

Artelogie

Recherche sur les arts, le patrimoine et la littérature de l'Amérique latine

10 | 2017

Après le paysage : l'art, l'inscription et la représentation de la nature en Amérique latine aujourd'hui

La obra

Rafael Dussan

Edición electrónica

URL: <http://journals.openedition.org/artelogie/919>

DOI: [10.4000/artelogie.919](https://doi.org/10.4000/artelogie.919)

ISSN: 2115-6395

Editor

Association ESCAL

Referencia electrónica

Rafael Dussan, « La obra », *Artelogie* [En línea], 10 | 2017, Publicado el 05 abril 2017, consultado el 05 mayo 2019. URL : <http://journals.openedition.org/artelogie/919> ; DOI : [10.4000/artelogie.919](https://doi.org/10.4000/artelogie.919)

Este documento fue generado automáticamente el 5 mayo 2019.

Association ESCAL

La obra

Rafael Dussan

- 1 En medio del panorama contemporáneo del Arte donde en algunos sectores prevalece la idea, el concepto y el discurso verbal mi obra por el contrario ha querido centrarse en el lenguaje del dibujo. Toda obra visual, a mi juicio debe tener su fuerza en la imagen misma, así detrás de ella exista todo un discurso, una investigación teórica y un concepto.
- 2 Mi trabajo se centra básicamente en la condición humana, dado que mi lenguaje por excelencia es el dibujo con el tema constante del cuerpo humano.
- 3 Llegué al arte después de un recorrido laberíntico, por entre los discursos de la filosofía y la teología (tuve una formación en este ámbito y fui sacerdote). Mi llegada a las artes visuales aparece en un momento en donde experimentaba un cansancio hacia los discursos verbales y teóricos, añoraba un lenguaje más silencioso y contemplativo, es así como después de varias peripecias encuentro mi camino donde el dibujo se constituye mi lenguaje primordial.
- 4 Desde el dibujo he podido expresar mi pasión por aquella dimensión que siempre acompañó mis sentires más hondos : el cuerpo humano, la sensualidad y el erotismo, la condición humana y una constante curiosidad hacia mis raíces latinoamericanas, lo cual ha llevado a que muchos de los temas que he desarrollado estén centrados en investigaciones históricas.
- 5 Pasé varios años en Europa, Francia e Italia, entre el 1993 y 1995, después entre el 2001 y el 2010. La experiencia europea me permitió afianzar aún más, mi pasión por el dibujo, especialmente en Francia e Italia, también en Bélgica, Alemania y Austria donde mi obra ha tenido un especial reconocimiento. En Paris algunas amistades especiales y profundas me llevaron a profundizar y desarrollar un lenguaje más investigativo en mis obras. Europa me dio ese elemento fundamental, el desarrollo de un método más riguroso, en donde pude establecer diálogos interesantes entre el discurso verbal de algunas obras literarias e históricas : la mitología griega, La historia del ojo, de Georges Bataille, El Concilio de amor de Oscar Paniza, fuentes históricas sobre la conquista española en América Latina, textos críticos hacia la historia del cristianismo y la inquisición ;

- 6 Esto mismo me fue llevando a profundizar en un estudio de las raíces cristianas de occidente, agudizando así un sentido crítico y mordaz, hacia esos temas desde el lenguaje del dibujo. De igual manera el erotismo adquirió una fuerza contundente en el encuentro entre mi sensibilidad caribe (desde mi infancia) y la sensualidad de la Europa mediterránea con sus raíces precristianas paganas.
- 7 Actualmente mi obra se mueve en un continuo diálogo entre mi mundo interior y el acontecer histórico presente, especialmente la situación social de América latina y Colombia en particular.

Obras comentadas por el artista

Rafael Dussan, *La Llegada*, 2009

Mixta sobre tela. 80 x 180 cm, colección particular

- 8 Considero complicado para un artista visual, entrar a escribir sobre lo que pinta o dibuja. He sido de la actitud, quizá, un poco radical de que la obra visual debe hablar por si misma, dándole toda su fuerza a su autonomía de expresión. Esta posición choca obviamente con la postura de algunos sectores del arte contemporáneo, que le dan primacía al discurso y al concepto por encima de la obra misma como imagen.
- 9 Lo que puedo escribir estaría más conectado con el contexto, el tema, las circunstancias, y los conceptos que acompañaron este proceso de trabajo, cuya huella final es la obra misma.
- 10 La obra **la Llegada**, la hice en el marco de una investigación que realicé para la exposición que hiciera en el 2009 en Cartagena de indias, en el museo histórico de Cartagena, antiguo lugar donde funcionó el tribunal de la Inquisición española. La obra hace alusión a ese momento que determinó el destino de los pueblos de lo que se llamaría el continente americano . En esta imagen quise palpar la fuerza de la imposición que trajo consigo la conquista , en la perversa alianza entre lo civil , militar y religioso, que ha marcado la historia de Colombia y América Latina.
- 11 Esta obra es un ejemplo de una de las facetas de mi obra que se mueven en diálogos e investigaciones sobre la historia y el pasado, las raíces de lo que somos en el presente.

Rafael Dussan, *Maternidad entre dos mundos*, 2015

Mixta sobre papel industrial. 70 x 136 cm.

- 12 La obra **Maternidad entre dos mundos** hace alusión a la condición humana, a la vida y la gestación. También denota mi sentir ante los contrastes culturales, raciales, económicos que puede implicar la gestación de la vida con sus beneficios y limitaciones, privilegios y marginaciones.

Rafael Dussan, *Personajes expectantes*, 2016

Mixta sobre papel, 34 x 24 cm.

- 13 Las obras **Personajes expectantes** y **Sueños cruzados** hacen parte de una serie reciente que surge de una exploración de dibujos espontáneos y rápidos, algunos , bocetos realizados con modelo en vivo, sobre los cuales trabajo posteriormente. La temática que constituye el hilo conductor, es la relación entre las imágenes de los sueños (lo onírico) y el dibujo rápido del boceto. De hecho el lenguaje de la línea y el trazo, por su velocidad y levedad , construye imágenes similares a aquellas que recordamos en los sueños. La misma dinámica inconsciente y poco racional acompaña este proceso, donde el dibujo emerge sin ser predeterminado y construido previamente en la mente, a excepción de algunos rasgos capturados en el trabajo con modelos en vivo, que igualmente responden a impulsos mas automáticos y sensibles poco controlados. Estos trabajos hacen alusión a ese profundo océano en el cuál navega nuestra mente, el inconsciente.

Rafael Dussan, *Sueños Cruzados*, 2016

Mixta sobre papel, 34 x 22 cm 2016

Rafael Dussan, *Los horrores de la guerra*, 2016

Mixta sobre papel. 42 x 50 cm

- 14 Esta obra esta enmarcada en un proyecto de trabajo para unas exposiciones en torno al tema de los desplazados y la guerra en Colombia. Acercarme desde el dibujo al dolor de la guerra y la violencia, factor tan determinante en Colombia de innumerables conflictos sociales, se ha convertido en un reto enorme en donde lucho por no hacer del dibujo algo tan narrativo sino más bien evocativo, inspirado en los dramas que viven tantos contemporáneos míos en Colombia y en el mundo en las regiones en conflicto armado. De la misma manera estos trabajos son una búsqueda a pesar de todo, de la paz y la armonía entre los pueblos.