

MUSEO FERNANDO PEÑA DEFILLÓ PRESENTA

sobre la
PIEL

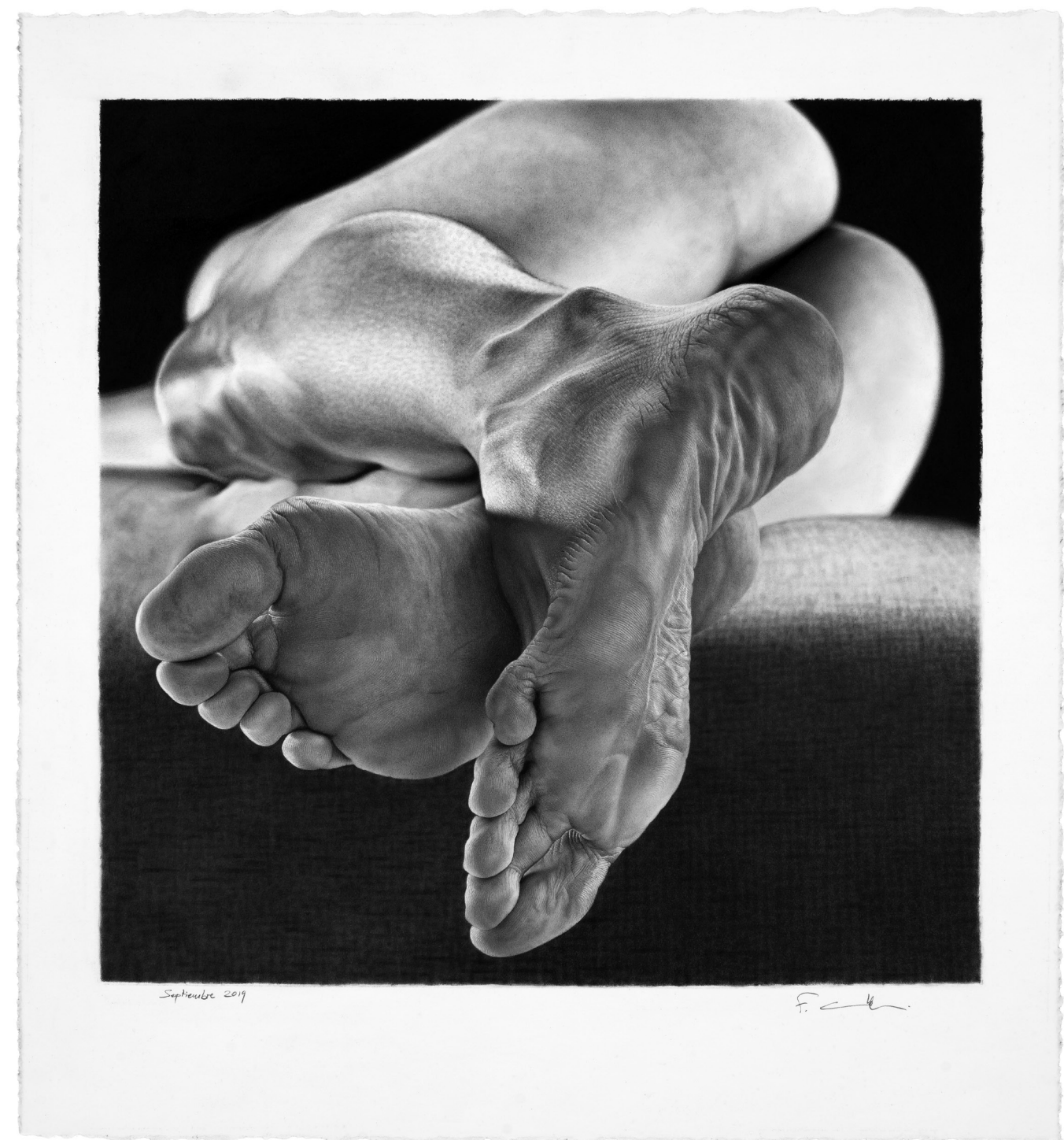
Dibujos de FERNANDO CALZADA

8 de abril | 30 de mayo 2021

PIEL

"El arte es un combate. En el arte es necesario hasta jugarse la piel".
Vincent Van Gogh (1853 – 1890)

