunos de los artistas representados, decidió ilustrar también la forma de morir de cada uno de ellos (Figs. 2 y 3), de los cuales la mayoría habían terminado tomando como camino el suicidio.

Figura 2. Jeanne Hebuterne. Bolígrafo sobre papel. 2014



Figura 3. Oscar Domínguez. Bolígrafo sobre papel. 2014



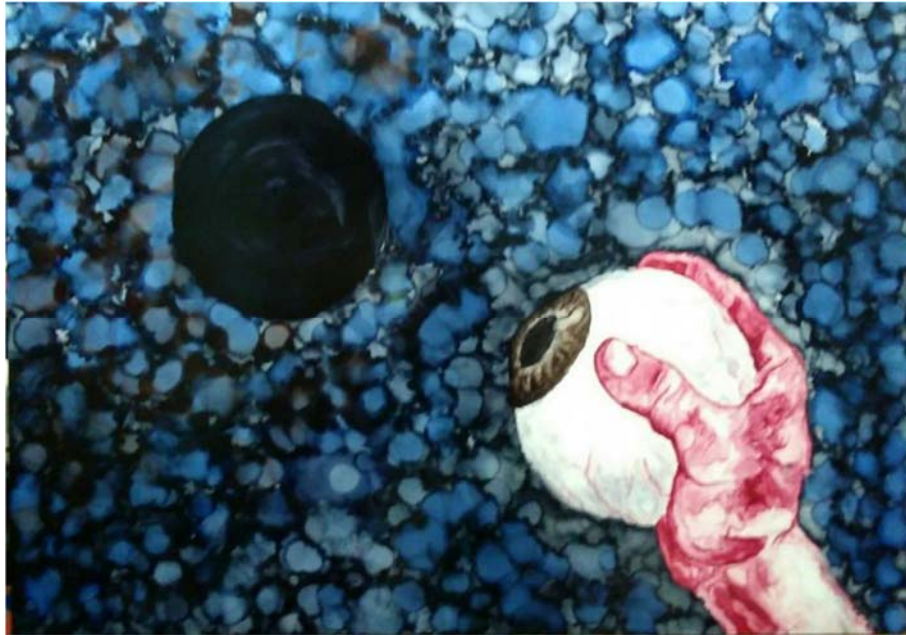
En cuanto al material trabajado, la madera, se puede decir que la cercanía con tal elemento ha acompañado al autor del presente texto durante toda su vida, ya que desde sus quince años ha trabajado en el taller de carpintería de su padre. En ese sentido, también durante el 2014, dada su exploración plástica inició un acercamiento al material, trabajando la técnica tintes sobre madera (Fig. 4), en la que usa un soporte de cedro y MDF cubierto con base catalizada blanca, para la correcta ejecución y la mejor expresión del material.

Figura 4. Retrato. Tintes sobre madera. 2014



Dado el satisfactorio resultado de dicha exploración, posteriormente se sigue trabajando con la misma técnica: tintes sobre madera, pasando de ser una experimentación plástica, a configurarse en una serie de pinturas que parte de una consideración sobre el “Anti-pecado” (Fig. 5), el cual inicia tras una curiosidad suscitada por la posible oposición a la palabra pecado. De ese modo, se investiga sobre el anti-pecado, utilizando como medios la literatura, el arte, la filosofía y algunas religiones. En las conclusiones de dicha investigación, se tomó como referencia la virtud aristotélica, para expresar la solución a la incógnita sobre ¿Qué es el anti-pecado?, dando tres puntos focales para cumplir con el acto.

Figura 5. Proyecto Anti-pecado. Tintes sobre madera. 2015



Prosiguiendo con la exploración del material, se pasó de tintes sobre madera al dibujo a carboncillo sobre madera en formato pequeño (40*15cm), y posteriormente se abordó la misma técnica en formato mediano (140*70 cm), bajo el título de Virginia Autocompasiva (Fig. 6); trabajo en el que se usó la historia de dicha escritora, tomando como inspiración sus experiencias y biografía, siendo este el acercamiento más próximo que tendría a su propuesta plástica para representar en carboncillo sobre madera una interpretación sobre la tragedia de José Asunción Silva.

