

Universidad
Rey Juan Carlos

BLOOD PAINTING

Pintura con sangre sobre lienzo

Por Álvaro Martínez Celestino

Diciembre de 2013

En este trabajo se va a hablar sobre el artista Vincent Castiglia y la técnica que utiliza en sus obras pictóricas, apodada con el nombre '*Blood Painting*' (pintura con sangre). El principal objetivo del trabajo será el de explicar por qué V. Castiglia decide emplear la sangre como material de dibujo en sus cuadros y qué relación guarda con su pensamiento y forma de ver el arte que él trata de expresar en sus obras.

ÍNDICE

VINCENT CASTIGLIA COMO ARTISTA.....	4
LA TÉCNICA	6
CONCLUSIÓN	9
GLOSARIO.....	10
BIBLIOGRAFÍA	11
<i>VÍDEOS DE INTERÉS</i>	<i>11</i>

VINCENT CASTIGLIA COMO ARTISTA

Las pinturas de Castiglia son monocromáticas y en ella trata de expresar la vida, la muerte y la condición humana. Temas de trabajo dominantes incluyen la simbiosis del nacimiento y la muerte, la fugacidad del hombre, y las trampas de la mortalidad. Las imágenes en sí, como él los ve, se forman como cristalizaciones de las experiencias de Castiglia, liberados de la psique. A través de su obra el espectador se ve obligado en un reencuentro con la vida y la urgencia que podría no llevarse a cabo de otra manera. El arte visionario de Castiglia está ligado a una historia de vida que es altamente simbólica.

Remedio para la Vida, la primera exposición individual de pinturas de Vincent Castiglia se inauguró en el HR Giger Museum Gallery, en Suiza, el 1 de noviembre de 2008 y se cerró en abril de 2009.

Las obras de Castiglia en papel han sido exhibidas internacionalmente y expuestas en muchas colecciones distinguidas. En 2009, "Gravity ", una de sus obras más célebres de 2006, fue adquirida por el músico de rock, Gregg Allman.

El trabajo de Castiglia se puede ver como un examen de la experiencia humana, atrapada en un ciclo de decadencia inevitable e inutilidad biológica.

La yuxtaposición de la vida y el tejido sugiere una humanidad que es enfermiza, perpetua a sí misma, y en última instancia destructiva. Si bien estos conceptos existencialistas se transportan, los temas, de minúscula intensidad de victoria y supervivencia, corren por la fuerza a través de cada cuadro.

La capacidad del trabajo para atraer y repeler simultáneamente hace evidente la capacidad de Castiglia para usar sangre y transmitir algo más que el miedo como una vía para la realización y la relación de la verdad (la verdad del artista, así como uno más universal).

Como la descomposición y la decadencia son una parte tan importante de la vida como el nacimiento y el crecimiento, se puede ver cómo este ciclo ocurre en la obra de Castiglia.

El arte de Castiglia se enfrenta al miedo innato de estos fenómenos naturales y expone su realidad por la representación precisa de estos hechos convencionalmente inmateriales. La contradicción y la lucha dan a la obra una vida propia. Su lenguaje visual único es despojado de todo, pero incluyendo todos los elementos esenciales.

Críticos de arte contemporáneos han comparado el trabajo de Castiglia a los viejos maestros como Miguel Ángel, el expresionista contemporáneo Francis Bacon, así como artista conceptual Damien Hirst cuyas explícitas representaciones de la muerte están presentes en forma similar.

LA TÉCNICA

Castiglia solamente se hace uso de sólo la sangre y el agua en el papel, así la técnica mediante la cual se aplica a sus lienzos alcanzan más rango tonal y posibilidades de textura de la sepia oxidada uno asocia con manchas de sangre.

Ha descubierto formas de controlar este pigmento único para darse cuenta de los requisitos de su inspiración. Su hábil manejo de este rico pigmento de hierro es un componente importante, como lo es su visión personal y la representación disciplinada de su tema. El espectador no sólo se deja ver en la figura, sino también a través de él, en un mundo psicológico más profundo.

"Busqué la conexión más directa y personal con mi trabajo, uno que no podía mentir o ser reproducido. Aunque las pinturas son a menudo temáticas, también son muy viscerales, y creo que es por esto que la respuesta ha sido tan fuerte. El proceso creativo es muy honesto y catártico para mí, y es una mezcla de sentimientos y experiencias, aspiraciones y visiones, todo espontáneamente coagulada en el lienzo."