FERNANDO CALZADA O LA PIEL QUE NOS ESTREMECE

Por: Marianne de Tolentino

Fernando Calzada nos sorprende y seduce por segunda vez. La primera fue con su obra de “foto fija”, poniendo un talento de nivel técnico excepcionalmente elevado al servicio del cine como tela de fondo y tema motivante. Por cierto, fue una exposición única entre tantas que ha presentado la Galería Nacional de Bellas Artes.

Decía el inolvidable analista de cine, Arturo Rodríguez Fernández, en un breve ensayo dedicado a la muestra, su admiración por Fernando Calzada y una labor fotográfica ardua: *“Captar imágenes que sean trascendentes, que muevan todos los resortes de la estética, no es cosa fácil. Se necesitan conocimientos y pericia, pero además una particular sensibilidad.”*

Hoy, si todavía Arturo estuviera entre nosotros, igual aprecio dirigiría a la obra de Fernando Calzada, expuesta en el Museo Fernando Peña Defilló. Sin embargo, no se trata de fotografías sino de dibujos, tal vez más excepcionales aún, cuya esencia y perfección jamás habíamos visto, y menos en Santo Domingo...

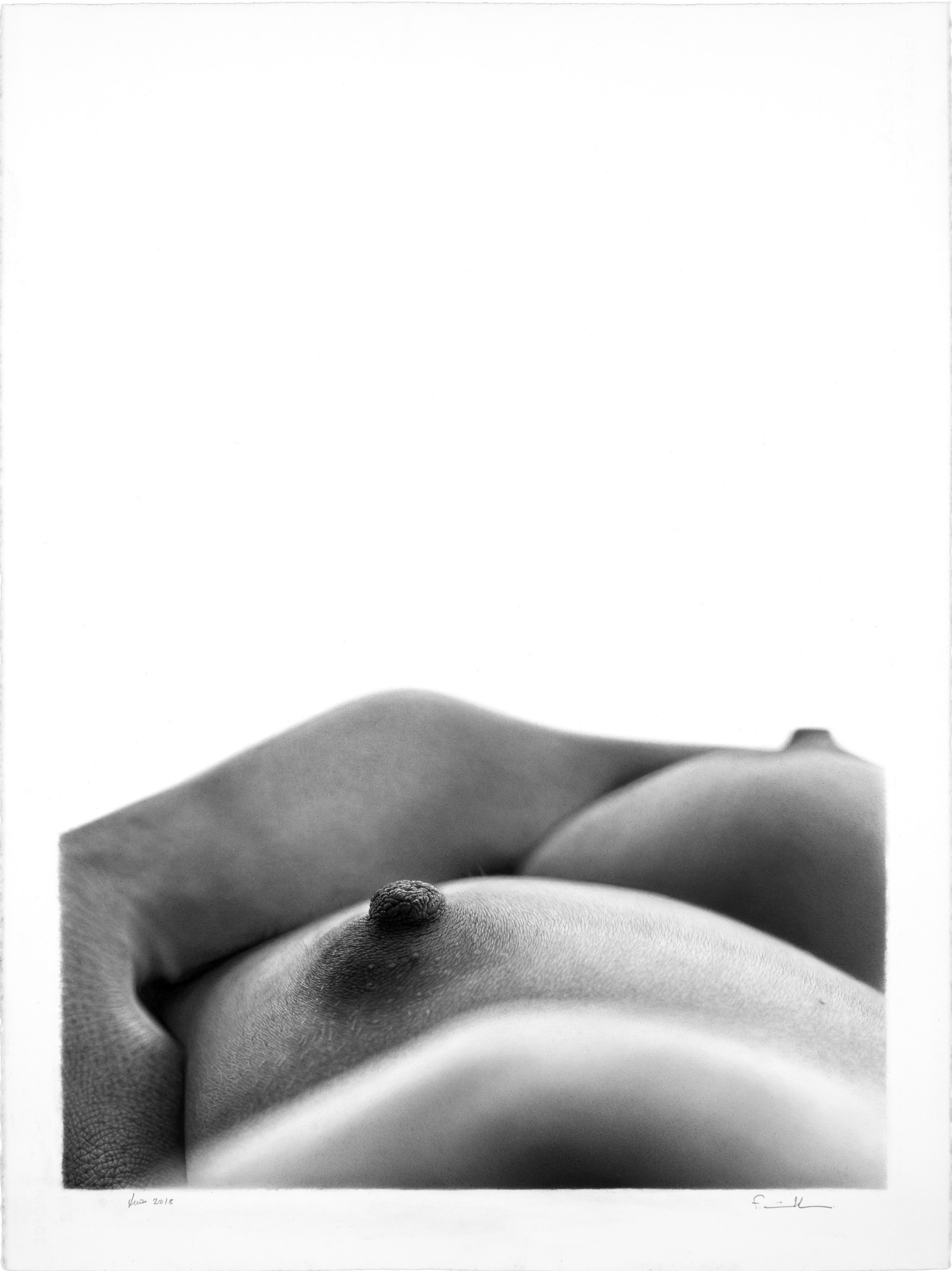
En la serie de dibujos “Sobre la Piel”, según la intitula el artista, se proyecta a partir del desnudo femenino y masculino —tema dual y único—, tanto la experiencia profesional, humana e individual, como la belleza objetiva y subjetiva. El despliegue de afectos y efectos en el espacio del papel inscribe ritmos, gestos, líneas, puntos, huellas, luces, sombras, materias aún. Se asemeja a un manuscrito que plasmaría el cuerpo humano, ofrecido a emociones, interioridades y pensamientos... más allá de la (re)presentación externa y la pulcritud de un epidermis, terso y resplandeciente. Vida y estética se aúnan: sentimos la capacidad de aguda observación del fotógrafo y el oficio extremo del dibujante ante un modelo privilegiado.

