

INcultura

Cultivarte es estar adentro

Artes Plásticas

Sabemos que el arte existe
Testimonios del arte...

EDITORIALDIRECTORIO

Materiales transformados en ideas y sentires: Artes plásticas.

"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia".

Aristóteles

La imaginación y la destreza son importantes elementos de los cuales debe disponer una persona que desea dedicar su vida al desarrollo de las artes plásticas, y le resultan necesarias para que sea capaz de mostrar al mundo sus ideas y sentimientos, de manera que le sea posible permanecer fiel –o lo más cercano a ello– a las imágenes que observa en su mente durante el proceso de la creación artística.

No obstante, el goce de las artes plásticas no está limitado a aquellos afortunados individuos que son capaces de elaborar una escultura, pintar un lienzo o tomar fotografías

extraordinarias; por el contrario, todo ser humano puede acercarse a estas artes para enriquecerse con sus formas y contenidos, los cuales resultan tan variados como la propia cantidad de artistas existentes.

Si bien en este complejo mundo del arte puede hablarse de corrientes y técnicas específicas; en cuanto a la apreciación se refiere, hay tantos parámetros como seres humanos caminan por la faz del planeta, y eso es precisamente lo que viste a las artes plásticas con esa versatilidad que le permite tocar con igual intensidad las almas del inexperto o del sapiente.

SIGUIENTE >>>

CONTENIDO

Testimonios del arte:
del Románico al Impresionismo 04

Israel Nazario 12

Sabemos que el arte existe... 16

Dibujar... ¿Para qué? 24

Arte en público 26

Compañía Constructora
de Objetos Escénicos Sonoros 28

Miscelánea 30

Agenda 33

Testimonios del arte: del Románico al Impresionismo

Dra. Isabel Fraile Martín
Investigadora experta en Historia del Arte

S La historia del arte nos deja testimonios visuales que, aunque arrancan con los orígenes del hombre y se van transformando paulatinamente buscando mejores resultados tanto técnicos como plásticos, aunque a menudo también temáticos. Veamos algunos.

Románico

S. XI / XIII

Renacimiento

S. XV / XVI

Barroco

S. XVII / XVIII

Neoclasicismo

S. XVIII

Romanticismo

S. XVIII / XIX

Realismo

S. XIX

Impresionismo

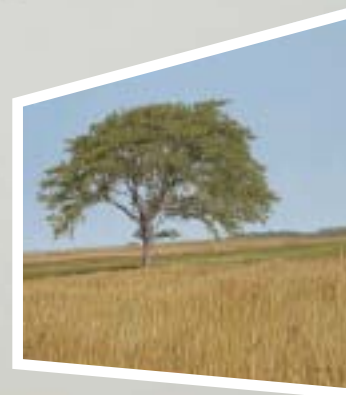
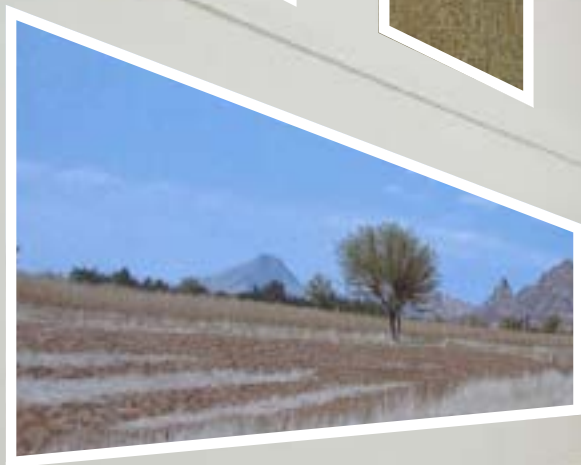
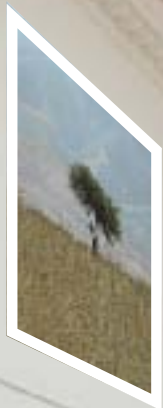
S. XIX

Israel **Nazario**

Ver video

Sabemos que el arte existe...

