

ARTIFICIO MUTANTE

MEMORIA DE PROYECTO

para obtener el grado de

MAESTRO EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

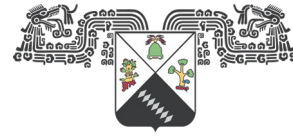
Presenta

Lic. Carlos Alberto Casas Ortíz

Directora de proyecto

Margarita Rosa Lara Zavala

3 de noviembre 2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

La Maestría en Producción Artística, MaPAvisual, fue acreditada el 19 de septiembre de 2014 por CONACyT y desde entonces forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

“Para ti que vives en el alucín y que ya no puedes bajar, para ti que vives dentro del alucín y que nunca más regresarás”.
(Fragmento de la canción “Buenas decisiones” de Akapulke).

ÍNDICE

1. Brote	11
2. Noción del derrotero	21
3. Chupando y fotografiando	25
4. Es parte del show	49
5. Porqué en el cine	55
6. Poesía para humanos	63
7. Jesús de Veracruz	69
8. Dibujo raro	77
9. Experiencia con el método paranoico - crítico de Salvador Dalí	81
10. La última y nos vamos	89

1. BROTE

La idea del proyecto cuyo nombre original era “Hombres Radioactivos”, comenzó en el año 2012 como una tentativa de ilustrar algunas de las canciones del conjunto musical “Akapulke”, además de hacer pósters que pudieran ser utilizados como medio de difusión para sus conciertos, e incluso utilizar algunas de las imágenes para estamparlas en playeras, tazas, stickers, etcétera, y crear de esta manera un producto artístico comercial.

Con poco más de trece años de trayectoria, Akapulke es una banda morelense identificada como la más irreverente dentro de la escena general de la música en el Estado de Morelos, conocida en distintos municipios del Estado gracias a su participación tanto en eventos culturales públicos, festivales de música, rodadas biker y fiestas de cumpleaños, como en escenarios de la esfera “underground”.

Mutante vomitando, 2012, pintura acrílica y bolígrafo sobre papel
(edición digital)

Pág. 12: Hombres radioactivos, 2012,
acuarela y bolígrafo sobre papel

Akapulke nació como banda el 2 de noviembre del año 2005 en la colonia Acolapa, perteneciente al municipio de Jiutepec, Morelos. Me integré a la banda en el año 2009 aproximadamente, y desde que entré al grupo toco la guitarra y hago coros en varias canciones.

La agrupación ha pasado por varias transformaciones debido al cambio y paso de integrantes, ya que de la alineación original que conocí, solamente permanece el vocalista, que también toca la guitarra y el bajo eléctrico.

La música de Akapulke combina distintos géneros musicales, entre los que principalmente se encuentran el rockabilly, el country, el punk, el rock, el psychobilly, el blues y el surf.

El cambio de nombre de mi proyecto se dio durante la elaboración de un mapa conceptual que hicimos en la clase del profesor Pawel Anaszkiwicz en el segundo semestre de la maestría, quien me indujo a escribir los conceptos importantes en mi proyecto y ordenarlos.

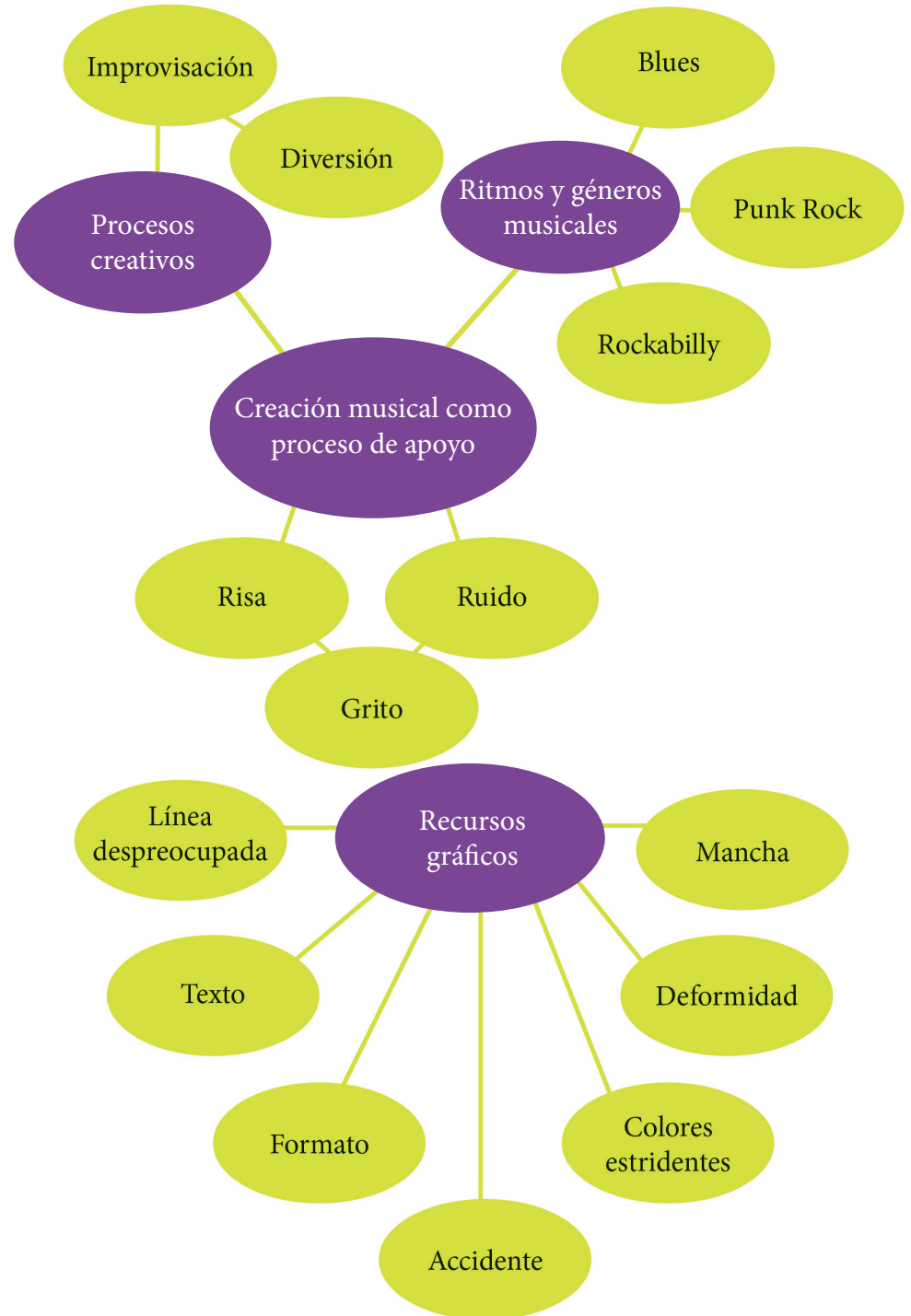
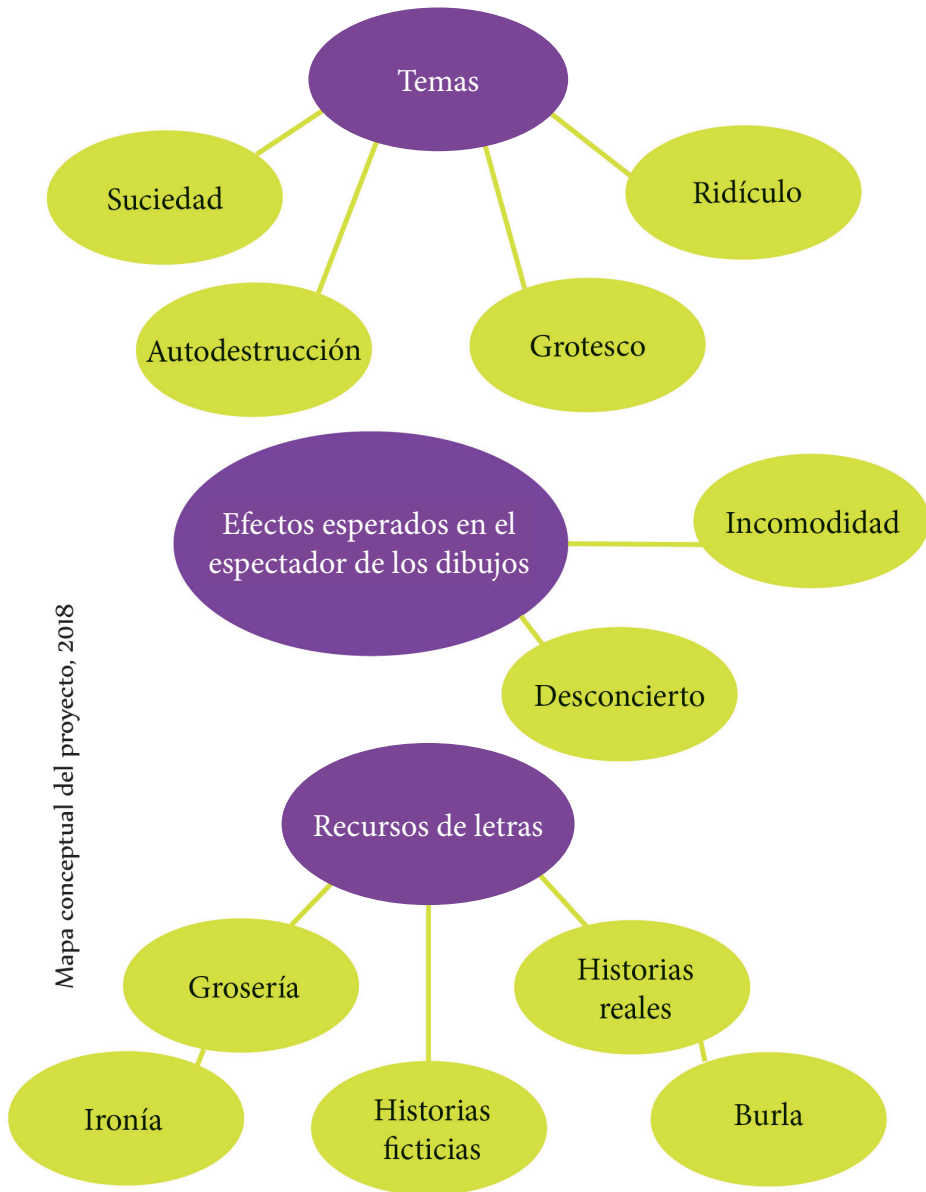
Tal cambio sucedió debido a que el trabajo realizado hasta ese momento no se veía representado a través del nombre inicial, tomando en cuenta que los modelos que me apoyaron en mis primeras fotografías son mujeres y no hombres, así que de acuerdo con Pawel, decidí cambiar el nombre a “Radioactividad mutante”, aunque

eventualmente ese nombre también perdió sentido para mí y decidí cambiarlo al título actual.