Las dos técnicas entremezcladas —la extrema precisión de la imagen apoyándose en la fotografía— evocan la asociación de dos pasiones, la foto y el dibujo. El gesto pulsional gráfico sustituye el instante fotográfico y lo prolonga infinitamente. La foto desaparece, una mutación manual y formal la vuelve dibujo en busca del absoluto, siendo la factura tan fina, tan extremada, que sublimiza el trabajo del lápiz.

No obstante, tenemos la seguridad de que la nueva iconografía es totalmente fiel al documento fotográfico, a su misma autoría magistral... Si se manifiesta desconcierto en nuestra percepción fascinada, es porque Fernando Calzada logra compartir y sumar su potencial creativo en dos categorías artísticas, con igual exigencia y éxito...

Página anterior: **Pies cruzados**
22.5" x 24" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

Página siguiente: **Senos**
22" x 30" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

Nalgas de hombre
8" x 8" / Grafito y carbón sobre madera

Doble página: **Brazo extendido**
24" x 19" / Grafito y carbón sobre papel Bristol 300g

No nos cabe duda de que sus dibujos le pertenecen totalmente, y agradecemos que haya cedido estas imágenes, diversas, atractivas, sorprendentes, seductoras, necesariamente emparentadas, para que, los amantes del dibujo puedan disfrutarlas mientras perdura la interminable pandemia.

La exposición permite admirar un sin fin de expresiones exaltantes y exaltadas sobre papel, que surgieron “Sobre la Piel”. Nos impresiona la multiplicación de medios que brindan el lápiz y las variaciones de su mágica barrita de grafito. Una de las características, de indudable valor, es que, siendo manifestación intrínseca del fondo blanco y de la forma corporal, estas obras remiten su pureza al tiempo y el espacio como si fueran una escritura antigua y un palimpsesto.

Fernando Calzada casi nunca dibuja una anatomía completa —hay la excepción hermosísima de una joven mujer—, sino partes del cuerpo, vistas de cerca en distintas posiciones. Los fragmentos corporales pueden llegar al “close-up” y casi no permiten la identificación: líneas y superficies sugieren una abstracción sensible, predominantemente lineal, pero que mantiene la dimensión estética, el perfeccionismo del tratamiento, el estremecimiento de la contemplación.

