

SEMANA INTERNACIONAL DE CINE DE AUTOR

VERSION CASTELLANA DEL COMENTARIO ITALIANO DEL DOCUMENTAL.

"CASTAGNINO, DIARIO ROMANO"

De FERNANDO BIRRI

- 3 de septiembre del 65: Imaginar de nuevo al mundo
- Antes de mis primeros trabajos en Roma, a través de mis monólogos en mi estudio y contactos con críticos, artistas y escritores italianos, mis planes preliminares sufrieron algunos cambios; reflexiones que abrazaron toda la concatenación de meditaciones entre la realidad y la pintura.
- Bajo este aspecto, parece lógico un período de transición para evitar el desequilibrio entre dos momentos: el nacional y el universal.
- Capacidad reveladora: Picasso, "bon maître de la liberté", como lo definiría Paul Eluard.
- La verdadera vida debe todavía nacer: no está en las cosas, sino en el hombre mismo.
- Actualización, puesta al día, vivir al día y vivir el día después.
- Procuro expresarme en relación a las herramientas de mi oficio, pero también a mi tiempo.
- La crónica cotidiana nos trae imágenes de crueldad en Africa, del Vietnam y de América. Y lo que se ha meditado frente a las grandes obras, cuando el análisis formal nos subyace con los sentidos a la razón, te aparece de improviso como la revelación íntima del sentimiento de una crucifixión civil.
- Hay que ir en busca de todos los elementos que constituyen el mundo social en su aspecto visible y no visible, para hacerlo manifiesto en la propia obra, transformado en hecho pictórico.
- No debe haber separación entre la búsqueda y la solución en la obra que debe ser consecuencia del equilibrio entre el orden y el azar, entre vivido e imaginado.
- Compromiso y comunicación: responsabilidad de hombre comprometido es responsabilidad de artista comprometido y viceversa.
- He empleado ese trazo negro y fuerte, con violentas interposiciones de rayas y manchas, que sugieren materias como el barro, el polvo, la sangre porque el mismo contenido ha determinado este lenguaje, vinculando el trazo al pensamiento y al significado.
- Manet interpreta Giorgione, y más tarde Picasso interpreta a Manet, ya que el mismo sostiene que "en arte no existe pasado ni futuro". El arte incapaz de afirmar el presente no se realizará nunca.

- Habría que hacer una pintura para el tiempo de la cinematografía.
- Hay experiencias que se pagan a precio de sangre y de confianza.
- El estilo: multiplicidad de estilos. Ya que la aventura y el riesgo de la creación tienen una importancia que domina el estilo, hace falta ahora tener en cuenta los diversos aportes. Todos los aportes tienden a una polémica, a un punto de vista activo y no conformista.
- Comunicación del artista americano: en la problemática del creador americano se encuentran en conflicto dos factores, dos impostaciones en apariencia contradictorias: de una parte la visión universalista, destinada a recorrer todas las actitudes de los hombres de hoy; de la otra, la necesidad de afirmar la voluntad de comunicación con el propio ambiente, de realizarse como creador nacional. He dicho: contradictorias en apariencia, en cuanto que corresponden a una etapa del desarrollo cultural, mejor dicho, del subdesarrollo. Los niveles de comunicación se desarrollan en el plano de un folclorismo de fondo y de un anacronismo de formas. Por esto, la perspectiva universal y no el cosmopolitismo disgregador y los trasplantes mecánicos de tendencia constituye la dinámica de esta polémica que lleva a lo nacional y a lo nuevo.
- Porta Portese, 27 diciembre 1966: la sociedad del consumo que se transforma en la sociedad de los desechos. Idolatría de la técnica, fetichismo del objeto.
- ¿Cómo podemos afirmar nuestra voluntad de independencia cultural, mientras que no se haya alcanzado la independencia económica, la liberación política, la autodeterminación como nación?
- Relación con el mundo circunstante: éste no está compuesto por los objetos en sí, sino de todo lo que condiciona las cosas en sí. De la estructura de una época.
- Una pintura de la visión activa, que utiliza el elemento polémico como base estructural, compositiva y temática.
- La situación límite en la plástica contemporánea: confrontación y riesgo.
- ...como una maraña de gestos nacidos de pasiones...
- El pintor juega con la tela una partida en la que apuesta es consigo mismo. Y el resultado es a favor o contra sí mismo. No hay otros contendientes.
- Buscar, no el orden con tituido, sino el orden que inventar, que recrear cada vez.
- Armados de la determinación consciente de contradecir la tendencia o el gusto dominantes para desarrollar el proceso cognoscitivo de la existencia a un nivel más profundo, donde el temor, el miedo, el misterio, vibran en armonía con el espíritu del tiempo;
- Una libertad sostenida por la conciencia y el sentimiento.