Artemio Morales

Artista plástico / Taller de pintura y escultura
Dirección de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

Sabemos que el **arte** existe. Lo hemos atestiguado, con los sentidos, con la emoción, con el pensamiento. Ha estado ante nosotros o nosotros ante él, eso no importa; lo importante es que lo hemos atestiguado, lo hemos experimentado. Hemos sido capaces de comprender, más por la intuición que por la razón, más por la emoción que por la reflexión, que aquello ante lo que estamos es una **obra de arte**. Esa obra nos ha estimulado, nos ha interpelado, nos ha partici-

Maybach

David LaChapelle. 2009

pado de su verdad, de su belleza. Ahora no es relevante si ha sido una obra plástica, visual o musical, literaria, teatral o dancística; no importa por cuál de los sentidos nos ha penetrado, cómo es que nos ha transgredido, cómo es que nos ha invadido como ninguna otra cosa es capaz de hacerlo. Nos ha estimulado y nos ha interpelado. Sabemos ahora que es una **obra de arte**. Y un poco más, sabemos también que tiene algo en común con nosotros porque no nos ha sido indiferen-

te, aunque de momento no atinemos a decir qué es. Sabemos también que ese "**algo**" es común a todo el arte, a todas sus disciplinas, a todas sus manifestaciones. Sabemos que esa obra "**es**" arte y que tiene en común "**algo**" con nosotros. Ciertamente no somos una "**obra de arte**" y tampoco nos es indispensable ser artistas, bástenos de momento saber-nos testigos de ese acontecimiento concreto, porque dicho sea de paso, el arte ante todo es acontecimiento. Ha sido una persona quien la

el arte es un acontecimiento provocado por alguien, a través de algo...

ha hecho y, en el ser persona, en lo que nos hace ser persona, como el artista, es donde encontramos lo que de común tenemos con el arte, con la obra y con el artista.

El otro "es", este otro que "es" es el artista y además, es consciente de ser siendo, lo ha manifestado de esta peculiar manera que reconocimos como "**obra de arte**". Ha dejado su impronta, la impronta de su esencia, de su ser consciente de "ser", en este acontecimiento. Y este acontecimiento nos vincula a la conciencia, ni a la alienación ni a la enajenación, no nos quita de ser, mucho menos de la responsabilidad que el verbo implica; nos descubre el "ser", no sólo "un" ser, sino el "ser". El verbo describe la acción que acontece, en este sentido el verbo del arte, del artista, de la obra de arte y del testigo es "ser", y de ser siendo. El término testigo nos describe mejor la participación actuante que el término "*espectador*" que podría implicar pasividad, cosa que en el arte no tiene cabida.

Decimos que el arte es un acontecimiento provocado por alguien, a través de algo y para un "otro". Este algo que provoca, que estimula, que da lugar al acontecimiento y que llamamos obra de arte se ha gestado, se ha

nutrido y ha sido dada a luz por el artista mediante un proceso. Decir "*proceso creativo*" es quedarnos cortos en un lugar común que nos terminará ocultando lo que queremos descubrir. El artista, la persona, deja la impronta de su ser consciente de "ser" en la **obra de arte**. En el hacer conciencia de ser se gesta la necesidad de obrar, así la **obra de arte** es acontecer de la conciencia *en y a través* de un objeto, de una circunstancia, de un estímulo producido por el artista, que ha "*utilizado*" como primera herramienta para este obrar su propia conciencia de ser. El artista, la persona, se ha procesado, se ha descubierto a sí mismo y se ha descubierto inseminado por el arte. Es consciente que en él se gesta, se nutre, crece y da a luz la **obra de arte**.

Decimos que en la **obra de arte** opera la conciencia de *ser siendo*, luego siempre está siendo y siempre está operando. Por ello es un acontecer. El artista, su ser persona, a través de su conciencia de *ser siendo* ha sido medio para que el arte haya concretado un *ser siendo operante* que llamamos **obra de arte**. Esta **obra de arte**, al ser dada a luz se asume independiente del artista. Ha sido inseminada en el artista por el arte, se ha

Hombre a caballo
Fernando Botero. 1994

Museo Guggenheim
Bilbao

“la materia que puede ser una piedra, un tronco, un lienzo...”

gestado en el artista, se ha nutrido de su conciencia de *ser siendo*, de su tiempo y de su historia, ha sido dada a luz en el tiempo y se ha asumido independiente del artista como un acontecer histórico. Un devenir. La persona “artista” se transforma en “testigo de su obra”, no solo en “testigo”, sino en testigo de su obra porque de su ser consciente de *ser siendo* ha emergido la obra.