Los dibujos alternan, alían o suman el negro, el blanco y el gris. Absurdo sería decir que esta reducción cromática empobrece el atractivo, como si les hiciera falta el color. Las líneas fluyentes encierran una muy rica gama de matices, de puntos y de micro-signos.

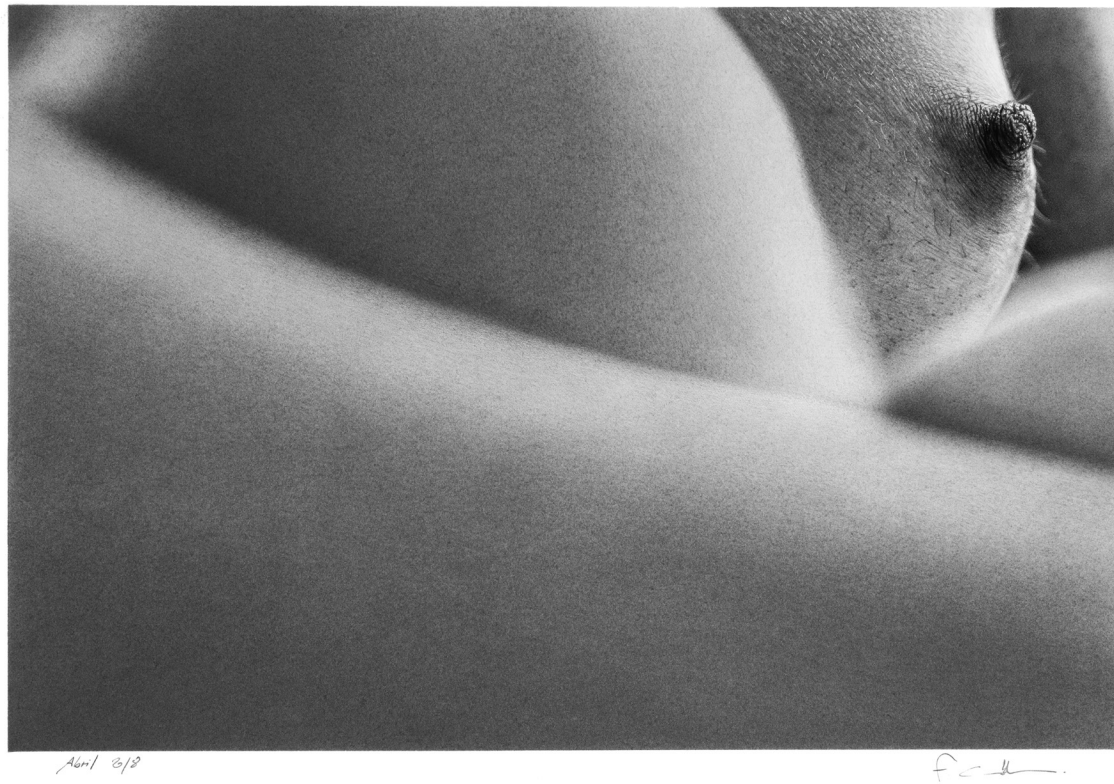
Percibimos esos “ropajes” de piel como más vitales que carnales, más ideales que sensuales... y cuando alcanzan la precisión descriptiva —así las partes sexuales—, la poesía cede, la imagen se vuelve más una ilustración. Sucede lo contrario cuando el trazo y el difumino atrapan el movimiento: la luz vibra, el equilibrio se agita, el sistema formal cambia, el arte óptico se asoma...

Y Fernando Calzada alcanza el clímax en aquellas manos, elocuentes, íntimas, inseparables, físicas, casi tejidas, de artista y artesano... Si no hubiéramos visto su título, “Autorretrato”, las interpretábamos con nuestras propias alegorías, la excelencia del dibujo provocando el caudal imaginario del espectador.