Figura 6. Virginia autocompasiva. Carboncillo sobre madera. 2016



Tras completar el trabajo Virginia autocompasiva, se continuó con uno en el que se usó la imagen de José Asunción Silva, volviendo a la técnica tintes sobre madera: la propuesta plástica en video arte, titulada José Asunción y tragedia (Fig. 7), donde se puede apreciar un retrato del autor siendo borrado a pinceladas usando thinner (Fig. 8).

Figura 7. José Asunción. Tintes sobre madera, video arte. 120*80 cm. 2016



Figura 8. José Asunción. Tintes sobre madera, video arte. 120*80 cm. 2016



4.2.2 Referentes formales.. Tras la indagación sobre trabajos plásticos que sirvieran como referentes para la presente propuesta, se identificaron algunos que

de una u otra manera se relacionan con *El poeta sin aureola*. En primer lugar, se cita a Michelle Ferrera, una artista nacida en San diego, titulada en Bellas artes y diseño de la Universidad estatal de Montclair en Nueva Jersey, U.S.A. Sus obras son utilizadas como referencia técnica en este proyecto, viendo las cualidades y defectos de usar el carboncillo sobre madera cuando se usa la figura humana como medio de composicion.

Figura 9. Michelle D Ferrera. Persona



Fuente: <http://www.mdferrera.com/>

Figura 10. Michelle D Ferrera. Reachin hacia afuera.



Fuente: <http://www.mdferrera.com/>

Como se puede apreciar, la obra de Ferrera incluye carboncillo, madera y figuras humanas, lo cual es desarrollado en la presente propuesta, configurando de ese modo un referente obligado. Por otro lado, se encuentra la obra de John Everett Millais, pintor e ilustrador nacido en Southampton, Reino Unido, quien es reconocido en la escuela del arte romántico. Su obra *Ophelia* configura un referente plástico dado que en ella se representa pictóricamente una tragedia literaria, como lo es Hamlet de William Shakespeare.

Figura 11. John Everet Millais. Ophelia.



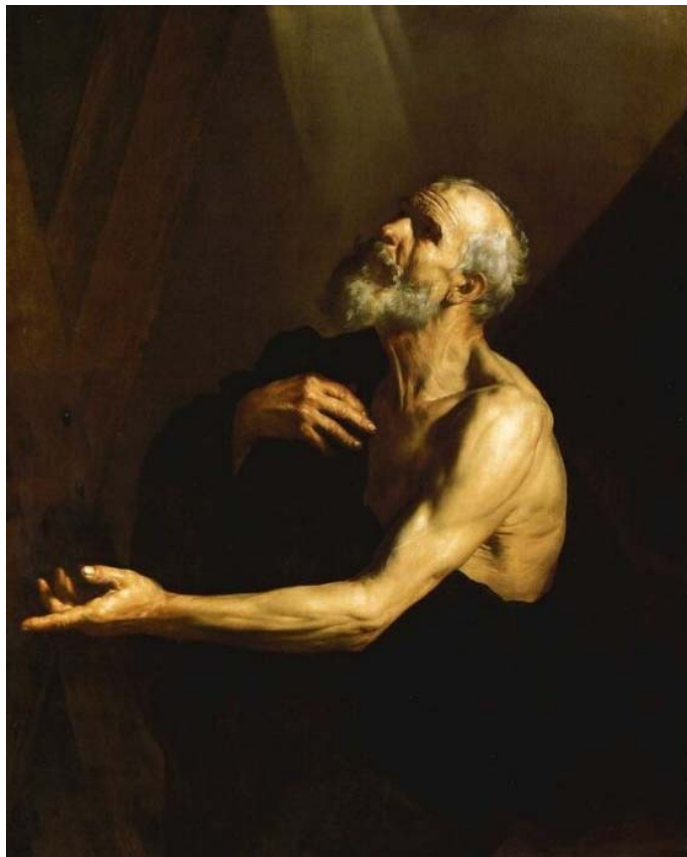
Fuente:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/John_Everett_Millais_-_Ophelia_-_Google_Art_Project.jpg

La importancia de la obra como referente es que, además de representar una tragedia, permite ver que los elementos de composición abundan, sin que por ello deje de permanecer central la figura de Ophelia. Sin embargo, se presenta una diferencia frente a la propuesta dado que en ella no se ahonda en elementos de composición sino que se deja que la madera cree su propia atmosfera.