El artista, la persona, en el proceso de ser consciente de su *ser siendo* también ha descubierto algo más de sí mismo, ha descubierto en sí mismo, inmerso en el tiempo de su propia historia, una manera concreta de operar esta obra, se ha descubierto con una conducta, una disciplina, un saber consciente, aprehendido, procesado, que involucra los aspectos más físicos, más “reales”, más “materiales” de la obra y, simultáneamente, los más espirituales, los más afectivos, los más sensibles de sí mismo. Implica una “totalidad” del *ser siendo*, en la medida que la transitoriedad del tiempo y de la historia permiten esta “totalidad fugaz”. Esta persona, el artista, se descubre siendo y se admite capaz de hacer, impelida a hacer. Es consciente de *ser siendo* de una forma y es consciente de hacer en consecuencia a esta forma de *ser*

siendo. En la anécdota histórica que ha trascendido, se ha injertado, se ha hecho parte consciente y determinante, que ha formado a la persona artista, está la técnica, la disciplina, el discurso, la esencia de la obra de arte. Está el color, la forma, la materia, el sonido, el movimiento, la imagen, el vehículo con el que opera el acontecer de la obra de arte. Y a su vez, en la anécdota histórica de la conciencia de *ser siendo* de la persona testigo está la afinidad, el vínculo, ese “algo en común” con la persona artista, con el acontecer de la obra de arte y con el arte. Vínculo que impide la alienación, la pasividad o la indiferencia porque es fruto del estímulo de la conciencia de *ser siendo* de la obra de arte, que *está* en la obra de arte y de la que hacen conciencia aumentada, compartida, el testigo, el testigo-autor de la obra de arte y la obra misma.

El artista se enfrenta a la materia en el sentido más amplio del término, a aquello con lo que se hace algo; la materia que puede ser una piedra, un tronco, un lienzo, un papel, su propio cuerpo, su voz. Se enfrenta a la materia de naturaleza diferente que puede ser una vivencia, una idea, un acontecimiento, una emoción, un sentimiento, su propia

mente. A otra materia donde acontecerá la **obra de arte**; un espacio, una circunstancia, un tiempo. El artista piensa la obra y al pensarla, comienza a hacerla. *Pensar* no es sinónimo solo de razonar, o de razonar solo con palabras, al menos no en este caso. *Pensar* aquí se comprende como un procesar, un procesar consciente de *estar siendo* y de *estar haciendo*, de *ser* integrando en un mismo impulso, en un mismo movimiento con la materia, inmerso en una necesidad concreta de ser. Racionalizando sí, pero también emocionándose y sensibilizándose. En muchos momentos de este procesar la **obra de arte**, la actividad “racional” calla, diremos que la actividad mental actúa desde un estado de meditación, y siendo tal involucra la totalidad del *ser siendo*. Aún más, el artista no solo *piensa* con las manos, con el cuerpo, con sus sentidos; piensa también con

las masas y los volúmenes, con movimiento, sonido, imágenes, color, espacio... En el actuar del artista en el proceso de realizar la obra el *pensar* en una constante, es un hacer constantemente conciencia del acontecimiento que surge de sí mismo y ante sí. Es testigo, partícipe y autor simultáneamente.

El artista hace la impronta de su conciencia de *ser siendo* en la materia, impregnándola de las otras materias, transformándola con el pensar físico, corporal y emocional del proceso de hacer, hasta que esta se transforma en acontecimiento, en obra, hasta que es dada a luz, hasta que es completa en sí misma actuando, aconteciendo, interpelando, emocionando, participando de su verdad, de su belleza, al testigo-autor primero y después a los demás testigos de su acontecer como obra de arte.

“ se transforma en acontecimiento, en obra, hasta que es dada a luz, hasta que es completa en sí misma...”

Museo Metropolitano
Nueva York

Dibujar... ¿para qué?

