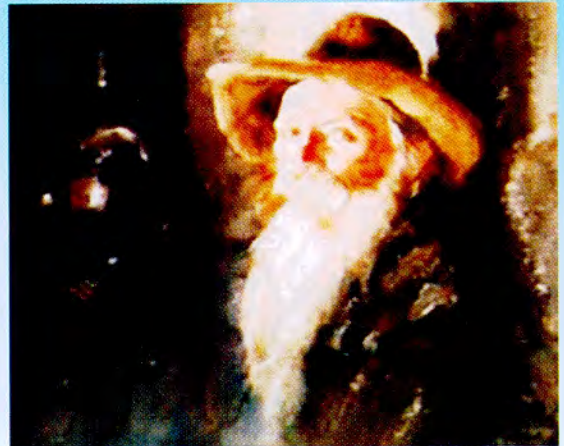

AGENTES MOTIVANTES Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA AUTORREPRESENTACIÓN DEL GENIAL ACUARELISTA LUIS PALAO BERASTAIN

Elio Huancapaza Huanca¹

RESUMEN

El estudio de la obra del pintor Luis Palao Berastain es de suma importancia, porque se trata de uno de los acuarelistas más representativos y de mayor influencia para la plástica nacional y, tal vez, uno de los artistas peruanos que más veces se ha autorretratado. Vivió por muchos años en el Valle Sagrado de los Incas en Calca - Cusco, actualmente radica en su tierra natal Arequipa. No ha dejado de mostrar su arte, en el Perú y a nivel internacional. Este reconocimiento tiene asidero cuando confluyen dos aspectos que hacen magistral su obra: El nivel humano de su visión y el nivel técnico de su mano. Eduardo Moll ha escrito sobre su vida y anécdotas en un libro titulado Luis Palao Berastain - 1990.

Al analizar la obra autorretratística del pintor podemos observar la autenticidad que mana de ella, es un aporte y un ejemplo que se puede seguir, mediante la práctica del autoconocimiento manifestado en los autorretratos donde el artista logra saber quién es (reconociendo los límites de ese término).

A través del enfrentamiento consigo mismo el artista comprende la individualidad y la naturaleza irrepetible de cuanto ser, animal o cosa que hay en la tierra, esto lo faculta material y espiritualmente para captar la vitalidad de todo cuanto desee representar.

¹Artista Plástico. Docente Universitario de Arte.

1. INTRODUCCIÓN

Son muchos los que se autorretratan, pero pocos son los que hacen del autorretrato una expresión conmovedora de la esencia del ser. En ese sentido este trabajo busca en la real condición del hombre una génesis del acto creativo, a través de planteamientos como la reflexión, autoconocimiento e identidad y limitándonos en la comprensión solo parcial de estos términos.

En este trabajo de investigación exploramos en los autorretratos del pintor Luis Palao Berastain para poder establecer el carácter de su obra. Al realizar dicho trabajo se formula estas preguntas a cerca de la autorrepresentación del pintor: ¿Cómo es la autorrepresentación del pintor Luis Palao Berastain? y ¿Cuáles son los agentes motivantes y factores que intervienen en la autorrepresentación del pintor?. Frente a estas preguntas el objetivo es caracterizar la obra autorretratística del pintor a través de la recopilación de información y análisis de entrevistas y obras gráficas, luego se establece los agentes motivantes y factores que intervienen en la obra, mediante la conjunción del carácter del artista y la observación de su obra.