“Artificio mutante” es un proyecto que propone un diálogo constante entre el lenguaje gráfico, el lenguaje pictórico y la imagen fotográfica, y cuya temática tiene como ejes los conceptos de monstruosidad, caricatura y grotesco. El trabajo que se presenta utiliza como principales recursos visuales: siluetas, línea, retrato, composición, movimiento corporal, gestualidad, color y figura humana.

RADIOACTIVIDAD MUTANTE DEFORMIDAD IRREGULAR

CARLOS ALBERTO CASAS ORTÍZ

Los primeros bosquejos para las imágenes fueron creados a partir de manchas de acuarela sobre papel, en los que solía delinear el contorno de las formas que encontraba: trataba de vislumbrar en esos planos de color a los personajes o escenas ocultas que precisaba para la escena.

Dicha práctica de buscar formas y figuras en superficies viene de mis primeros trabajos de dibujo sobre papel amate, en los que empleaba tinta china, grafito y bolígrafo. Desarrollé esta técnica mientras hacía mis estudios de licenciatura en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Lo que hacía era mirar en el papel y buscar en su textura cualquier forma que apareciera, muchas veces encontraba animales, plantas, personas y seres totémicos, después los hacía visibles a través del dibujo. Creo que entonces imaginaba que esos entes vivían en el papel y esperaban a ser descubiertos.

Podría describir ese método de trabajo como un ejercicio parecido al de buscar formas en las paredes, en el suelo, mirando las nubes, e incluso en la oscuridad.

Eso me recuerda también al modo de videncia que empleaba una bruja veracruzana, en la cual podía decir cosas de una persona (incluso el futuro) al sentarse en su sillón a un lado de ésta y mirar una pared lisa, totalmente pintada de color blanco, que se encontraba en el interior de su casa.

Me doy cuenta ahora de que inconscientemente fijé el trayecto de mi trabajo también desde la nostalgia.

Casi siempre desde que sera un niño y hasta la mayoría de edad, me identificaba mejor con los grupos pequeños que podrían ser considerados impopulares, ingenuos y tímidos, el clásico club de los perdedores.

No es que considerara especial el grupo en el que enajara en cada época, siempre fui una persona un tanto común, sin intereses particulares y algo simplón, un chaval que al paso del tiempo se volvió más curioso y menos introvertido.

En este momento de la vida y en este colectivo específico de compañeros amigos del que soy parte (Akapulke), en el cual intercambiamos energía y conocimientos constantemente a través de la música y la convivencia, podemos transformarnos a través del performance en cualquier tipo de personajes: desde afroamericanos irónicamente vestidos con el uniforme del Ku Klux Klan, o un grupo de colegialas adolescentes publicando en Facebook las selfies de su cofradía de chicas, hasta un conjunto circense de payasos.

Aprendí a burlarme de todo sin odio, porque en cuanto a mi formación como artista y persona, también he aprendido a vencerme (solo en algunos aspectos, claro) y a reírme de mí mismo, a la vez que sigo cometiendo errores y aprendiendo de la vida cotidiana.

2. NOCIÓN DEL DERROTERO

El proyecto se desarrolló en un principio como en la propuesta inicial, con la elaboración de dibujos surgidos a partir de manchas de pintura o tinta que carecían de boceto y que decantaban en imágenes aleatorias, práctica que me permitía la exploración libre de materiales y herramientas de dibujo y pintura sobre papel, pero que también me impedía pensar y resolver las imágenes de otras maneras, además de que no había fijado asertivamente el rumbo del contenido conceptual.

Empecé así a reconfigurar mi proyecto a partir de cinco palabras que fueron: decadencia, desorden, hilaridad, monstruosidad y ridiculez.

Decadencia.- Es la declinación o el principio de la ruina. Se trata de un proceso de deterioro y menoscabo a través del cual las condiciones o el estado de algo comienzan a empeorar.

De la serie "Retratos promiscuos", 2017, fotografía digital

Esclavo sexual, 2017, lápices de colores y plumón sobre papel

Desorden.- Entre sus principales acepciones, se encuentra que es la forma incorrecta, de acuerdo a una serie de normas impuestas o el criterio de un supervisor o regulador, de disponer objetos o personas en cierto espacio. También es una situación o estado de confusión o de alteración de algo, especialmente del orden público o social.

Hilaridad.- Hace alusión a una expresión o manifestación tranquila, serena, sosegada, del gozo, alegría, júbilo, y la satisfacción del estado anímico. Algazara, gozo y regocijo que excita en una reunión en lo que se oye o se ve, también se aplica en un auditorio.

Monstruosidad.- Deformación, anormalidad o fealdad desmesurada de las cosas, tanto en lo físico como en lo moral. Acción muy cruel y perversa.

Ridiculez.- Acción o dicho que provoca risa o burlas. Cosa pequeña en tamaño, cantidad o importancia.

El objetivo de hacer esta selección era pensar en cinco conceptos que definieran mi trabajo al inicio de la maestría, según mi propia concepción, para así entender mejor mi producción hasta ese momento y tener fundamentos más sólidos desde los cuales replantear mis ideas.

Después de hacer una reflexión sobre la elección de palabras anterior, incluí otras dos a la lista.

Grotesco.- Irregular, grosero y de mal gusto. Ridículo y extravagante. Es cuando la realidad se vuelve directa. Es lo explícito.

Ironía.- Modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación o unas palabras que insinúan la interpretación que debe hacerse. Situación o hecho que resulta ser totalmente contrario a lo que se esperaba o que marca un fuerte contraste con ello.

El beso, 2017, grafito sobre papel fotográfico,
10cm x 15cm

3. CHUPANDO Y FOTOGRAFIANDO

Aunado a la actividad de escoger las cinco palabras, que ocurrió en la clase de los profesores Gerardo Sutter y Cecilia Vázquez en el primer semestre, tuve como reto inmediatamente después abordar dichos términos desde un lugar distinto a mi práctica habitual, que hasta entonces consistía en el dibujo y la pintura.

Conocido como el “ejercicio incómodo”, el desafío para mí era realizar tres fotografías en las que produjera todo el montaje, eligiendo cada detalle de las escenas para hablar de la deformidad sin ser ilustrativo.

Es a partir del trabajo con la fotografía que mi proceso toma un rumbo más preciso y me lleva a abordar los temas que me interesan desde una perspectiva conceptual y visual mejor definida.

Tomé como personaje protagonista a una mujer desnuda ataviada de accesorios para dilucidar los cinco conceptos mencionados anteriormente, aunque mi prioridad era que las imágenes hablaran sobre todo de la deformidad (concepto relacionado con lo monstruoso).

Para realizar esta tarea, hice una planeación en la que decidí utilizar los siguientes elementos:

- Personas
- Instrumentos musicales
- Focos de colores
- Botellas de vidrio
- Espejos
- Telas
- Luz natural
- Posiciones corporales
- Máscaras
- Gestos faciales

Algunas dificultades importantes fueron las de encontrar los lugares propicios para las sesiones fotográficas, crear la escenografía, definir poses y gestos, y conseguir la iluminación adecuada.

Todas las fotografías de la primera sesión fueron tomadas en el día, a las tres y media de la tarde, en la casa de la modelo conocida con el seudónimo de Liza Shalo.

Ella me sugirió algunos de los elementos agregados que utilizamos en la sesión de forma improvisada (relojes que coleccionaba su padre, las cortinas de una ventana, una casa de campaña), incluso aportó muchas de las posiciones corporales que ella conocía gracias a su experiencia como actriz de teatro.

Págs. 28 y 29: De la serie “Retratos promiscuos”, 2017, fotografía digital

Todo ocurrió bajo el estado de la resaca de ambos, aunque tomamos un par de cervezas para combatir además el terrible calor de Cuautla, Morelos, en la estación de primavera del año 2018. A pesar del malestar físico, el tiempo de la sesión fotográfica transcurrió aménamente y pudimos realizar los tres escenarios contemplados con sus respectivos personajes.

Podría decir que desde entonces entendí mejor algunas reflexiones dadas por mi tutora Magali Lara sobre el arte, que ocurrieron a lo largo de mi experiencia en la maestría:

1- “Lo que el artista produce en primer lugar son relaciones entre las personas y el mundo”.