Ahora bien, dejando de lado a Millais, se propone ahora a otro autor, un poco más antiguo: José De Ribera, pintor y grabador español del siglo XVII, representante del barroco, que realizaba el sufrimiento humano en sus obras, quien en parte de su carrera utilizaba composiciones con pocos elementos los cuales eran cuerpos

sufrientes y agonizantes, la obra llamada San Andrés (Fig. 12) es considerada como un referente ya que en ella sobresale el sufrimiento y la agonía del personaje central de la obra, y dado que acá se pretende realzar la “tragedia” propia de José Asunción Silva, se encuentra indudablemente una referencia importante para la composición de la tercera pieza.

Figura 12. José De Ribera. San Andrés.

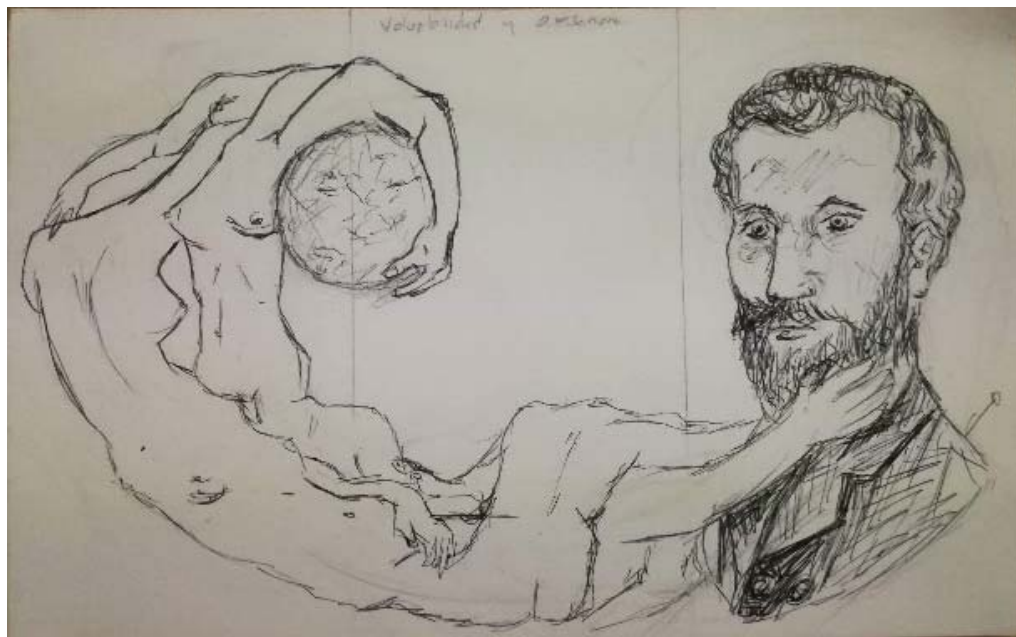


Fuente: [https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_\(Ribera\)](https://es.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_(Ribera))

4.2.3 Proceso de elaboración. Partiendo del desarrollo conceptual y formal del proyecto, se da inicio a la ejecución de la propuesta plástica; el primer paso

para empezar a materializar la obra fue hacer algunos pre-bocetos tras la lectura de la novela, tomando los elementos que fueron considerados importantes para su posterior representación. De ese modo, se usaron algunos elementos claves en *José Fernández de Andrade*, el personaje central, como la carnalidad que expresa al dejarse llevar por los instintos carnales (Fig. 13).