2. A MODO DE BIOGRAFÍA

Luis Enrique Graciano Palao Berastain nació en Arequipa en el año 1943, fue hijo del reconocido médico cirujano Mariano Palao Villegas (1905 - 1989) y de Rosa Berastain Berastain. Se casó con Liese Ricketts Borchard en 1973 con quien tiene dos hijos, Sebastián y Francisco. En 1994 nació su hija Cristina fruto de su relación con Gabriela Lambarri. Mostró desde muy joven una sensibilidad

especial para las artes. Estudió en el Colegio La Salle y en el Colegio Nacional de la Independencia Americana de su ciudad natal. Su inquietud lo llevó a Argentina donde estudió cuatro años de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, pero abandonó la carrera para dedicarse a las artes plásticas. Allí tuvo contacto con renombrados artistas de ese país, realizando varias muestras donde alcanzó reconocimiento de la crítica. Su primera exposición la inauguró en la Municipalidad de Salta, el 25 de mayo de 1965. Se trasladó a Jujuy, atraído por su paisaje campestre, que a partir de entonces se convirtió en el tema central de su arte.

Después de unos años volvió al Perú (1966) y se fue a vivir al distrito de Chinchero, provincia de Urubamba, región Cuzco, donde se mimetizó con el paisaje y la gente del Perú profundo. Viajó incansablemente por los Andes recreando la vida y el entorno de la gente humilde del campo con un estilo realista inspirado en los hermanos Teodoro y Alejandro Núñez Ureta, y con ciertas reminiscencias del realismo americano de Andrew Wyeth. El trabajo del maestro Luis Palao cuenta con un dominio del dibujo pleno y un estilo muy peculiar para equilibrar y ejecutar las sombras, siendo su claro oscuro fuerte y de pinceladas espontáneas y seguras.

Su mérito es haber creado un realismo muy personal pero completo en lo académico contemporáneo y el haber usado un estilo innegablemente universal para recrear la vida de la gente de su tierra siguiendo de esta forma y dándole nuevos bríos al arte de Jorge Vinatea Reinoso y Teodoro Núñez Ureta, es por ello que ha sido merecedor de varias distinciones y premios nacionales e internacionales por su valor plástico y humanista en el contenido.

Palao es un eterno buscador de nuevas formas de expresión, nunca se repite. Su amor por la gente humilde, en especial por el autóctono puro, lo lleva a ser parte de la lucha de su pueblo en el sueño utópico del retorno natural a la tierra:

"Yo no estoy geográficamente en un lugar, yo soy un vagamundo. Estoy con los hombres que no tienen tierra y eso es mi libertad. Estoy donde están los mendigos, los enfermos mentales, con los que huyeron de su casa, con aquellos que no aceptaron a la sociedad aunque sea por un día. Me interesan los desamparados, no quienes están en sus casas con su televisor y su cuenta bancaria. No hay nada que admirar ahí, desde mi punto de vista, desde el camino".

3. OBJETIVOS

- Caracterizar la obra autorretratística del pintor Luis Palao Berastain a partir de los agentes motivantes y factores que intervienen en su autorrepresentación.
- Analizar la obra autorretratística del pintor Luis Palao Berastain y definirla.
- Determinar la importancia de una vida intensa para el logro de una obra auténtica.

4. METODOLOGÍA

Por la naturaleza de los datos esta investigación sigue el método cualitativo que se basa en el análisis bibliográfico y documental de fuentes primarias y secundarias de forma subjetiva e individual, esto la hace una investigación interpretativa, referida a lo particular. Las técnicas de investigación usadas aquí son: la observación, el análisis de documentos, la entrevista y la ejecución de autorretratos a la acuarela.

5. AGENTES MOTIVANTES Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA AUTORREPRESENTACIÓN DEL PINTOR LUIS PALAO BERASTAIN

La exposición de los agentes motivantes y factores que intervienen en la autorrepresentación del pintor constituyen una propuesta basada en el análisis bibliográfico y la observación de las obras, esta propuesta tiene carácter subjetivo.