Marianne de Tolentino
ADCA y AICA

Manos sobre cuello
24" x 19" / Grafito y carbón sobre papel Canson Bristol 300g

Pezón
16" x 12" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

Página siguiente: **Cuerpo de mujer en movimiento**
45" x 73" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

DE VUELTA A LOS ORÍGENES

Aunque Fernando Calzada inició su formación en una escuela de Artes Plásticas a la edad de 15 años —lo cual le aportó un sólido conocimiento de diversas disciplinas artísticas—, finalmente se decantó por la fotografía como profesión desde entonces hasta hoy.

Esta es una de las razones por las que es evidente la influencia que ejercen las imágenes captadas por el objetivo de una cámara fotográfica, en su primera incursión en el mundo de las artes plásticas. Tomando como base estas imágenes, y siempre teniéndolas como apoyo, Fernando las revisita, reencuadra y crea una nueva obra con una técnica que considera él, es el cimiento de toda expresión artística: el dibujo.

“El dibujo es la base de cualquier expresión artística y a partir de éste es que se desarrolla todo lo demás. Con este dogma me formé en mi primera Escuela de Artes, allá por la segunda mitad de los años 80 en Valladolid (España). Y es con el dibujo y el desnudo que he querido transitar en esta nueva etapa; transición totalmente orgánica para mí, ya que la fotografía ha sido el punto de partida y el dibujo el fin”.

Decide hacerlo también con los materiales básicos para cualquier artista: papel, grafito y carboncillo; y reivindicando la técnica y tradición a las que siempre ha concedido vital importancia. *“Yo quiero hacer arte contemporáneo respetando la historia y la técnica, aunque apoyándome en el lenguaje y la manera de comunicar de la actualidad. Soy un eterno defensor del arte clásico, por el cual siento un enorme respeto”.*

Con estas ideas en mente, Calzada decide hacer unas fotos con modelos en su estudio y probar suerte con el desnudo. *“He encontrado en el dibujo un soporte perfecto para tratar el desnudo. En él, la composición tiene una dimensión diferente, siento que se vuelve más comunicativa. Las texturas, los desenfoques, el volumen, las líneas... todos ellos adquieren un lenguaje más profundo cuando los plasmo sobre el papel; todo se vuelve más plástico. Eso es algo que no he experimentado con la fotografía”.*

Las formas, superficies, los efectos de iluminación y las sombras aparecen más claras o más oscuras de acuerdo a lo que se quiere comunicar y en muchos casos con un resultado muy diferente a la foto de referencia, ese es el aporte del ojo entrenado de Fernando Calzada y de su evidente dominio de la técnica. *“El hiperrealismo pone de manifiesto, sin ningún tipo de pudor —casi como si fueran vistos a través de una lupa— todos los fragmentos corporales: tan expuestos quedan unos genitales como las venas, los poros, el vello o las cutículas alrededor de unas uñas. Quisiera que el espectador se deje llevar por el mundo que le propongo, donde los detalles, las líneas, las formas, las texturas, las composiciones caprichosas cobran una nueva dimensión. Con estas obras no pretendo escandalizar, al contrario, mi intención no es otra que normalizar el cuerpo humano y sobre todo dignificarlo”.*

“Francamente no sé a dónde quiero llegar como artista en el futuro inmediato. Veo este conjunto de obras como una transición a otras disciplinas, probablemente más pictóricas, como una evolución lógica hacia un lenguaje propio. Lo que sí sé es que en este momento de mi vida, estas son las obras que necesito hacer para lograr esa evolución”.

Mano en reposo (fragmento)
22" x 30" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

Cuerpos en movimiento
29.75" x 16.5" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

Esta página : **Costado I**
 12" x 16" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

Página siguiente: **Costado II**
 12" x 16" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

FERNANDO CALZADA

Nacido en Valladolid (España) en 1972, inicia sus estudios artísticos en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal. Posteriormente, se gradúa como Técnico Superior de Fotografía por la Escuela de Artes y Diseño de Oviedo, España. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en países como España, Marruecos, Bolivia y República Dominicana. Desde 1996 ha colaborado con diversos medios de comunicación: periódicos, revistas especializadas y agencias de publicidad; cubriendo áreas tan diversas como el fotoperiodismo, la publicidad, la moda y el cine, entre otras. Actualmente reside en Santo Domingo donde sigue desarrollando su profesión de fotógrafo como agente libre.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Cine/Foto fija:

"Capsized, blood in the water", Roel Riné 2019.

