

Juan Francisco Casas: hedonismo doméstico como reflejo de una sociedad líquida

*Juan Francisco Casas: home hedonism as a
reflexion of a liquid society*

CARLOS ROJAS REDONDO* & PACO LARA-BARRANCO**

Artículo completo presentado el 13 de enero y aprobado el 24 de enero de 2015.

*Pintor. Licenciado en Bellas Artes. Máster Universitario en Arte Idea y Producción.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura. Laraña, 3. 41003 Sevilla, España. E-mail: carlos_20_basket@hotmail.com

*Pintor y profesor Titular de la Universidad de Sevilla Doctor en Bellas Artes.

AFILIAÇÃO: Universidad de Sevilla (US), Facultad de Bellas Artes, Departamento de Pintura. Laraña, 3. 41003 Sevilla, España. E-mail: paco_lara@us.es

Resumen: Esta comunicación analiza dos aspectos fundamentales de la obra del pintor Juan Francisco Casas: el hedonismo acusado que de sus imágenes se desprende, y la cotidianeidad de lo representado como espejo de una sociedad líquida. La figuración, el desnudo y su contexto enmarcan las posibilidades del espectador para entender o participar en el juego que el artista plantea.

Palabras clave: Sociedad líquida / dibujo / bolígrafo / cuerpo de mujer / mirada.

Abstract: *This paper analyzes two main aspects about the work of the painter Juan Francisco Casas: the accused hedonism that follows its images, and the depicted everyday as a mirror of a liquid society. The figuration, the nude and the context frame the possibilities of the viewer to understand or to participate in the game that the artist proposes.*

Keywords: *Liquid society / drawing / ballpoint / woman body / gaze.*

Introducción

Esta comunicación analiza dos aspectos fundamentales en la obra de Juan Francisco Casas (La Carolina, Jaén, 1976). Uno: se estudia lo que esconde el culto al cuerpo joven y al hedonismo, explicitado con imágenes palmarias que exhiben valores obsesivos y extravagantes sobre los que se sustenta una parte de la sociedad actual; y dos: se profundiza en el factor diferencial que proporciona sobre lo representado la cotidianeidad del procedimiento.

La sociedad actual viene a ser un calco de la descrita por Jean-François Lyotard en 1985:

Aunque el nivel de vida es en la actualidad superior al de hace unas décadas, podemos comprobar que el desarrollo ha provocado una crisis mundial de empleo y ha logrado neutralizar y dejar fuera del circuito económico a diferentes sectores sociales (Iriart, 1985).

Lyotard nos enfrenta a la posmodernidad donde “la manipulación del poder y los *medias* han desplazado a la libertad de pensamiento y [...] la educación no ofrece una finalidad rentable ni operativa”, por tanto, “debemos acostumbrarnos a pensar sin moldes ni criterios” (Iriart, 1985). Pero para poder alcanzar esta capacidad libertadora de actuación en una “sociedad líquida”, término acuñado por Zygmunt Bauman, que fluye y no se detiene ante nada, el sociólogo polaco sostiene que es preciso: “Sentirse libre de restricciones, libre de actuar según el propio deseo, implica alcanzar un equilibrio entre los deseos, la imaginación y la capacidad de actuar” (Bauman, 2000: 22).

Alcanzar este propósito depende en gran medida del ritmo y de los factores que acentúan cada vez más nuestra sociedad capitalista-consumista. Jean Baudrillard señala: “Hay que afirmar claramente [...] que el consumo es un modo activo de relación (no sólo con los objetos, sino con la colectividad y el mundo), un modo de actividad sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro sistema cultural” (Baudrillard, 1969: 223). Y en consecuencia: “Así como la sociedad de la Edad Media encontraba su equilibrio apoyándose en Dios y en el diablo, la nuestra se equilibra buscando apoyo en el consumo y su denuncia” (Baudrillard, 2009: 251). Cambios de paradigmas que reflejan una evolución en la mentalidad e intenciones de una comunidad, la cual Michel Foucault nos presenta sin un fundamento al que poder agarrarse: “nuestro presente se apoya sobre intenciones profundas, necesidades estables; [...] Pero el verdadero sentido histórico reconoce que vivimos, sin referencias ni coordinadas originarias, en miríadas de sucesos perdidos” (Foucault, 1979: 21).

Este presente desvinculado de su pasado es fruto de una sociedad en la que

la cadena de relaciones del individuo es cada vez mayor, llevándolo a un estado denominado por Kenneth J. Gergen de “saturación social” que:

nos proporciona una multiplicidad de lenguajes del yo incoherentes y desvinculados entre sí. [...] que nos impulsan en mil relaciones distintas, incitándonos a desempeñar una variedad tal de roles que el concepto mismo de “yo auténtico”, dotado de características reconocibles se esfuma (Gergen, 1992: 26-27).