Figura 13. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017



Otros elementos que se encontraron en la caracterización del personaje también influenciaron los bocetos tales como el carácter irrisorio de los ritos culturales; la no aceptación de ese mundo que inevitablemente tuvo que sufrir (Fig. 13, 14 y 15), la soledad, el dolor personal por las penas, etc. Así , a partir de tres bocetos, de los cuales se definirían los más adecuados y pertinentes para plasmarlos en el tríptico de la propuesta,.

Figura 14. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017

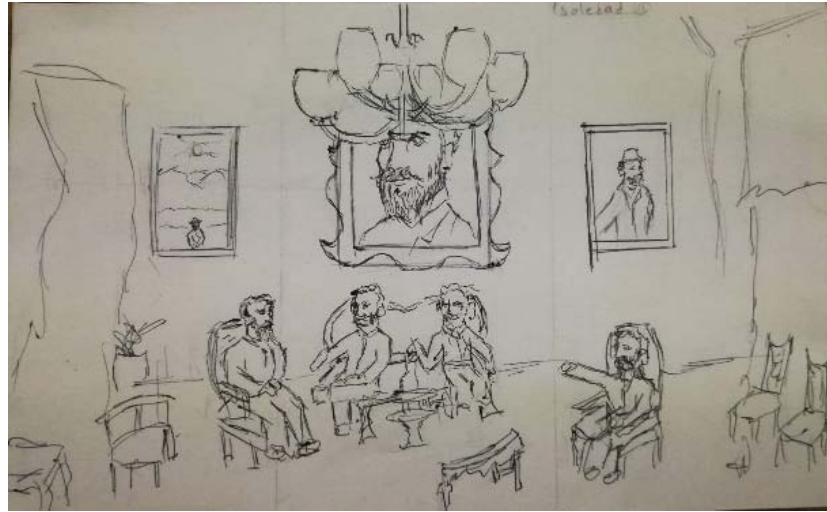


Figura 15. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017



Posterior a la realización de los pre bocetos, se tomó la decisión que determinó los dibujos que representaban adecuadamente la interpretación de la tragedia, para ejecutarlos en tamaño real, escala 1.1 (Fig.16) e iniciar el proceso de elaboración de los soportes con la madera (Fig. 17) y finalmente concretar la propuesta dibujística.

Figura 16. Pre Boceto. Bolígrafo sobre papel. 2017



Para describir el proceso de preparación de los soportes, cabe aclarar que el punto de partida son las tablas de cedro de 3 metros, previamente rayadas a 20 cm de ancho y 2,5 cm de grosor (Fig. 17). Después de esto, se adecuan las tablas a una medida a aproximada del resultado final, dejando un par de cm extra para pulir y cortar.

Figura 17. Tablas de cedro de 3 metros. 2017



Teniendo los cortes listos (Fig. 18), se procede a hacer una ranura al grosor de la tabla, que unirá por medio de un listón cada pieza del soporte, quedando éste listo para los cortes finales con la medida exacta (Fig. 19); teniendo el soporte, los últimos pasos son: cepillar, pulir y lijar con diferentes gramajes de papel de lija. Después se procedió a realizar el dibujo a carboncillo y llevar a cabo el proceso de pintura para sellar la madera y fijar el dibujo; iniciando con dos capas de sellador incoloro catalizado y finalizando con una capa de laca catalizada N.A semi-brillante.

Figura 18. Tablas de cedro cortadas. 2017



Figura 19. Soporte de cedro. 2017



Tras la realización de los bocetos y el soporte, se inicia el dibujo a carboncillo, teniendo en cuenta las tres primicias a trabajar sobre la tragedia de José Asunción Silva. La primera pieza, titula *voluptuosidad y ausencia* (Fig. 21), se basa en José Fernández De Andrade, el protagonista de la novela; dicha pieza representa la carnalidad y voluptuosidad heredada de los Andrade, la familia de su madre. Hay en él un impulso inevitable por los actos eróticos y sexuales, que lo llevan a cometer algunos actos impensables para un intelectual de su talla. Después de una larga noche de pasión y orgía, vendrá una castidad voluntaria de ocho meses por parte de Fernández, acto que demuestra el dilema al que llega, por llevar una vida vacía aunque llena de éxtasis y Lujuria.