Los primeros colores utilizados por el hombre eran de color rojo, óxido de hierro (hematita, una forma de ocre rojo) y negro. La palabra hematita, la fuente de muchos pigmentos de óxido de hierro, se deriva de la palabra

griega, " hema ", que significa sangre, y debido a su significado simbólico y espiritual, el hombre primitivo codiciaba este color.

Durante siglos, la sangría se ha utilizado para tratar la enfermedad física y psicológica, en la creencia de que el bienestar sería restaurado con el equilibrio de los flujos. En la intimidad de su estudio, Castiglia practica una flebotomía hoy en día de clases que es paralela a los motivos de los antiguos, desviar la fuerza de la vida que contiene su propia energía psíquica, mientras que le da una toma de corriente y la forma. Al hacerlo, se disuelve la barrera entre el artista y el arte en un sentido más literal e inmediato.

La sangre se considera técnicamente a ser un tejido. Se compone de plasma sanguíneo de aproximadamente 55%, un líquido claro amarillento, que es 90% de agua en volumen. Las obras de Castiglia, su musculatura y la piel, se pintan con lo que podría ser considerado como "carne líquida". Su tendencia a acelerar los sujetos es probablemente inviable por cualquier otro medio, ya que es el tejido real con el que se está representando.

De esta manera, el realismo de la pintura (artes visuales) no es más que una ilusión óptica debido a su nivel de detalle, más bien es una transferencia real de carne y hueso a cada obra.

"Tan pronto como empezamos a existir como materia orgánica, nuestro estado material comienza la búsqueda de un retorno al primer estado de la que procede, en varios niveles, a través de procesos de la vida. Nuestras partículas parecen prestadas, como si sólo por un momento en la amplitud de la eternidad. Aparecen Nuestros cuerpos, tomar y contener el fluido vital de la existencia, para darle forma y forma, sólo entonces a renunciar a esta sustancia. Como yo lo veo, la sangre es un agente creativo sagrado, y a través de su uso en mi trabajo siento que me estoy conectando en el nivel más directo con la esencia de la vida."

CONCLUSIÓN

Expuesta ya la filosofía artística de V. Castiglia y su modo de entender la pintura y el sentido que le da a su obra al utilizar sangre, hay que aclarar que todos los cuadros que se pinten utilizando esta técnica oscurecerán poco a poco con el paso del tiempo y alcanzarán tonos granates oscuros.

Además, la sangre que utiliza es propia. Dicho esto, cualquiera podría emplear la técnica con sangre de animal, pero el conservar la sangre podría resultar un problema debido a que necesita conservarse a una temperatura media, ya que si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, no se podría llegar a conseguir los resultados tan excepcionales que se pueden observar en las obras de V. Castiglia.

El proceso para conservar la sangre y poder emplearla sobre un lienzo de la forma en que lo hace V. Castiglia es un método que sólo él emplea, ya que es desconocida para el resto de las personas, sólo él sabe de la forma en que se conserva la sangre. Por tanto, si se desconoce la forma de conservar la sangre de tal forma que no se llegue a estropear, resultará muy difícil llegar a realizar correctamente esta técnica, ya que no se obtendrán los mismos resultados que se observan en sus cuadros.

GLOSARIO

Monocromático: De un sólo color.

Simbiosis: Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbiosistas sacan provecho de la vida en común.

Tono: Grado de coloración.

Pigmento: Sustancia colorante que, disuelta o en forma de gránulos, se encuentra en el citoplasma de muchas células vegetales y animales. Materia colorante que se usa en la pintura.

Visceral: Dicho de una reacción emocional: Muy intensa.

Catársis: Efecto que causa la tragedia en el espectador al suscitar y purificar la compasión, el temor u horror y otras emociones.

Flebotomía: Acción y efecto de sangrar. Sangrar como arte.

BIBLIOGRAFÍA

<http://vincentcastigliaart.com/>

Jovanka Vuckovic, 2008, The Blood is the Life, Rue Morgue Magazine.

Text by Joe Sopkowicz, Remedy for the Living Catalogue, by Vincent Castiglia, 2008, 34 páginas, New York.

Vídeos de interés

<http://www.youtube.com/watch?v=LVSdskTbe9E>

<http://www.youtube.com/watch?v=DhpyCWRrOyA>