En realidad, y según Claude Lévi-Strauss: “Cada elemento representa un conjunto de relaciones, a la vez, concretas y virtuales; son operadores, pero utilizables con vista a operaciones cualesquiera en el seno de un tipo” (Lévi-Strauss, 1962: 37). Por tanto, nuestra sociedad es un constante ir y venir del pasado al presente en una alocada dimensión de relaciones a un ritmo desenfrenado.

La diversidad en la producción artística no es ajena a los cambios de la sociedad. Se buscan nuevos materiales para la expresión del yo, ciertamente controvertidos: cama deshecha con las sábanas sucias, bragas ensangrentadas, collillas, preservativos y otros elementos de desecho (*My bed*, 1999, Tracey Emin); excrementos de elefante, recortes de revistas pornográficas (*Virgin Mary*, 1996, Chris Ofili); tiburón tigre, vidrio, acero y solución al 5 % de formaldehído (*The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living*, 1991, Damien Hirst); Casas, en cambio, se basta con un bolígrafo Bic para representar momentos de su vida cotidiana.

Partiendo de lo indicado, nuestro primer apartado, *La interpretación del hecho autobiográfico*, se centra en *qué* surge de lo representado; el segundo, *Figuración: influencias artísticas y conceptuales*, aborda el *cómo* está representada la escena, teniendo ambos vinculación a artistas relevantes. Nuestra metodología ha sido de carácter analítico-comparativo.

1. La interpretación del hecho autobiográfico

El modelo directo de Casas no son los dibujados sino las fotografías que de ellos emprende. Imágenes procedentes de un ámbito personal y privado, tratadas con gran sentido del humor, y alejadas de cualquier moralismo. Esta “indiferencia moral” con la que reviste sus obras, es el punto de partida para comprender el mensaje intrínseco que de él se nos revela:

¿Por qué dar tanta importancia a momentos tan inocuos? ¿Por qué no mostrar una escena de un momento capital de su vida, como un momento de transición? Ante esto no sabes si está dando más importancia a lo cotidiano, a los pequeños momentos [...] o si, por el contrario, se está riendo de todos nosotros (Lucas, 2006).

Figura 1 · Juan Francisco Casas, AQUAFAN#12,
2012. Bolígrafo bic azul sobre papel, 180x140 cm.

Figura 2 · Juan Francisco Casas, HEITALIANDREAM#3,
2010. Bolígrafo Bic azul sobre papel, 26x40 cm.

Fuente: Galería Fernando Pradilla, Madrid

Casas se ocupa de una realidad que evidencia momentos de marcado hedonismo doméstico, pero: ¿dónde reside la atracción por la imagen de Casas? Desde un punto de vista superficial, su obra parece girar en torno al retrato, avistándose en él un extenso abanico de influencias: desde Frans Hals, de quien toma el descaro de la modelo pintada, o Adriaen Brouwer, cuando permite la inclusión de la burla en la imagen representada, hasta Alex Katz por la cercanía manifiesta con los personajes retratados o Eric Fischl por la eliminación de tabúes referidos al desnudo. Decimos “parece girar” porque en Casas el retrato sólo es validado como soporte y medio de la obra, pero no como fin de la misma. Esos fragmentos que nos expone en tan riguroso primer plano, nos llevan a situarnos en una incomprensible sensación de hiperrealidad indiscreta o descarada, participando así el espectador como un *voyeur*, con lo que logra activar la dimensión performativa del juego que plantea (Figura 1 y Figura 2). Mariano Navarro subraya la importancia en:

El contexto desde el que se toman (las imágenes) pertenece a una esfera privada y personal, y como tal, bajo una mirada diferente de la del protagonista o de la del autor, se definen como imágenes de una memoria que no es la del espectador y por lo tanto desvinculadas de su significado (Navarro, 2007).

En nuestro caso, observamos de manera muy significativa y clave, la ausencia elíptica de ese contexto el cual en realidad existe y es una de las partes importantes para dilucidar lo que ocurre en la imagen, si bien no se nos ofrecen los códigos para su exégesis, ya que la lectura de los hechos se transforma en elipsis y el receptor tiene la necesidad de preguntarse por este aspecto que contextualiza las escenas. Aquí es donde arranca la inexorable atracción por la imagen de Casas.

2. Figuración: influencias artísticas y conceptuales

Las imágenes que conforman la obra de Casas representan, desde una estética muy personal, instantes muy oportunos descontextualizados, que son distanciados de la lectura que se adivina de la realidad y dotados de sentido y significado. Este hecho provoca además de la magnificación de la pintura y el dibujo de gran formato, que las imágenes sean acontecimientos constituyentes de una continua cadena pictórica aislada de un contexto narrativo (Figura 3 y Figura 4).