“Al asomarme al espejo ayer para vestirme me he quedado aterrado de mi semblante. Es el de un bandido que no hubiera comido en diez días; represento cuarenta años; los ojos apagados y hundidos en las ojeras violáceas, la piel apergaminada y marchita. Tengo la voz trémula y vacilante el paso. Las visiones que me produjo el opio fueron aterradoras, pero no creí nunca que los estragos de la noche de orgía y de la droga venenosa, me dejaran en la postración en que me siento...

El delirio de la abuelita moribunda, la locura a lo lejos! Dios mío! Dios mío! Dios de mi infancia, si existes, sálvame!... ¿Donde esta la señal de cruz y el ramo de rosas blancas que caeran en mi noche como símbolo de salvación?”¹²

¹² SILVA, José Asunción. José Asunción Silva Obra Completa: Gotas Amargas. Banco De La Republica de Colombia. Bogotá. p. 186.

Figura 20. Voluptuosidad y Ausencia. Carboncillo sobre madera. 2017



La segunda representación lleva por título *locura* y su composición tiene una serie de elementos nombrados en la novela, que crean confusión en la mente del poeta. Cuando Fernández se topa por casualidad a Helena, un encuentro fugaz en el que no median palabra y en el que él cree conocer a dicha mujer, cuya belleza y el sombrero que le daba cierto parecido, por su forma extraña, con el retrato de una princesita hecho por Vann Dyck¹⁴, termina por idealizar a la misma y crea en ella la síntesis de los atributos que a su parecer debe tener la mujer perfecta.

Figura 21. Locura. Carboncillo sobre madera. 2017



Fernández continúa su viaje yendo a Londres, donde se encuentra con la realidad de querer hallar a esa mujer, tras los intentos fallidos que hizo mientras estuvo en Francia. Allí es donde empieza la verdadera tragedia, con la búsqueda implacable de esta mujer en la totalidad de Europa y el mundo, hecho difícil de lograr en el siglo XIX. A eso dedicará los siguientes años de su vida, perdiendo la noción de la realidad que le rodea, mirando con Locura la creación de una vida perfecta una vez encuentre a dicha joven, a quien encontrará al final de la novela, en un mausoleo descansando en paz, por la eternidad o al menos lo que queda de la existencia del Poeta.

“Si erré antes, fue porque nos sabía que existieras sobre la tierra, criatura de pureza y de luz. Tóquenme otra vez tus miradas y mi alma será salvada, decía en el fondo de mi conciencia entenebrecida una voz que vibraba como un canto de esperanza.

... y un ensueño de ternura divina se dilato dentro de mí, como la luz de la aurora de una madrugada tétrica disipando las sombras,

llenándome el alma de claridades tibias, de temblores de savia, de frescuras de agua cristalina y de cantos de pájaros, que suben hacia el sol, vencedor de la noche.”¹³

La vida de José Asunción Silva termina el 6 de mayo de 1996, tras quitarse la vida de un disparo de escopeta, hecho que fundamenta la pieza que completa el tríptico, titulada: *aceptación por la no redención y rechazo a su aureola*. Antes del suicidio, José Asunción quiso terminar la novela que luego sería publicada póstumamente: *De Sobremesa*, aquí tomada como si fuese su autobiografía fantástica, juntos con partes de su vida y de la vida que quiso llevar, quien tal vez murió en la búsqueda exhaustiva de su “Helena”, hecho que lo llevaría a tomar la determinación de acabar con su vida.