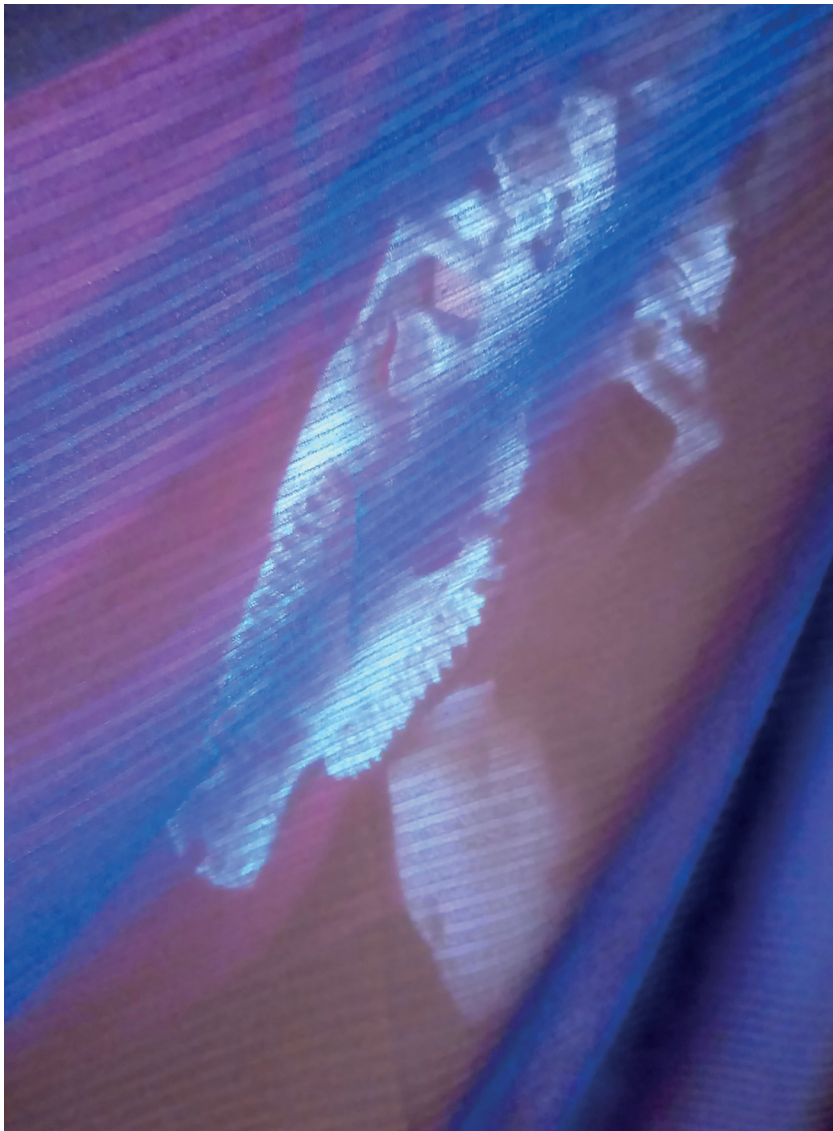
2- “El arte es un estado de encuentro”.

3- “La monstruosidad representada en el ser humano se ve muchas veces como desproporción física y emocional, los monstruos no pueden controlar sus deseos: la parte humana más oscura”.

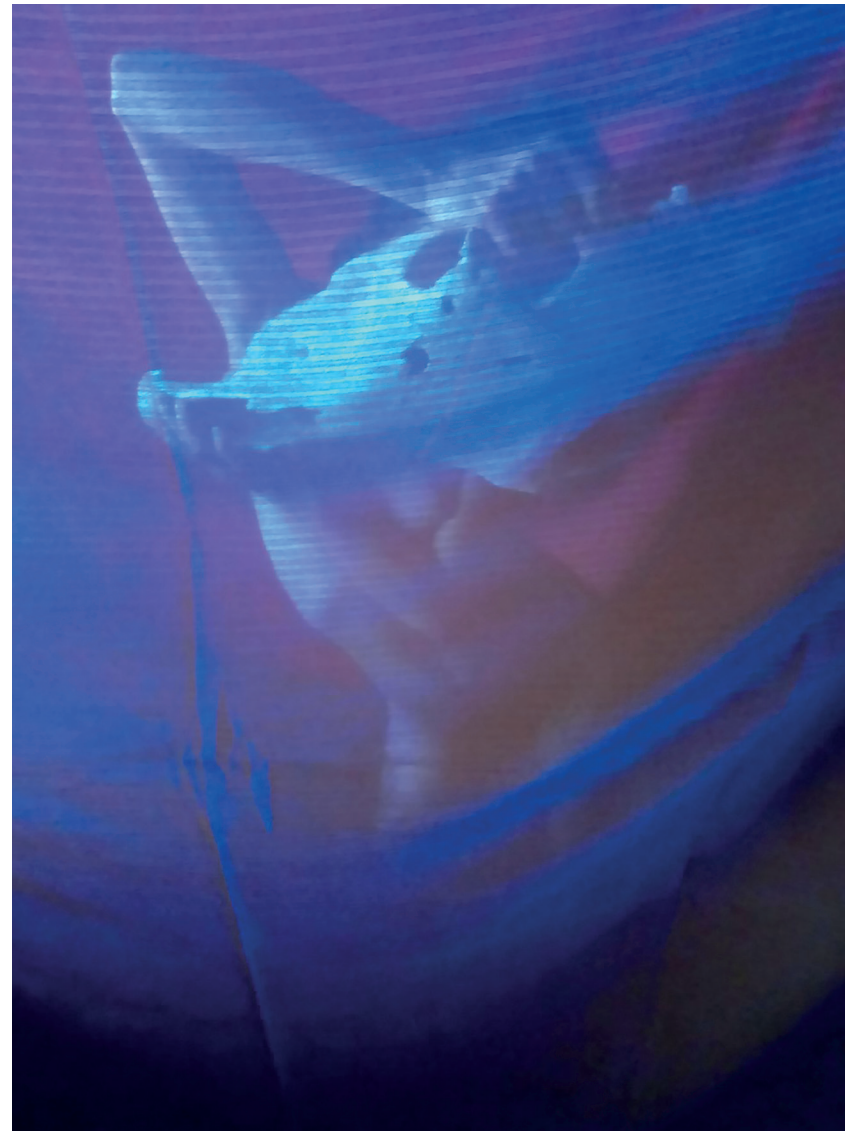
Tiempo después hubo otras dos sesiones con dos modelos distintas, en lugares, días y horas diferentes.

La segunda sesión ocurrió meses después aún en el 2018, a las once de la mañana en casa de mi vecina Melisa Rodríguez (específicamente en su habitación), quien tiene experiencia en el modelaje de desnudo para fotografía,

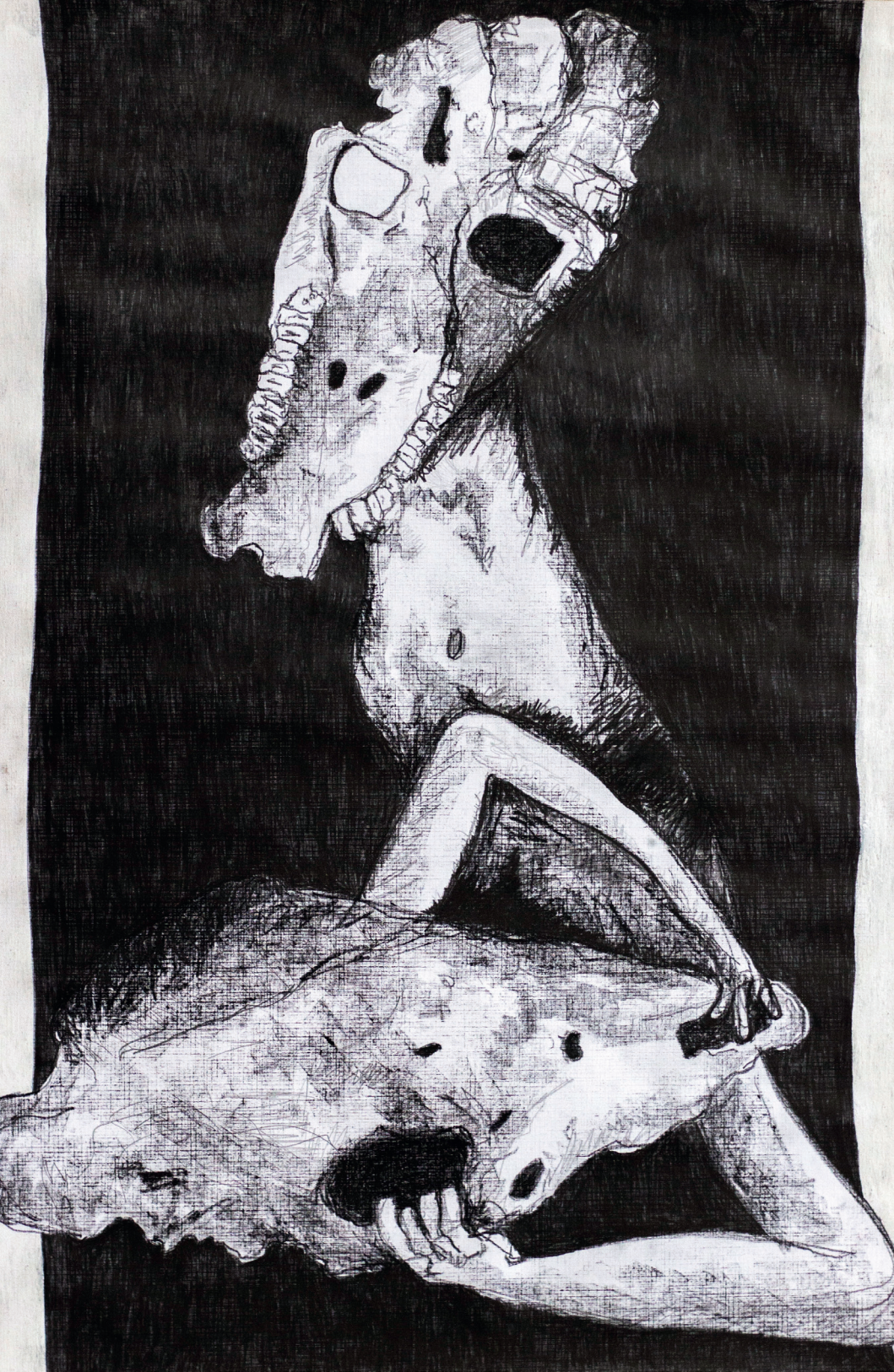
además de ser tatuadora y artista visual. Afortunadamente tenía en su casa el cráneo de algún animal herbívoro y cuadrúpedo (creo que era de un becerro), telas de colores y un par de máscaras con las que pudimos trabajar, ya que en esa sesión al igual que en la anterior, no llevé materiales de trabajo, todo fue posible gracias a las chicas.