Diversas son las influencias que presenta la obra del artista jiennense y que hace de ellas un patrón para su trabajo. El fotógrafo austriaco Erwin Wurm con su punto irónico y socarrón; o el pintor Luc Tuymans, con su técnica diáfana,

Figura 3 · Juan Francisco Casas, ISHARDTOBEME, 2012. Bolígrafo Bic azul sobre papel, 160×140 cm.

Figura 4 · Juan Francisco Casas, AFTERHEARTFAIR#2, 2012. Bolígrafo Bic azul sobre papel, 140×180 cm. Fuente: Galería Fernando Pradilla, Madrid.

Figura 5 · Juan Francisco Casas, READYMADEIRENE, 2012. Bolígrafo Bic negro y rotulador Edding sobre papel, 225×140 cm. Fuente: Galería Fernando Pradilla, Madrid.

escasa de materia, en tonos fríos, y pretendiendo que sus obras sean el espejo de la historia contemporánea. Con *Readymadeirene* (2012) (Figura 5) Casas hace referencia al discutido Marcel Duchamp al recrear lo ya creado, como si se tratara de una nueva concepción de “Irene” con el juego de palabras “ready-made-irene”; y también a Piero Manzoni porque alude a sus firmas de modelos vivos.

Carmen Mª González Castro comenta en lo que se ha convertido el objeto artístico:

Juan Francisco Casas hace uso del aprendizaje extraído del proceso de vulneración que la posmodernidad, empezando por el minimal, ejerce sobre el objeto artístico tradicional, diversificándolo, desintegrándolo, destruyéndolo y devolviéndole, por último, su condición material (González Castro, 2007).

Es llevar al extremo la descomunal cadena de consumismo que sufrimos, y hacer de algo cotidiano, algo consumible; eso sí, al materializar su vida, se distancia del ámbito privado y se convierte en algo público. Casas se reinventa a sí mismo, se reconstruye, muestra retales de una autobiografía sobreexpuesta. Una afirmación que ya sostiene Daniel Capó al referir:

La pintura de Casas apunta hacia una verdad indefinible, que se sustancia además en el tiempo y que, en cierto modo, nos redime. La frágil soledad de algunos de sus retratos son rostros convertidos en memoria, como un atlas de la carne que desea volver a la vida (Capó, 2008).

Por tanto, el cuerpo humano se presenta como única referencia visual para el espectador aunque no es sólo este aspecto lo que le “captura”: la obra en sí misma, queda constituida de una extensa variedad de posibilidades expresivas, formales, compositivas, gráficas y narrativas. Casas combina todos estos recursos para hacer de su obra un objeto artístico valorable.

Conclusiones

Nuestra investigación desprende dos conclusiones sobre la obra de Casas. Una: aclama la glorificación del “carpe diem” al reflejar un modelo de sociedad líquida cuando el acto autobiográfico de lo cotidiano ejemplifica la evolución atropellada del ser y, por extensión, de su colectividad. Dos: el espectador contempla un estilo de vida claramente “dionisiaco”, inspirador de la locura ritual y el éxtasis, donde su “tíaso” está conformado por “ménades”, protagonistas en su obra y su vida.

Referências

- Baudrillard, Jean (1969) *El sistema de los objetos*. México: Siglo XXI. ISBN: 978-84-323-1398-1
- Baudrillard, Jean (2009) *La sociedad de consumo*. Madrid: Siglo XXI. ISBN: 978-84-323-13769
- Bauman, Zygmunt (2000) *Modernidad líquida*. Buenos Aires: Polity Press. ISBN: 950-557-513-0
- Capó, Daniel (2008) Juan Francisco Casas, en Juan Francisco Casas. [Consult. 20120915]. Disponible en <URL: www.juanfranciscocasas.com/es/ficha_texto/14/1
- Foucault, Michel (1979) *Microfísica del poder*. Madrid: Edissa. ISBN: 978-84-773-1102-7
- Gergen, Kenneth J. (1992) *El yo saturado*. Barcelona: Paidós. ISBN: 847-50-9800-2
- González Castro, Carmen M. (2007) Juan Francisco Casas, en Juan Francisco Casas. [Consult. 20120915]. Disponible en <URL: www.juanfranciscocasas.com/es/ficha_texto/11/1
- Iriart, Carlos (1985) El País, en Jean-François Lyotard: "El posmodernismo es acostumbrarse a pensar sin moldes ni criterios". [Periódico electrónico]. Madrid, 23 Octubre. [Consult. 20141227]. Disponible en <URL: www.elpais.com/diario/1985/10/23/cultura/498870004_850215.html
- Lucas, Sara (2006) Juan Francisco Casas, en ¿Qué hay de la pintura?. [Consult. 20120915]. Disponible en <URL: www.juanfranciscocasas.com/es/ficha_texto/12/1
- Navarro, Mariano (2007) Juan Francisco Casas, en *Retratos de individuos*. [Consult. 20120915]. Disponible en <URL: www.juanfranciscocasas.com/es/ficha_texto/8/1