5.1 AGENTES MOTIVANTES

¿Qué es lo que motiva al pintor a realizar sus autorretratos?

a. Necesidad de expresar sus emociones:

La necesidad de expresión como refugio creativo es algo característico de los creadores, artistas - genios. A pesar de que la necesidad de expresión es una característica humana, la necesidad de expresión en él se torna en una necesidad vital que se ubica en la misma línea de las necesidades básicas o quizá encima. Al satisfacer la necesidad de expresión también deviene un acto curativo producto del reconocimiento y aceptación de las emociones, catarsis en suma. Las palabras del artista respecto a ello son duras: "Pintar no es arte es joderse la vida porque uno se pasa horas y horas, días y días, metido en un cuarto, observando el proceso que sigue una gotita sobre un color, queriendo hacer un truco y encima nos sale mal; y no nos preocupamos por comer, ni porque la mujer se fue con otro llevándose a los hijos, ni mucho menos por hacer dinero. Es decir, somos tarados, imbéciles, hacemos sufrir a nuestros padres, esposa, hijos y hasta amigos, porque no hacemos lo que ellos quieren y hasta les pedimos dinero para comprar

papel y pinturas que les podría servir para comer un mes.

b. Amor por la vida

Cuando el pintor se retrata emplea una energía que no tiene un fin concreto, esta energía la otorga impulso vital, que triunfa, oculto detrás de las circunstancias adversas de su vida, estos autorretratos devienen luego en una manifestación de vida y de permanencia.

c. Necesidad de trascendencia

Esta necesidad se satisface a través de la creación de sus autorretratos.

5.2 FACTORES

Los factores son esas circunstancias y elementos que hacen que el autorretrato adquiera sus características intrínsecas.

a. Autoconocimiento

A pesar de las limitaciones que se encuentra en esta palabra el autoconocimiento indica una reflexión sobre sí, producto de esa reflexión existen estos autorretratos sinceros que son capaces de conmover y atrapar nuestra atención.

b. Vida intensa

Este es un factor que enriquece sus autorretratos y en general su obra.

c. Identidad

Cuando Guyau nos habla de ser "hondamente alguien", nos habla de una posición ante la vida. Cuando el artista reconoce su identidad como pintor "vago", el autorretrato se toma aun más sincero.

d. Romanticismo

El romanticismo es un factor que hace que en su obra se asocie amor y muerte.

e. Melancolía

La melancolía como retorno al sentimiento juega un papel inspirador en sus autorretratos.

f. Soledad

La soledad es un factor importante en toda creación, más aun en un autorretrato en palabras del pintor "para pintar se necesita de toda la soledad posible", "ni el talento, ni nada puede servir de alucinógeno tiene mayor efectividad en el proceso creativo que el hecho de poder disponer de toda la soledad imaginable.

6. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA FICHA TÉCNICA

TÍTULO	"El Perdedor"
AUTOR	Luis Enrique Graciano Palao Berastain
TÉCNICA	Acuarela sobre papel
AÑO DE EJECUCIÓN	23 de Abril del 2001

Esta imagen tan emotiva, rica por sí nos hace sentir más allá del placer estético, el placer intuitivo de su significado como dice Borges al referirse a la metáfora. Esta obra sugiere una historia personal que deja ver melancolía en el cuerpo del pintor.

El pintor se capta en medio de su descanso y descalzo y reflexionando, el rostro adusto no guarda para sí compasividad, la posición de sus manos dejan ver la artrosis en su dedo anular izquierdo. En su vestimenta se dejan ver algunos detalles como el cinturón y la pulsera que lleva en la mano izquierda. Entre sus pies francamente en descanso se puede observar un par de pequeños zapatos. Los zapatos que se ven en el primer plano los calzó su hija que se va, otra pérdida más.

