

Estética del Deterioro

Técnicas y Procesos en la obra de Rafael Cauduro

Dr. Francisco Ulises
Plancarte Morales

El objetivo de este trabajo es dar cuenta que el artista no trabaja de manera espontánea y que las ideas surgen de un largo proceso de trabajo, muchas veces, individual y otras de manera colectiva. Se abordan algunas de las técnicas y procesos en busca de interpretaciones a las soluciones plásticas que le han permitido un estilo que diferencia su trabajo de otros artistas.

En la obra de Rafael Cauduro abundan, de manera especial, los dibujos a lápiz, los óleos y los acrílicos en soportes de tela tradicionales. En su búsqueda experimental, ha trabajado con láminas de acero, madera, fibra de vidrio, con polímeros termoplásticos como el poliestireno;¹ las resinas epóxicas² (como adhesivos que pueden aplicarse en plástico, metal y vidrio), el acrilato (en lacas o adhesivos dentales y resinas de pintura o aglutinantes de textiles y papeles),³ grabado, el aerógrafo, la técnica de vidrio y la conjugación de técnicas en un virtuosismo y que, al parecer, trabaja por largas series como “Ángeles”, “Sueños de París”, “Trenes”, “Discapacidad”, “Cráneos”.

Su primera exposición comienza en 1976 en la Casa del Lago de la Ciudad de México; en 1984 se presenta, por primera vez, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. En la exposición de 1995 titulada: “Rafael Cauduro Dibujos,” el empleo de técnicas mixtas en

- 1 El poliuretano es una combinación del polirol (alcohol polihídrico) y del isocianato de uso industrial, que permite que este material se pueda moldear y pintar y con ellos dar volumen al expandirse. Su uso requiere un equipo especial de protección pues se utiliza como aislante térmico o sustancia de aislamiento.
- 2 Resinas epóxicas https://es.wikipedia.org/wiki/Resina_epoxi (consultado el 2 de marzo de 2022).
- 3 Un acrilato es una molécula que más tarde se llamará, dentro de su proceso químico, polimerización para ser un plástico.

Figura 1
Tzompantli de los trece cráneos

la representación de objetos y animales es hiperrealista lo que da cuenta de la búsqueda de materiales y soportes para su interpretación visual. Hay, por supuesto, innovaciones en su dibujo, como el uso de navajas y cuchillas para desgastar el soporte y la capa pictórica, apoyos fotográficos, el dripping⁴ del aerógrafo y del enmascarillado para generar efectos de luz, sombra o medio

4 La técnica del "dripping" (de "drip" goteo) fue usada en el arte por el *Action Painting*, y consiste en dejar gotear pintura sobre la superficie y se esparce a manera de salpicado. Con mayor habilidad puede hacerse en nuestros días con botes de aerosoles de barniz controlando el flujo, pues se venden salidas de distintos grosores.

Figura 2
Cara de búho

tono donde la obra del artista se apoya de otras herramientas para hacerlas propias como fue el caso de los proyectores de diapositivas, cámara fotográfica, la compresora, la pistola de aire, pinturas industriales, el soplete (para generar efectos de oxidación o para desprender la pintura), y el acetato como medio para proyectar las ideas en muros y que permite reducir o ampliar las imágenes. Así se agregan a la larga lista de materiales, de colores, pinceles y soportes, fresadoras de dentista, resinas, yeso, moldes de escultura, pinturas y lacas automotivas, cortadoras de *moto-tool*, sierras, sopletes, pulidoras etc. que más que el estudio de un pintor semeja un taller experimental. Otras herramientas de trabajo son el aerógrafo y el acrílico como medios pictóricos en los que Rafael Cauduro se apoya para generar el deterioro de los objetos y del tiempo. El óleo y el acrílico son técnicas usadas en forma constante en la obra de Rafael Cauduro pues

son fácilmente combinables como medios, aunque son distintos. Por supuesto, que este acumular de experiencias de materiales y herramientas para plasmar su trabajo, sucede también en su entorno cotidiano. Este término es correcto, pues algunas de las paredes de la residencia de Cauduro en Cuernavaca están intervenidas a propósito para generar la idea de una estética del deterioro donde, en forma ilusoria, se han creado espacios salitrosos de donde emergen figuras aladas.

Figura 3
¡El agua es vida!... algunas veces no...

Considero que su trabajo muralístico y su estilo es consecuencia de la obra de pequeño y gran formato y que ha puesto esa suma de conocimientos en trabajos de mayor envergadura. Para efectos de este texto sobre la *estética del deterioro* y su hechura, se

tomaron de ejemplo los murales en la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, que tienen su origen en la convocatoria abierta de 2005 a los artistas para decorar sus muros y así consolidar su programa pictórico.

En ese espacio, existen muros intervenidos pictóricamente como es la obra de Orozco que se divide en “Las riquezas nacionales”, “La justicia”, pintado entre los muros norte y sur y “La lucha de los trabajadores”; El mural de George Biddle tiene por título “La Guerra y La Paz”. Héctor Cruz: “El Génesis, el nacimiento de una nación”. Luis Nishizawa plasmó “La Justicia” en tres niveles que va de lo prehispánico, la Independencia y Revolución Mexicana; en la última parte pintó a la justicia ciega. Santiago Carbonell dedicó su mural a la gente común; Ismael Ramos tituló su mural “La búsqueda de la justicia” y finalmente Leopoldo Flores ofrece una interpretación a la Revolución Mexicana. Una de las condiciones importantes de la SCJ era que el tema versara en torno a la justicia y que la obra fuese transportable por el carácter mismo del edificio considerado monumento por el INBA. Una vez seleccionado, el pintor pidió libertad a los ministros para la decoración: nada sobre historia de la justicia y sí para tratar apartados sobre los crímenes realizados en su nombre. El mural se divide en ocho lienzos y diez escenas dentro de la representación de tres cuartos vistos desde arriba como si el espectador entrara a un terreno ajeno, siempre prohibido a otra realidad y del cual dirá que es una radiografía visual de fragilidad de la justicia mexicana en una interpretación del inframundo, tierra y cielo en distintos apartados visuales: introducción; tzompantli, procesos burocráticos viciados, violación, homicidio, torturas para sacar la declaración, secuestro, cárcel, represión, y represores uniformados. Formada por 8 paneles con 290 metros

cuadrados sobre un soporte de MDF (aglomerado de madera) con bastidor de fierro, se realizaron con pintura acrílica y óleo. Con la experiencia que se había tenido en obras de caballete, “el equipo realizó en el sótano del edificio de la SCJ el gran *tzompantli* de 238 cráneos en resina y al acceder a la escalinata se encuentra con este espejismo antiguo. Aquí se recrearon más de cien tipos diferentes de ladrillo con base en arena y pigmentos que reproducen las texturas rugosas, mohosas y craqueladas” Las escenas, en algunos casos fantasmales, contienen imágenes de personajes apesadumbrados como si contuvieran la información personalizada de los condenados en los laberínticos e interminables procesos de la justicia siendo un reflejo del poder político sobre la sociedad mexicana que cimbra y envuelve al espectador debido a su crudeza y realismo.

Figura 4
tzompantli