Págs. 32 y 33: Segunda sesión con telas y cráneo 2017, fotografía digital

Pág. 34: Contorsión, 2018, grafito sobre papel

La tercera sesión ocurrió a las nueve de la noche en cuya ocasión hizo de modelo Rubí Criix, psicóloga y bailarina de baile k-pop. Las fotografías fueron tomadas en la sala y en la azotea de mi casa.

Aunque cada sesión fotográfica aportó algo particular a mi proceso creativo, la principal vuelta de tuerca sucedió en una casa con alberca, en la que hubo un ensayo de una banda de metal que apenas se estaba formando y no tenía nombre, pero a la cual invitaron a participar al famosísimo vocalista de Akapulke alias “El Kena”, para tocar el bajo eléctrico.

De la serie “Retratos promiscuos”, 2018, fotografía digital

Relajación en el OXXO, 2018, fotografía digital

Bebíamos whisky y cerveza mientras el ensayo musical se desarrollaba con normalidad, al terminar el set de canciones también se nos habían terminado las bebidas embriagantes, por lo que hicimos una cooperación entre todos los briagos para comprar más alcohol y seguir con el convivio en la alberca, después de terminado el ensayo.

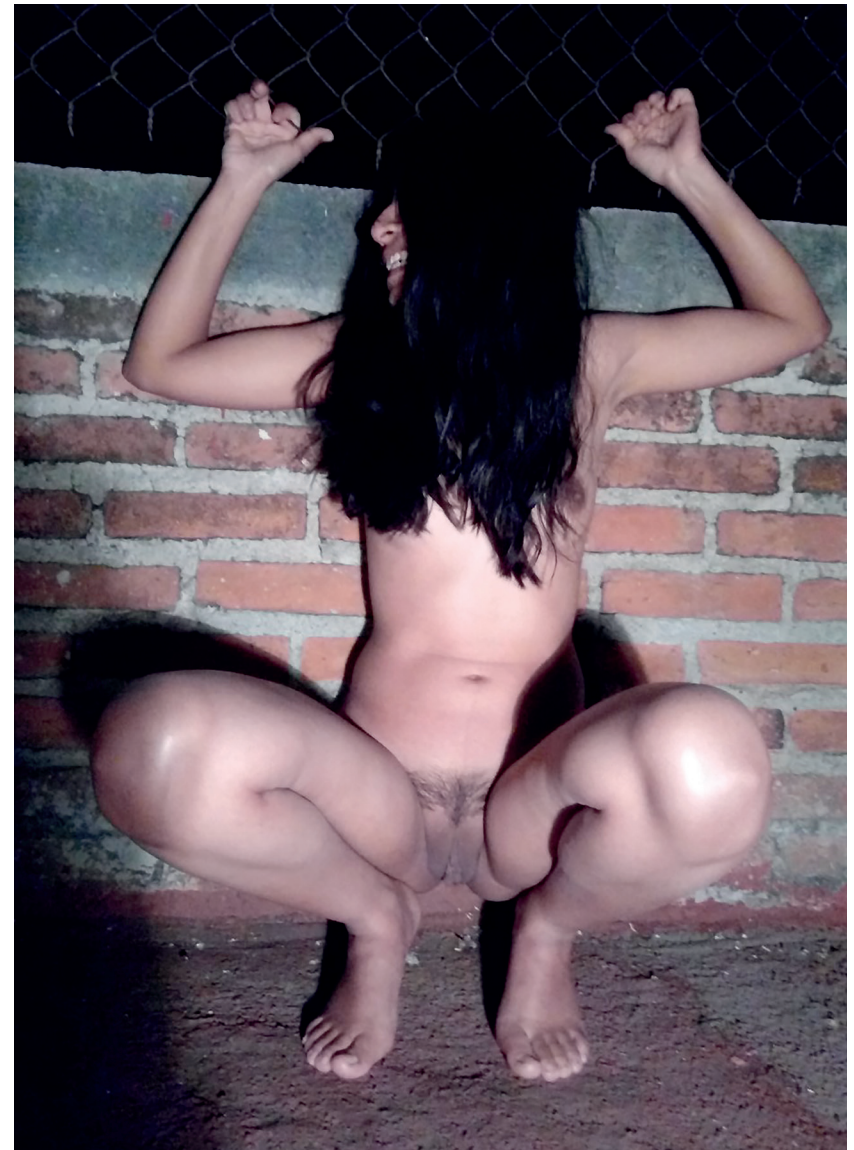
Así que varios de los asistentes fuimos al OXXO para hacer las compras. Para entonces, mi amigo Kena había decidido desvestirse y acompañarnos en su traje de baño a comprar: el detalle era que como no iba preparado con un traje de baño de verdad, fue solamente vistiendo su calzón tipo tanga y un par de sandalias.

Se nos ocurrió a mi amigo y a mí que sería buena idea documentarlo en su indecente traje de baño mientras se revolcaba en el piso de la tienda sosteniendo una bolsa de hielos y haciendo gestos y señas a la cámara del celular, mientras otros clientes, e incluso las personas que atendían el negocio, lo miraban y se reían medio disimuladamente. Creo que hasta hubo un señor que se enojó.

De regreso a la casa me inspiré en sus movimientos para hacer de modelo yo mismo, tirándome en medio de la calle. Al llegar de vuelta a la casa rematamos con unas fotografías en la alberca.

Es desde ese momento totalmente carente de diseño, que el enfoque de las imágenes regresa hacia los temas

de mi banda, solo que ahora las figuras no provienen de formas imaginadas surgidas desde manchas, sino desde el retrato fotográfico.

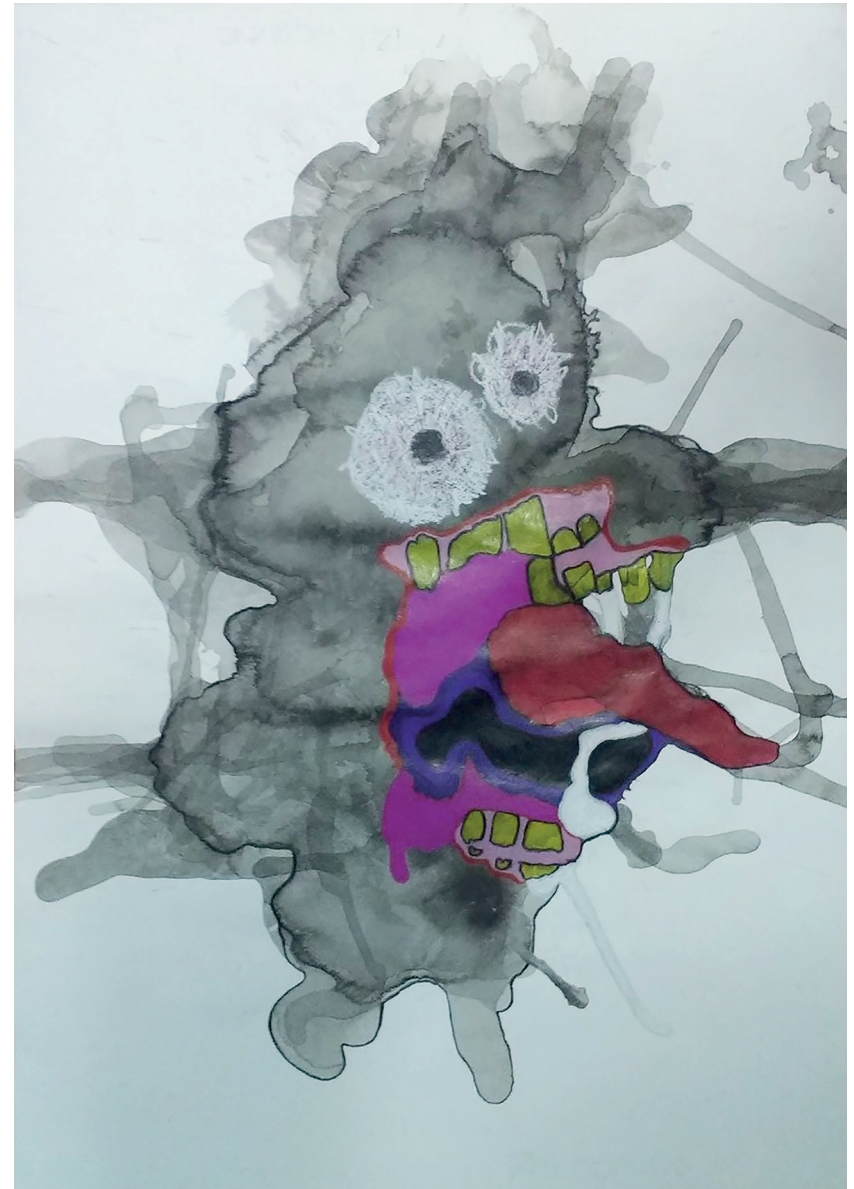

Brrr, 2018, fotografía digital

Las sesiones anteriores a esa fueron todas planeadas, hasta ahí trabajaba con personas con las que a pesar de tener una buena amistad y que conocía de algunos años, no había logrado imágenes realmente empáticas, ya que carecían de ese tono de hilaridad que consideraba esencial.