“Volviéndole las espaldas, camino de frente la silueta negra y larga, como la de una virgen de Fra Angélico, llego al balcón y con la cabeza alzada hacia el cielo, levanto la mano derecha a la altura de los ojos, trazando con ella lentamente una cruz en la sombra, mientras que la izquierda arrojaba con fuerza algo que atravesó el espacio, y vino a caer a mis pies –blanco como una paloma- sobre el suelo sombrío. Era un gran ramo de flores, que rego pálidos pétalos en el espacio oscuro al cruzarlo y reboto al tocar la tierra... En el ruido de su caída me pareció oír las palabras del delirio de la abuelita agonizante, “Señor, sálvalo de la locura que lo arrastra, sálvalo del infierno que lo reclama”... Hondo estremecimiento de religioso temor me sacudió la carne, corrió por mis espaldas un escalofrío sutil y como si me hubiera tocado la muerte, caí desfallecido sobre el banco de piedra. Al volver en mí y recordar la escena busque las flores cuya blancura se veía en la sombra, para convencerme de que no había soñado. Era un ramo de pálidas rosas te que levante para besarlo. Volví los ojos a la fachada del hotel que estaba ya oscura y muerta, y por cuyos balcones cerrados no filtraba un solo rayo de luz.”¹⁴

¹³ *Ibid.*, p. 189.

¹⁴ *Ibid.*, p. 193.

Figura 22. Aceptación por la no redención y rechazo a su aureola. Carboncillo sobre madera. 2017



De ese modo, se concluyó el proceso plástico que le dio vida a *El poeta sin aureola* (Fig. 23), que fue expuesto a partir del 3 de junio del 2017, en la sede Bucarica de la Universidad Industrial de Santander, bajo la curaduría del maestro Nicolás Cadavid, titulada. *Las Cosas Que Se Agitan*.

Figura 23. El poeta sin aureola. Carboncillo sobre madera. 2017



5. CONCLUSIONES

- El Poeta Sin Aureola ha sido un proyecto que continúa la exploración con el material, donde el manejo técnico ha sido más preciso gracias a la experiencia obtenida durante el proceso académico y a los referentes utilizados en la propuesta plástica.
- La propuesta deja de lado el suicidio, tema del cual se hablaba inicialmente, ello permitió abrir un nuevo camino donde la tragedia tiene el protagonismo, la cual ayuda a la comprensión de la historia del poeta, José Asunción Silva y a la comprensión de ciertos aspectos de la naturaleza humana, en relación con las tensiones y conflictos de los individuos.
- El tema de investigación de la propuesta ha sido una experiencia enriquecedora para el inicio de mi carrera como artista. Por cuanto ha generado el interés por la exploración literaria como fuente para la creación de obras plásticas, ya que brinda una visión particular del mundo que se centra en un individuo específico y permite hacer un intento por comprender el mundo de una forma amplia, al tratar de entender la tragedia como parte de la existencia.
- José Asunción Silva es uno de los poetas más brillantes de la literatura colombiana, y enriqueció profundamente la propuesta plástica, cuyo resultado expresa un sincero homenaje al *El poeta Sin Aureola*.

BIBLIOGRAFÍA

CANO, Ricardo. Por un poeta sin aureola. Editorial del Cardo. {En Línea}. Fecha. {23 de noviembre del 2016}. Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/por-un-poeta-sin-aureola/>

BRAS, Ismene Ithaí. La construcción de lo trágico en la modernidad y la tragedia griega. {En Línea}. Fecha. {30 de junio del 2016}. Disponible en: <http://www.posgrado.unam.mx/filosofia/publica/III01brass.pdf>

ECO, Humberto. Como se hace una Tesis. Técnicas y Procedimientos de Investigación, Estudio y Escritura. Barcelona: Gedisa, 1991.

GOMBRICH, E.H. La historia del arte. Phaidon Press Limited, decimosexta edición. New York, 1997

GOMEZ, Víctor. El suicidio Una aproximación desde la literatura. 2011

QUINTERO, Robinson. José Asunción Silva (1865-1896). Saeta. Bogotá. 1998.

SILVA, José Asunción. José Asunción Silva Obra Completa: De Sobremesa. Banco De La Republica de Colombia. Bogotá. 1998.

VALCARCEL, Eva. De Sobre Mesa de José Asunción Silva: pintura, poesía y pintura. THESAURUS. Tomo LIII. Núm. 1. 1998.

VALLEJO, Fernando. La muerte de silva. Banco de la Republica. 1942.

ZULETA, Estanislao. Sobre la lectura. ANAGRAMA. 1982.