En relación al color dominante de la obra, el color "marrón", LÜSCHER indica que la preferencia de este color alude a un estado sensitivo relacionado directamente con el cuerpo físico, que interpreta como una necesidad en aumento de bienestar físico y

satisfacción sensual, indica también una necesidad de librarse de una situación incómoda (inseguridad o enfermedad orgánica real), resultado de una atmósfera conflictiva o de una vida colmada de problemas que la persona se siente incapaz de resolver. Al presentarse el pintor con los pies descalzos despierta curiosidad, si este acto fuera simbólico se podrían dar algunas interpretaciones como por ejemplo que este acto revela una sensación de una seguridad incompleta y adherente a las normas del ambiente en el que vivimos. Esta representación nos muestra al descubierto, indefensos, los demás nos pueden herir, como pueden herirse los pies al contacto con la tierra.

Pueden existir también referencias simbólicas a nuestro camino de vida, procedemos sin mucha seguridad y sin protección.

En cuanto al material empleado para la representación, se puede observar tierras de colores naturales que el mismo los elabora artesanalmente.

ANÁLISIS FORMAL	
EQUILIBRIO	El equilibrio informal de la obra se consigue por entonación del color.
COMPOSICIÓN	La composición es libre, se observa un eje vertical en el que se ordena la figura en posición de descanso, la misma que revela movimiento y profundidad gracias al escorzo. Los pies en primer plano, la mano en segundo, el pecho y la cabeza en tercero. En el fondo se contraponen la luz alta con la entonación del color.

AUTORRETRATOS DEL ACUARELISTA LUIS PALAO BERASTAIN

"La esquina del perdedor"

"La línea de la vida se acaba"

"El gallo de mi padre las manos de mi madre"

"La aseel blanca"

"Domingo de ramos"

"Santo Thomas Chumbivilcas"

7. CONCLUSIONES GENERALES

Luis Palao Berastain es un artista que transmite en sus autorretratos reflexiones sobre sí y su ámbito interno donde es protagonista de una simbiosis afectiva con los elementos que lo rodean, elementos cuya significancia va más allá de una lectura ordinaria, convirtiéndose así en elementos simbólicos en su obra.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

- Al ser él un pintor autodidacta que no se adscribió a ninguna corriente o grupo artístico, salvo al grupo que denomina "silvestres", el trabajo de ubicación contextual es tomado sólo como una referencia de estudio. En cuanto a la tendencia artística en la que se enmarca la obra del pintor se ubica dentro de un realismo; en mi consideración, un realismo estoico.
- La obra autorretratística del pintor sobresale por la fuerza expresiva que le da carácter.
- En la obra del pintor más allá del logrado

parecido o la significancia del autorretrato está su interés por los grafismos, texturas y el lenguaje plástico o "trucos" que él pueda crear, necesidad que lo lleva a la investigación y estudio constantes. Su amor por el dibujo se manifiesta y deja ver detrás de sus acuarelas, donde ninguna línea es borrada.

- Los factores como el autoconocimiento intervienen en la obra autorretratística del pintor haciendo que esta cobre fuerza y transmita sinceridad, tornándose determinante para su éxito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EDUARDO MOLL: Luis Palao Berastain. Editorial Navarrete S.A. Impreso en Lima en 1990

BRENDAN PRENDEVILLE: El realismo en la pintura del siglo XX, Editorial destino España. Impreso en Barcelona 2001

NORBERT SCHNEIDER: El arte del retrato, principales obras del retrato

Europeo 1420-1670 Editorial benedikt Taschen Verlag GmbH 1999.

E. GOMBRICH: Arte e ilusión - estudio sobre la psicología en la representación pictórica, Versión castellana de Gabriel Ferrater, Editorial Gustavo Gili. S.A. Impreso en Barcelona primera edición 1979.

V.J. WUKMIR Emoción y sufrimiento. Editorial Labor, España. Impreso en Barcelona 1967.

LINKOGRAFÍA

RICARDO PEDRAGLIO F. Gallos
P E D R A G L I A <http://www.gallospedragliofarm.com/recuperacion.html>

EDUARDO MOLL <https://www.facebook.com/galeria.moll?fref=ts>

Correspondencia

Art. Elio Huancapaza Huanca
elioacuarelas@hotmail.com