Probablemente mi investigación visual estaba virando hacia una estética sensual y grotesca (y no era el objetivo), por lo que considero que para aclarar mis intereses, fue vital la retroalimentación en el aula con mi profesora Magali Lara y mis colegas al mostrarles el progreso de mi obra.

En estos procesos creativos hay una búsqueda tanto técnica como compositiva, así el producto del trabajo desempeñado resulta distinto en ambas prácticas: mientras que para los dibujos ahora existe un boceto (ya se configuran a partir de imágenes fotográficas), las fotografías carecen de imágenes preliminares y aunque hay una planeación previa a las sesiones, la mayor parte del producto nace improvisadamente.

Sombra gritona, 2018, tinta china y lápices de colores sobre papel

Entiendo ahora que uno de los cambios más notables en el desarrollo de mi proyecto es que dejé de enfocarme en imaginar personajes para ilustrar temas de la banda, para dejar que las imágenes emanaran del producto fotográfico.

Seguramente los resultados se dieron así por el método y las circunstancias del trabajo, además de que mi relación con cada una de las personas que tomaron participación en el desarrollo de las actividades es muy distinta, aunque siempre afable, y cada quien se expresa de diferentes maneras de acuerdo a su experiencia, forma de sentir y pensar, complejos, disciplina, etc.

Cada modelo me sugirió varias poses durante las sesiones de trabajo, lo que me hace pensar ahora en que tal vez en esos momentos, también veían (o al menos imaginaban) algo de su propia monstruosidad a través de la actuación, los gestos, las poses y el movimiento.

Descubrí gracias a esta vivencia que mucho de lo que me interesa decir en las artes visuales se nutre de mi forma de ver la vida como músico e integrante de una banda de rock.

Supongo que comencé a producir desde el dibujo y la pintura porque ya conocía el placer que implica el manejo de ciertos materiales en estas prácticas, y al ser lugares conocidos son también cómodos. Además, había perdido todo contacto con cualquier tipo de producción artística (excepto en el ámbito musical) desde hace algunos años.

Algunas piezas fotográficas materializan por sí mismas la concepción original del proyecto, pero existen otras fotos tomadas por amigos que son de alguna manera miembros de la banda, y aunque no son músicos nos apoyan y participan en las actividades de la banda. Dichas fotos funcionan como los referentes visuales primarios desde los cuales construí la parte final de la obra: los dibujos de la serie “Akapulkeando”.

Págs. 44 y 45: De la serie "Akapulkeando",
2018, lápices de colores y grafito sobre papel

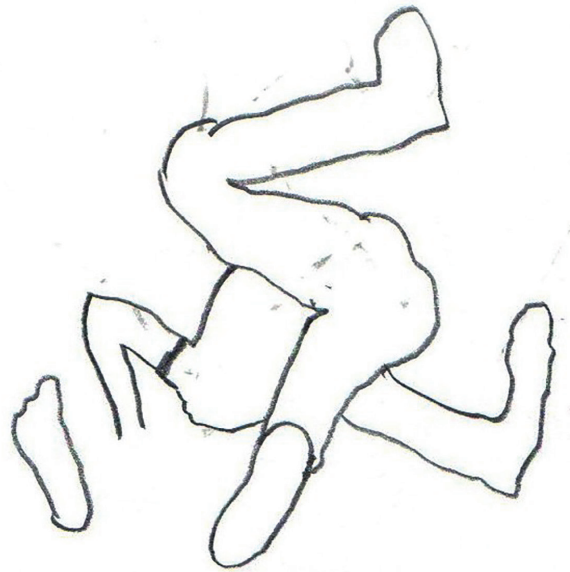
Págs. 46 y 47: De la serie "Retratos
promiscuos", 2018, fotografía digital

4. ES PARTE DEL SHOW

Mi imaginario se alimenta en gran medida de la comunicación y de las situaciones que ocurren cuando estoy reunido con mis compañeros de banda. Por ejemplo, cuando hablamos de problemas que tenemos que resolver como conjunto: a veces hay discusiones porque hay lucha de egos, o porque hay quienes faltan a los ensayos, o porque algunos integrantes están muy drogados.

Acostumbramos juntarnos para ensayar canciones por supuesto, pero independientemente de eso también platicamos sobre asuntos personales, nos organizamos para confeccionar los trajes que usamos en los conciertos, salimos a nadar, asistimos a eventos familiares, etc. Tratamos de hacer lazos fuertes basados en la amistad y la comunidad, porque sabemos que de esa manera nuestra energía es limpia y potente cuando ejecutamos nuestra música (aunque no siempre nos sale bien en los conciertos), ya que nuestro fin como banda es escribir nuestros nombres en el gran libro del rock.

Es importante para la mecánica del desarrollo de este trabajo, que el procedimiento sea principalmente divertido.

Págs. 50 y 51: De la serie "Akapulkeando", 2018,
lápices de colores y acuarelas sobre papel

Al mirar hacia afuera comparo también lo interno, deduzco ahora gracias a la investigación visual que presento en este documento, que no he hecho nada bueno por el planeta o el medio ambiente y que soy cómplice de las personas contaminadoras (además las ideas ambientalistas están de moda ahora). Existe también mucha información en internet que es importante tener en cuenta, ya que en el presente tiene un impacto muy importante en la cultura y en el pensamiento de la sociedad actual.

Llevar un mensaje de esperanza, de rebeldía y de libertad, quizás sea una de las cosas importantes del rock, y probablemente sea una de las pocas acciones que he hecho a favor de la sociedad (irónicamente).

Uno de los mensajes que tenemos es el simple testimonio de lo que hemos visto en este lugar, solo que nuestra manera de expresarlo suele ser un tanto hosca y obscena, quizás un poco al estilo de los antiguos juglares, bufones, bromistas y socarrones.

En mi bitácora encontré algunos de los factores y búsquedas que han influido de manera indirecta en mi proceso desde que comencé a idear la obra:

-El desapego emocional.

-Los fenómenos naturales.

-El desmoronamiento de los valores morales.

-La exploración de estados alterados.

-La videncia a través de los sueños.

-El caos.

5. PORQUERÍAS EN EL CINE

Tendría que hablar sobre aquellos personajes antagonistas que muchas veces son representados como seres nauseabundos, mezquinos, viles, desagradables, indecentes y repelentes.

Me parece que algunas películas de terror y de humor negro, por ejemplo: Meet the Feebles, Braindead, REC, Street Trash, C.H.U.D. y Blood Diner, podrían ser interpretadas como una denuncia hacia una sociedad fétida, banal, torcida y desgraciada.

En C.H.U.D. (cannibal humanoid underground dwellers), película estadounidense de 1984 dirigida por Douglas Cheek, la basura y los desechos tóxicos que se han ido acumulando en los túneles subterráneos de la ciudad de Nueva York, provocan la aparición de unos monstruos a quienes se les conoce con ese acrónimo; los cuales atacan a la gente para devorarla, al principio con cierta cautela y después con mayor descaro.

La importancia de esta película para mí radica en sus extrañas criaturas, nacidas desde la suciedad y la contaminación que se vuelven contra sus ignorantes creadores.