"Como si fuera la primera vez" de Mauricio T. Valle, 2018.

"Cinderelo" de Beto Gómez, 2017.

"47 meters down" de Johannes Roberts, 2017.

"Sugar" de Ryan Fleck y Anna Boden, 2007.

"La fiesta del chivo" de Luis Llosa, 2004.

"La ciudad perdida" de Andy García, 2004.

"Cuban blood (Dreaming of Julia)" de Juan Gerard, 2000.

Publicaciones:

España: Revista Tiempo, Láalternativa (Festival Internacional de Cine Independiente de Barcelona).

Bolivia: Periódicos El Nuevo Día, El Mundo, La Razón.

República Dominicana: Periódico El Caribe; revistas: Arquitecto, Gentlemen, SDQ, Global, Estilos, La Casa, Mercado, Mujer Única, Rumbo.

Libro "Fotofija, el arte de espiar" 2010.

EXPOSICIONES:

2012 | *Arquitecto*, Torre Novocentro - Santo Domingo, R.D.

2011 | *75 Aniversario de Arquitecto*, Centro de la Imagen - Santo Domingo, R.D.

2010 | *Fotofija, el arte de espiar*, Palacio de Bellas Artes - Santo Domingo, R.D.

2002 | *27 Aniversario de Casa de Teatro*, Casa de Teatro - Santo Domingo, R.D.

2001 | *Piel adentro*, Casa de Teatro y Casa de Cultura - Santo Domingo y Puerto Plata, R.D.

1998 | *Retrato*, Centro Iberoamericano de Formación (CIF) - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

1994/1995 | *Colectivas*, Escuela de Artes y Diseño - Oviedo, España.

AGRADECIMIENTOS

A los artistas Miguelina Rivera, Yolanda Naranjo, Ani Mederos; Jorge Pineda y Amaya Salazar, por su tiempo y consejos; a Doña Marianne de Tolentino y Alex Martínez, por confiar en este proyecto; a mis modelos porque sin ellos estas obras no existirían; a Freddy Ginebra por ser mi cómplice (una vez más); a Beatriz Bienzobas e Inés Aizpún por estar presente; a Bingene Armenteros y Fernando Casanova por dedicarme su tiempo; a Jorge Álvarez, Eduardo Valcárcel, Luis Alberto Caraballo, Lourdes Periche, Cristina Pujol, Yanira Ferry, Magaly Toribio, José García, Alexander Lember, Luigi Puella, Arturo Reynoso; a mi familia que, aun en la distancia, siempre ha estado presente con su cariño, especialmente a mi madre Beatriz Calzada, pues sin su soporte no hubiese podido materializar este sueño. Y por último a la persona más importante, Luis Isidor: mi compañero, mi amigo, mi cómplice y el mejor diseñador gráfico, productor y coordinador de la bolita del mundo. ¡Gracias de corazón!

Manos sobre muslo (fragmento)
22" x 30" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

Torso femenino en movimiento
22.25" x 22.25" / Grafito y carbón sobre papel Stonehenge 300g

SOBRE LA PIEL

Textos: Marianne de Tolentino
Museografía: Fernando Calzada / Yolanda Naranjo
Producción general y diseño gráfico: Luis Isidor

MUSEO FERNANDO PEÑA DEFILLÓ

Producción: George Manuel Hazoury Peña
Curaduría: Marianne de Tolentino
Coordinación general: Alex Martínez Suárez, Archipiélago

Autorretrato (fragmento)
16" x 22" / Grafito y carbón sobre papel Arches 300g

MUSEO
FERNANDO
PENA
DEFILLÓ

*Calle Padre Billini 251 esq. calle José Reyes
Ciudad Colonial, Santo Domingo.*