Santos Jiménez Cuatecontzin

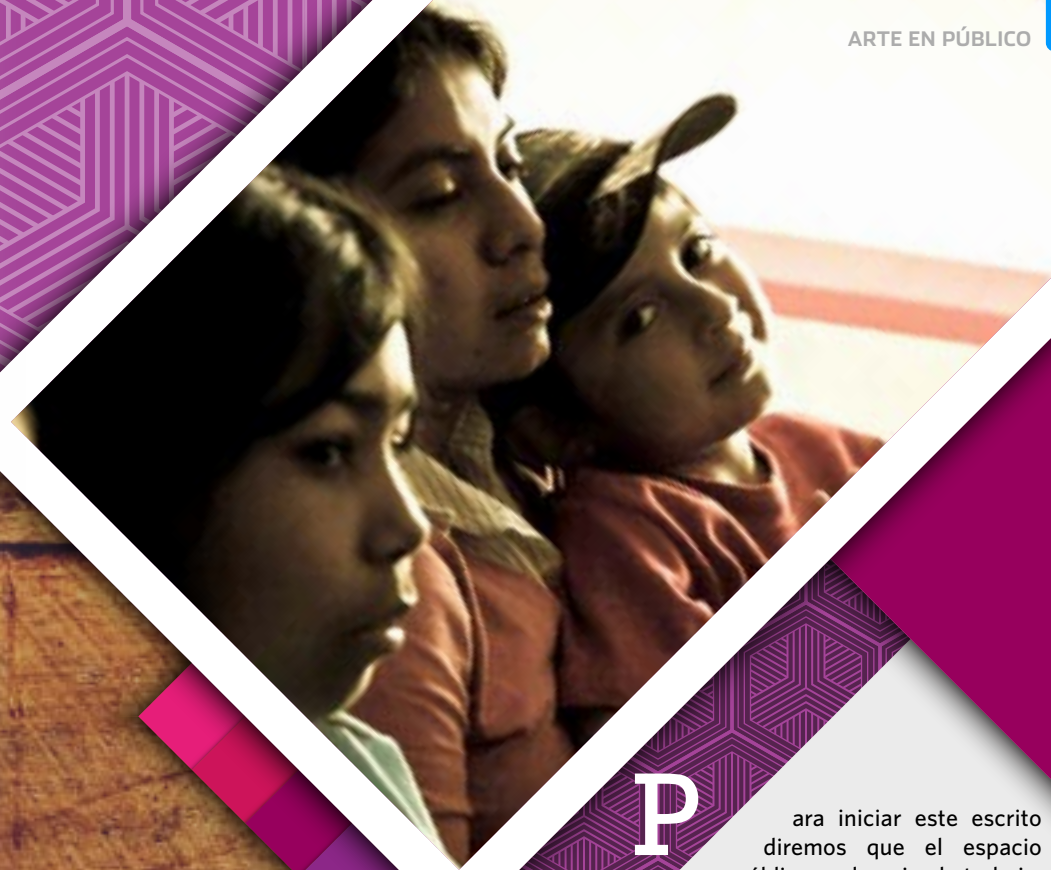
Artista plástico

El dibujo puede entenderse como el medio que hace posible la materialización de lo invisible mediante el empleo del punto, la línea y el plano. En un mundo como el nuestro no deja de tener vigencia este lenguaje, útil para la expresión inmediata o la

reflexión más espaciada; es el compañero que nos sigue en distintas etapas de nuestra vida y que refleja las ideas o pensamientos que genera nuestra mente. Es la traducción y proyección de perspectivas que cortan el presente y van hacia el futuro.

ARTE en PÚBLICO

Santos Jiménez Cuatecontzin
Artista plástico

P

ara iniciar este escrito diremos que el espacio público es de quien lo trabaja. Ahora bien, hay que entender por espacio el plano resultante de la vinculación, interacción y fricción generadas entre los distintos actores sociales que operan en la sociedad; mientras que el espacio público se encuentra administrado por el Estado, hecho que no constituye un obstáculo para que pueda ser utilizado por las personas para establecer el espacio común, es decir aquel que es de todos y no le pertenece a nadie. Así, es precisamente en este lugar donde el Arte busca acomodo,

SIGUIENTE >>>

compañía constructora de objetos sonoros escénicos

Luis Camey

Coordinador de Artes Plásticas
Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

Esta agrupación que se dedica al arte sonoro nos describe, en este video, el proceso de creación de sus obras escénicas sonoras y sus devenires. De esta manera ahora nos muestran el lado del creador y el proceso con el cual llegaron a esas conclusiones.

El líder del grupo es el músico Roberto Rivadeneira Rosas, quien trabaja con sus colegas Ana Karen Guillen de la Rosa y María Elena Castillo Merino.

Espero que lo disfruten.

MISCELÁNEA

I Piensa y acertarás...

Las artes plásticas están conformadas por diferentes disciplinas o técnicas. A continuación sabrás cuales son si logras darles orden a cada disciplina.

iurnpat

Comprobar

csulateru

Comprobar

gofaritofa

Comprobar

ujbido

Comprobar

sorilcarinut

Comprobar

odargab

Comprobar

carameci

Comprobar

silratev

Comprobar

taladol

Comprobar

nolepacar

Comprobar

II Sopa de letras...

Las artes plásticas requieren tomar en cuenta ciertos aspectos para cumplir con las características que conllevan éstas. Encuéntralas en las siguiente sopa de letras.

**¡Empecemos
a pensar!**

JUGAR

III Rompecabezas

Para armar el rompecabezas coloca todas las piezas en su lugar.

DESORDENAR

¿Sabías que...?

AGENDA

MARZO

ABRIL

PRÓXIMO NÚMERO

Consulta toda la **Agenda Cultural** actualizada al día en www.upaep.mx/bellasartes
Eventos sujetos a cambio sin previo aviso.

Plantel Puebla, Plantel Tehuacán, Plantel Mérida,
Bachilleratos y Unidades Básicas.

www.upaep.mx

Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP
11 Poniente 1914 Col. Santiago T. (222) 2 29 94 00 Ext. 7661