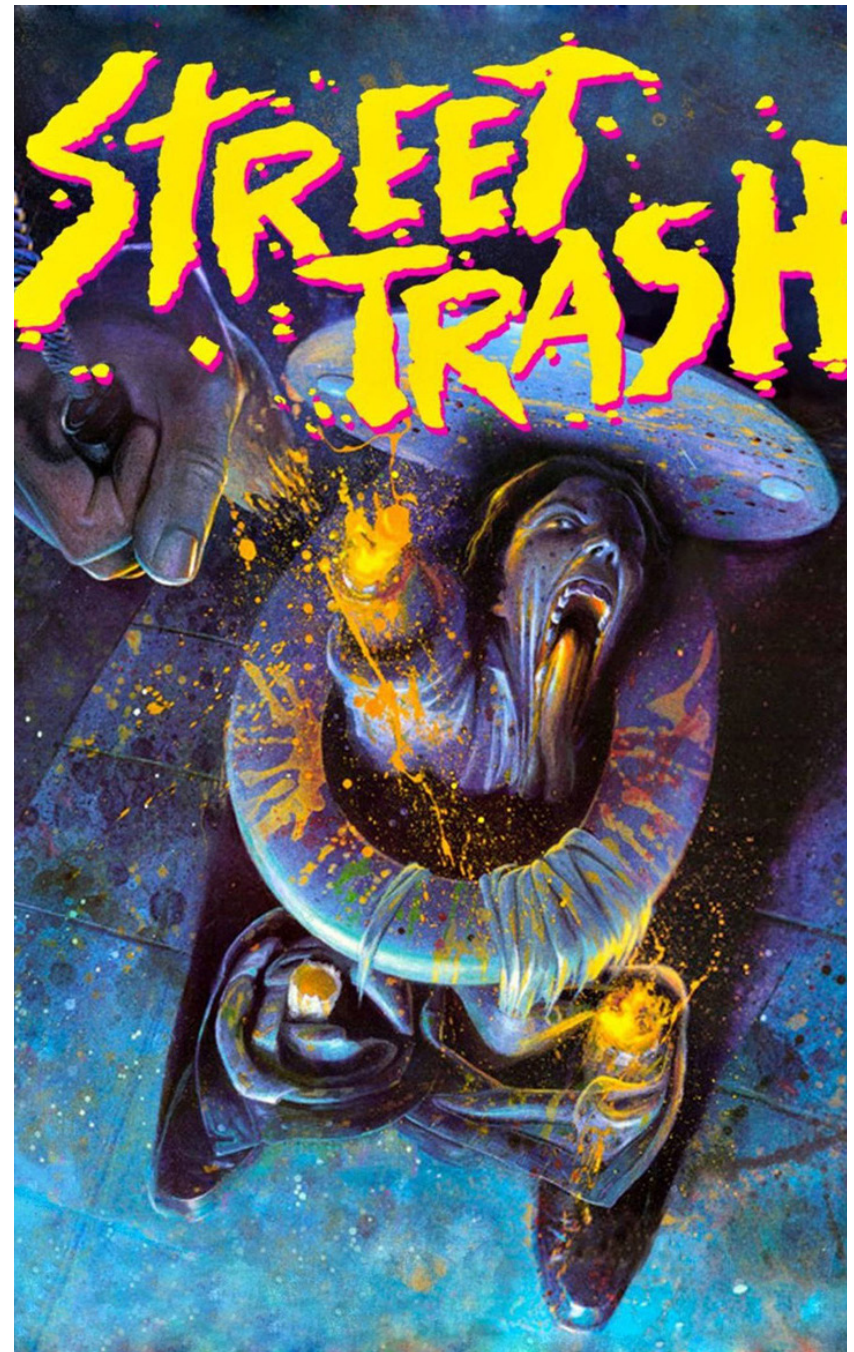

Portada del soundtrack original de la película C.H.U.D.

Street Trash, película independiente de humor negro con toques del género gore, también estadounidense y exhibida en 1987, dirigida por J. Michael Muro, nos muestra la historia de unos vagabundos que viven de robos y delitos menores. En este contexto, un tendero que vende licor, descubre en su bodega una vieja caja de una bebida llamada Viper, así que decide poner a la venta las botellas a bajo precio, una ganga perfecta para los indigentes del barrio.

Al beber el Viper, el efecto inmediato es una muerte horrible en la que las desafortunadas personas que prueban esa bebida se derriten o incluso explotan. Me parece genial que el director elude la censura al utilizar colores en sus escenas más características; la película es sangrienta y, sin embargo, muestra poca “sangre”, sin dejar de ser una película asombrosamente cruda.

El protagonista pertenece al grupo de vagabundos, quienes viven en un deshuesadero de autos, y carece de todas las cualidades de héroe, de hecho, todos los personajes de la película son abyectos y de una calidad moral precaria.

Street Trash

Y hablando de borrachos, quisiera añadir...

Fragmento de la canción “Viva Ilegal” de Akapulke.

*Ya ni modo hay que aguantar un rato
ya no puedo con la soledad
me voy a emborrachar...*

*en la cantina de la esquina
conocí a mi primer amor
que me llevó a la orilla de la vida
en un jalón*

Las historias de Akapulke se cuentan de una manera similar, con personajes que se podrían definir como antihéroes, tanto en las letras de las canciones como en las caracterizaciones que hacemos performáticamente en varios de nuestros espectáculos.

Meet the Feebles, película de Nueva Zelanda que debuta en 1989, dirigida por Peter Jackson, es una comedia musical de humor negro en la que los personajes son marionetas que viven una historieta sátira y misántropa, la cual nos muestra un mundo lleno de abuso de drogas, enfermedades de transmisión sexual, extorción, robo, maltrato psicológico y emocional, infidelidad, pornografía y asesinatos.

Harry el conejo tiene una enfermedad

Observo que a veces este tipo de películas también indagan en el lado oscuro del ser humano, su curiosidad perversa y lo espantosa que puede llegar a ser su naturaleza; utilizando muchas veces la hilaridad y la ironía como uno de sus principales recursos.

El argumento de Bad Taste, película de culto de 1987, hecha en Nueva Zelanda y también producida por Peter Jackson, es de unos extraterrestres que invaden el pueblo ficticio de Kaihoru y cuya misión es cosechar humanos con el fin de ofrecerlos en el menú de una franquicia intergaláctica de comida rápida, aludiendo de forma irreverente a lo que el ser humano hace con otros animales.

Líder de los extraterrestres llamando a su planeta

Mi investigación ocurrió más en la faena procesual que en la obra resultante, develé el modo en que gradualmente fui perdiendo la inocencia a través de los años para percatarme de que vivimos en un mundo dominado por una especie terrorífica y de la cual soy un espécimen.

Entiendo que la humanidad podría tener dos motivos para existir:

1- Utilizar su capacidad de adquirir conocimiento y crear herramientas para usarla en beneficio del medio ambiente y procurar la vida de otras especies.

2- Devorarlo todo viviendo locos de corazón para el consumo y la destrucción de todo lo que está a su alcance.

Teniendo estos datos en consideración, noté que no podría retratar a un puñado de ejemplares humanos sin hacer justicia a una parte de su ser inmanente.

Por supuesto que, al desarrollarse todo este proceso en los dibujos elaborados, mi interés estribaba sobre todo en lo jocoso de nuestra personalidad como banda y también como uno de mis principales rasgos característicos, no tanto en el drama y el horror, sino utilizando como recurso principal el humor negro.

“El Valiente” es una canción que escribí aproximadamente en el año 2013 más o menos, el protagonista de la historia es un drogadicto monstruoso y ladrón cuya historia es cantada como si fuera la de un villano de historietas. No obstante, puede ser entendida también como una especie de parodia a los narcocorridos populares en México.

Ilustración del valiente, 2011, tinta china y grafito sobre papel

“El Valiente”

*Rifando por las calles
fumando mariguana
esquiva las patrullas
roba pa' sus caguamas
alucinando gacho
por la ciudad camina
el hombre que gallardo
asalta en las esquinas*

*El valiente, el valiente,
valiente
es un valiente x2*

*Jugándose la vida
en cientos de batallas
ya nada lo intimida
tiene sangre de plata
alucinando gacho
por la ciudad camina
el hombre que gallardo
asalta en las esquinas...*

*El valiente, el valiente
valiente
es un valiente x2*

Tubirubarararara tubidubararara x2

*El valiente, el valiente
valiente
es un valiente x2.*

En la canción “El Kafre del Volante” de Kena Skoria, se describe cómo el costo del pasaje público de Cuernavaca ha aumentado poco a poco a través de los años, y también se cuenta la historia de un operador de microbús que se ha convertido en un asesino serial, que mata a cuanto peatón se atraviesa en su camino.

Desearía poder agregar la fecha de creación a los títulos de las canciones, pero los autores tenemos muy mala memoria y la verdad es que no nos acordamos con exactitud cuando sucedió.

El kafre del volante, 2012, plumón y bolígrafo sobre papel (edición digital)

“El Kafre del Volante”

*No pude creer lo que vi
en los noticiarios de la t.v.
un peso más tendré que dar
la tarifa mínima va a cambiar
ocho pesos tendré que pagar
para viajar de aquí a allá*

*Estoy bien fregado no puedo pagar
ni modo a pata tendré que andar
mis hijos a la escuela no podré mandar
si no hay pa' la papa pa' la ruta no habrá.*

*¿Diablos y ahora qué voy a hacer?
Si gano el salario mínimo
y no puedo comer
A mi compa lo atropellaron
y sus piernas le arrancaron
es un lisiado no puede correr
soy un lisiado no puedo correr x2*

¿Y ahora qué va a hacer?

*La ruta veinte, la ruta siete, la ruta nueve
¿Qué más da?
La ruta trece, la ruta quince,
y la interescolar porque*

*A mi compa lo atropellaron
y sus piernas le arrancaron
es un lisiado no puede correr
soy un lisiado no puedo correr x2*

¿Y ahora qué va a hacer?

*Yo le pago ocho pesos
y le encargo mi vida al ruterero
a ver si ahora con esta tarifa
ya dejas de echar tus carreritas
tus carreritas, tus carreritas*

*Llevas dos del treinta y cuatro hijo
¡Te vas a quemar!
Aguas con mi abuelita
¡La vas a atropellar!*

*El kafre del volante
El kafre del volante
El kafre del volante*

*El kafre del volante, el kafre del volante, el kafre del volante,
el kafre del volante, el kafre del volante, el kafre del volante, el
kafre del volante eeeeeeh*

Te va a atropellar.

7. JESÚS DE VERACRUZ

Como principal referencia en la literatura, me apoyé en un libro que me recomendó mi amiga, la Licenciada en Filosofía Claudia Santiago, el cual se titula *Historia de la Fealdad* a cargo de Umberto Eco, de la editorial Lumen y traducido por María Pons Irazazábal, donde el autor hace un estudio de locos, demonios, monstruos, abismos y presencias misteriosas, concepciones humanas a lo largo de la historia de la humanidad.

Eco hace un recorrido de lo feo a lo largo de los siglos, y para él, esta categoría de lo feo siempre se ha definido por la oposición a lo bello. Por ende, el estudio de esta categoría estética no ha gozado de la misma atención para ser estudiada.

También nos dice que: “lo feo se entiende como señal y síntoma de degeneración... todo indicio de agotamiento, de pesadez, de senilidad, de fatiga, toda especie de falta de libertad, en forma de convulsión o parálisis, sobre todo el olor, el color, la forma de la disolución, de la descomposición... todo esto provoca una reacción idéntica, de juicio de valor “feo”... ¿A quién odia aquí el hombre? No hay duda: odia la decadencia de su tipo”.

STORIA DELLA BRUTTEZZA

A CURA DI
UMBERTO
ECO

En su Capítulo II: La pasión, la muerte, el martirio, 2. El dolor de Cristo, página 50, añade este texto:

La deformidad de Cristo
San Agustín (siglos IV – V)
Sermón 27, 6

Para sostener tu fé, Cristo se volvió deforme, aunque permanece eternamente bello (...)

“Y nosotros lo vimos y no tenía belleza ni atractivo, sino que su rostro era repelente y deforme su postura”. Este es su poder: “Era despreciado y su postura era deforme; hombre cubierto de llagas, ser que padece debilidad”. La deformidad de Cristo te hace hermoso. De hecho, si él no hubiera querido ser deforme, tú nunca habrías adquirido la forma divina que habías perdido. Era pues, deforme cuando pendía de la cruz, pero su deformidad constituía nuestra belleza. Por tanto, en la vida presente aferrémonos al Cristo deforme. ¿Qué significa: Cristo deforme? “Lejos de mi intención vanagloriarme de algo excepto de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por cuya obra el mundo es crucificado para mí y yo lo soy para el mundo”. Esta es la deformidad de Cristo (...) En nuestra frente llevamos el signo de su deformidad. ¡No nos avergoncemos de la deformidad de Cristo! Recorramos este camino y llegaremos a la visión; y cuando hayamos llegado a la visión, veremos su igualdad con Dios.

Jesucrista 2018, fotografía digital

Entonces la belleza podría ser una maldición. Se habla de la mujer como bruja debido a su tremendo poder de seducción, condición que podría limitar el conocimiento de las féminas voluptuosas y vanidosas, al centrar la mayoría de su energía en la práctica del encantamiento de gente.

Friedrich Nietzsche, en su texto “El crepúsculo de los ídolos” dice que: “nada es bello, sólo el hombre es bello [...] Nada es feo, excepto el hombre que degenera. (...) Lo feo es concebido como señal y síntoma de degeneración; lo que se asemeja, aunque sea desde muy lejos, a la degeneración produce en nosotros el juicio <<feo>>”.

En mi trabajo la búsqueda fue dirigida hacia lo satánico y lo chistoso, no hacia lo divino y luminoso. En comparación con el texto de San Agustín, podría decir que de ninguna forma los personajes que representé a lo largo de este proceso de año y medio, tuviesen algo de bondad que pudiera redimir a alguien. Una vez escribí una canción titulada “Mutante”, en la que me sitúo a mí mismo en el lugar de Cristo.

“Mutante”

*Me dieron la descarga, respiré sus gases
me bebí el veneno, colgado en el aire
asfixiado tanto que cagué al instante*

*mi pellejo asoleado
soy un mutante*

*Tengo que extraviarme, devorar, volver
y ser un mutante*

*Sangre coagulándose en mi cabeza
apenas termina y otra vez comienza
demasiado drenaje, mis venas revientan
arrojando fluidos
soy un mutanteeee*

Quisiera mencionar la figura del indocumentado ilegal mexicano que emigra a los Estados Unidos de América. Sabemos como mexicanos que se trata en su mayoría de personas que viajan en busca de mejores oportunidades laborales y económicas, pero para muchos habitantes norteamericanos significa convivir con la presencia de un ser sucio, inferior e indeseable.

Partiendo de la premisa de que en Akapulke solamente cantamos lo que conocemos (lo mismo ocurre con mis piezas visuales al dibujar sólo lo que he visto), mencionaré que hubo una vez en la que el vocalista del grupo vivió en

carne propia dicha experiencia y escribió una canción que habla sobre eso.

En nuestras letras predomina lo real sobre lo ficticio, aunque a veces se trata solamente de poesía.

Me doy cuenta de que no pude evitar ser ilustrativo en la última fase del proyecto al intentar crear (entonces de forma inconsciente) la imagen de la humanidad representada por una banda de rock (poniendo como pretexto el tema de la figura humana), y quizás también como una alegoría de Cristo en la actualidad.

Hay un viejo mito estadounidense que narra cómo algunas personas han logrado luchar contra el diablo y vencerlo en una batalla de rock. Quizás sea un tipo de complemento de la historia del músico de blues Robert Johnson, de quien se cuenta que vendió su alma al diablo en una encrucijada a cambio de su incomparable talento.

Por supuesto que siempre hay algo inaudito y extraño en estas historias, así que, al estar impregnada mi mente de ese tipo de pensamientos al momento de trabajar sobre los dibujos, les imbuyo de mi sentido del humor personal, que considero que se compone de las cosas o situaciones que me causan gracia, de personajes que son a la vez ingeniosos y estúpidos, y de momentos irónicos.

8. DIBUJO RARO

Identifico mi trabajo sobre todo con el Art Brut, término concebido en el año 1945 por el artista francés Jean Dubuffet, para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial. Aunque mi trabajo se desarrolló dentro de la institución, está claro que no soy un dibujante o pintor profesional, ni tampoco autodidacta. Puedo decir que mis imágenes emergen desde el delirio.

En muchas ocasiones mientras trabajaba, me sorprendía dibujando y pintando libre de preocupaciones intelectuales, concentrado más en los colores y las líneas, simplemente disfrutando de la ocasión; aunque considerando que realmente sería muy difícil lucrar con el producto, detalle que tampoco me importaba mucho. El punk rock también es marginal como género musical, así que veo natural que mi producción plástica también tenga esa condición.

De la serie "Akapulkeando", 2018, lápices de color y bolígrafo sobre papel

Págs. 78 y 79: De la serie "Akapulkeando", 2018, lápices de colores y lápiz de cera sobre papel

9. EXPERIENCIA CON EL MÉTODO PARANOICO-CRÍTICO DE SALVADOR DALÍ

En el tercer semestre de la maestría tuvimos una clase con el profesor Fernando Delmar, en la que nos habló de este método que consistía en obsesionarse con una imagen (en este caso de forma voluntaria y consciente), y el cual desarrollaríamos según nuestra propia intuición después de realizar algunos ejercicios.

Elegí la imagen de Frederick Charles Krueger, mejor conocido como Freddy Krueger, personaje ficticio de la saga de películas de terror "A Nightmare on Elm Street", debido a que desde mi infancia, ese personaje me causó una gran impresión.

Presentaré la lista de actividades que ocurrieron con la imagen que elegí:

Imágenes referentes a la imagen elegida para trabajar con el método paranoico-crítico de Salvador Dalí

- 1- Relatar el momento de la aparición de la imagen.
- 2- Mencionar cinco momentos en las que aparece.
- 3- Buscar el arcano mayor del tarot con el que se relaciona.
- 4- Encontrar una imagen opuesta.
- 5- Relacionarla con una canción.
- 6- Revisar las primeras imágenes de referencia en relación con mi proyecto en MaPA, y buscar si hay alguna similar.
- 7- Dibujarla con los ojos cerrados.
- 8- Encontrar una imagen similar en una revista o periódico.
- 9- Relacionarla con tres ideas de otras fuentes de conocimiento.
- 10- Incorporar referencias de otros artistas con los que pueda corresponder la imagen.
- 11- Al ser una imagen de una película, buscar en la película el momento en el que aparece la imagen y encontrar el diálogo o el mensaje.
- 12- Escribir un poema acerca de la imagen.

- 13- Describir sus sonidos y su olor.
- 14- Hacer un mapa conceptual.
- 15- Ilustrar lo que hay frente a ella.

Págs. 83 y 84: Imágenes tomadas de la bitácora de trabajo para el método paranoico-crítico de Salvador Dalí

3.- Buscar el arcano mayor del tarot relacionado a la imagen.

*La Transmutación: XIII La muerte (acción), XIV La templanza (conocimiento), XV El diablo (emoción).

El Diablo - Le Diable

Un personaje con partes sexuales femeninas y masculinas parado en un altar, tiene cuernos y alas de murciélago, lo que nos indica su relación con la noche.

El diablo simboliza todas las fuerzas que turban, oscurecen y debilitan la conciencia y determinan su regreso hacia lo indeterminado y ambivalente: centro de noche, por oposición a dios, centro de luz. El uno arde en un mundo subterráneo, el otro brilla en el cielo.

En lugar del dominio de las fuerzas bien ordenadas, el diablo representa una regresión hacia el desorden, la división y la disolución, no solamente en el plano psíquico, sino también en los niveles moral y metafísico.

El diablo no tiene forma, entre más fantástica su representación es más acertada.

Mujer anfibia, 2018, pintura acrílica y grafito sobre papel

Al trabajar con este método, encontré en la imagen que elegí para trabajar durante seis meses, una similitud conceptual con mi propio imaginario visual.

Hasta ahora Freddy Krueger es el monstruo más carismático que he conocido, debido a sus ocurrentes diálogos y al variado número de estilos para matar a sus víctimas.

Noté, como dato curioso, que Krueger sólo ha sido vencido por mujeres, aunque después de morir cada vez encuentra la forma de regresar al plano de los sueños.

Págs. 87 y 88: De la serie “Retratos promiscuos”, 2018, fotografía digital

10. LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

Al final de todo este proceso caí en una inexplicable melancolía, así que mi pensamiento estaba bloqueado, quizás pasé demasiado tiempo en regiones oscuras.

Tres días antes de la exposición tuve un sueño durante la siesta de la tarde:

Caminaba dando vueltas por el jardín en el exterior de la casa donde ensayo con Akapulke, cuando vi a través de los muros (que por momentos se transparentaban) a Rigo Díaz hablando por teléfono con Óscar Dorado, ambos queridos colegas y buenos amigos míos, Rigo era visible y a Óscar lo identificaba porque podía escuchar su voz en el teléfono.

Podía intuir que charlaban sobre mí en un tono negativo, pero antes de que pudiera escuchar la conversación, dos perros que salieron de la nada me atacaron y se ensañaban sobre todo en mordirme las manos. Para mí fue una pesadilla exquisita porque hacía mucho tiempo que no tenía un sueño con sensaciones tan vívidas...

Quiero decir que realmente me dolía, al llegar a la última parte del sueño podía ver mis propias manos encarnizadas y hechas jirones, con pedazos de piel colgando y escurriendo mi sangre.

Después de sacudirme las sensaciones al despertar con las manos adoloridas, me levanté y vi en la computadora que había recibido un mensaje de Óscar con la promesa de buenas noticias.

En efecto, al día siguiente fue él quien me dijo acerca de la sugerencia para resolver el montaje de mi obra, que habían ideado en una plática casual Rigo y él en el espacio de exposición.

Hasta ese momento yo estaba muy frustrado porque no encontraba la manera de presentar mi obra debido a que no era viable utilizar los muros del espacio expositivo, y mis propuestas y soluciones para montar eran bastante endebles, yo no tenía idea de cómo resolver esa situación.

Montaje de la obra en la exposición “Espejismos en el trópico”

Un muro de cajas de cerveza era la solución ideal para darle cohesión a la selección de piezas que presentaría en la exposición final. Tuve que recorrer la ciudad preguntando en bares y tiendas, porque aparentemente esas cajas de cartón, contenedoras de envases de caguamitas rotuladas por todos sus lados (menos en la base y en la tapa), no son tan fáciles de conseguir.

Recibí como comentario de un par de personas, que el muro de cartones encarnaba por sí mismo una pieza escultórica que hablaba del proceso que había llevado en este periodo, aunque la verdad es que para mí lo más importante en la exposición final era mostrar mis dibujos y fotografías.

El desmontaje me llevó un par de horas, al final le regalé las cajas a un señor que tiene un estacionamiento, cerca del lugar que tantos retos me presentó y donde se realizó la exposición “Espejismos en el Trópico”.

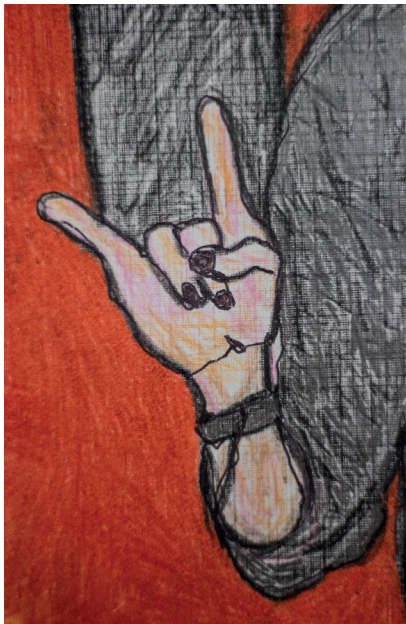
Así que triunfó el mal.

Págs. 92 y 93: De la serie “Akapulkeando”, 2018, lápices de colores y grafito sobre papel

El proceso relacional sigue activo hasta el día de hoy. Si algo he aprendido de mi último sueño, es que a veces buenos mensajes pueden venir disfrazados de pesadillas, y que tener el don de vislumbrar entre sueños fragmentos del futuro, realmente no sirve de mucho si se carece de la habilidad para interpretarlos.

Cuernavaca, Morelos; a 23 de junio de 2019

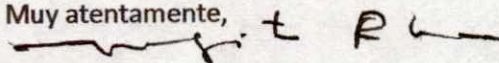
Dr. Gerardo Suter Latour
Coordinador Académico
Maestría en Producción Artística
Facultad de Artes

Por este conducto me permito comunicar mi dictamen sobre la tesis **Artificio Mutante** que, para obtener el grado de Maestría en Producción Artística, presenta **el estudiante Carlos Alberto Casas Ortiz** bajo la dirección de **la mtra. Margarita Rosa Lara Zavala**

El trabajo conceptual enmarca de una manera satisfactoria su producción pudiendo entender mejor los diversos perfiles de los artistas contemporáneos y adecuarse a uno que cumple con sus intereses.

Por ello, el sentido de mi voto es **aprobatorio sin condiciones.**

Muy atentamente,

Margarita Rosa Lara Zavala
Directora de tesis

Facultad de Artes
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Cuernavaca, Morelos; a 20 de agosto del año 2019

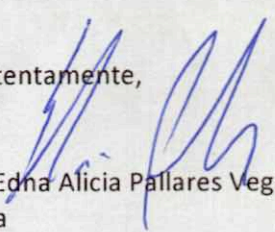
Dr. Gerardo Suter Latour
Coordinador Académico
Maestría en Producción Artística
Facultad de Artes

Por este conducto me permito comunicar el dictamen sobre la tesis **ARTIFICIO MUTANTE** que, para obtener el grado de Maestría en Producción Artística, presenta el estudiante **Carlos Alberto Casas Ortíz** bajo la dirección de la **Mtra. Margarita Rosa Lara Zavala**.

El documento es claro, ordenado y articulado en concordancia con la propuesta artística del proyecto presentado.

Por ello, el sentido de mi voto es aprobatorio sin condiciones.

Muy atentamente,

Mtra. Edna Alicia Pallares Vega
Lectora
Facultad de Artes
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Cuernavaca, Morelos; a 9 de septiembre del 2019

Dr. Gerardo Suter Latour
Coordinador Académico
Maestría en Producción Artística
Facultad de Artes

Por este conducto me permito comunicar el dictamen sobre la tesis *Artificio Mutante* que, para obtener el grado de Maestría en Producción Artística, presenta el estudiante Carlos Alberto Casas Ortiz bajo la dirección de Margarita Rosa Lara Zavala.

Considero que la tesis presenta evidencias tanto del desarrollo del proyecto artístico como de las reflexiones del estudiante de manera concisa y coherente, mismas que se ven reflejadas en la exposición de resultados. También creo que los referentes tanto literarios como artísticos son acordes al tema que se aborda.

Por ello, el sentido de mi voto es aprobatorio sin condiciones.

Muy atentamente,

Reynel Ortiz Pantaleon
Maestro en Artes
Lector
Facultad de Artes
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Cuernavaca, Morelos; a 10 de septiembre del 2019

Dr. Gerardo Suter Latour
Coordinador Académico
Maestría en Producción Artística
Facultad de Artes

Por este conducto me permito comunicar el dictamen sobre la tesis *Artificio Mutante* que, para obtener el grado de Maestro en Producción Artística, presenta el estudiante Carlos Alberto Casas Ortiz bajo la dirección de la Mtra. Margarita Rosa Lara Zavala.

La tesis arriba mencionada es presentada en diez partes, las cuales reflejan las preocupaciones conceptuales que se desarrollan a partir de inquietudes personales, mismas que conforme se va profundizando en las ideas terminan justificándose con la obra presentada. Cabe señalar que a lo largo del documento hace hincapié en todas las experiencias que se desarrollaron durante las clases y las asesorías, las cuales sirvieron para nutrir los conceptos de música, literatura, fotografía, dibujo y pintura.

El tema propuesto se apoya con algunos movimientos y artistas en específico, por lo que demuestra una congruencia con los elementos formales presentados en cada una de las piezas. Los alcances no son del todo contundentes, pero la pertinencia de la investigación por medio de experiencias de contexto específico sustentan el escrito.

Por ello, el sentido de mi voto es **aprobatorio sin condiciones**.

Muy atentamente,

Sergio Gerson Zamora López
Maestro en Artes
Lector
Facultad de Artes
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Cuernavaca, Mor., a 25 de septiembre de 2019

Dr. Gerardo Suter
Coordinador académico
Maestría en Producción Artística
Presente

Por medio de la presente le informo que, después de leer y evaluar la obra final y la tesis **Artificio mutante** de Carlos Alberto Casas Ortiz para obtener el grado de Maestra en Producción Artística, doy mi **voto aprobatorio**.

El trabajo presentado por Carlos Alberto Casas Ortiz es el resultado de un proceso interdisciplinario que reúne dibujos, fotografías, pinturas y textos que se originaron en un trabajo relacionado con el grupo de rock Akapulke del cual es integrante.

Las relaciones que se presentan en esta agrupación le sirven al artista para hacer una reflexión sobre temas relacionados con la decadencia, el desorden, la hilaridad, la monstruosidad, la ridiculez, lo grotesco y la ironía.

Es importante destacar que el trabajo como la tesis final de Carlos Alberto Casas Ortiz es el resultado de una serie de proyectos que describen un proceso que desarrolló e integró las temáticas y las metodologías de la currículum del programa. El resultado refleja una reflexión interdisciplinaria en beneficio de su trabajo como artista.

Atentamente

Dr. Fernando Delmar Romero
Profesor-investigador
Facultad de Artes