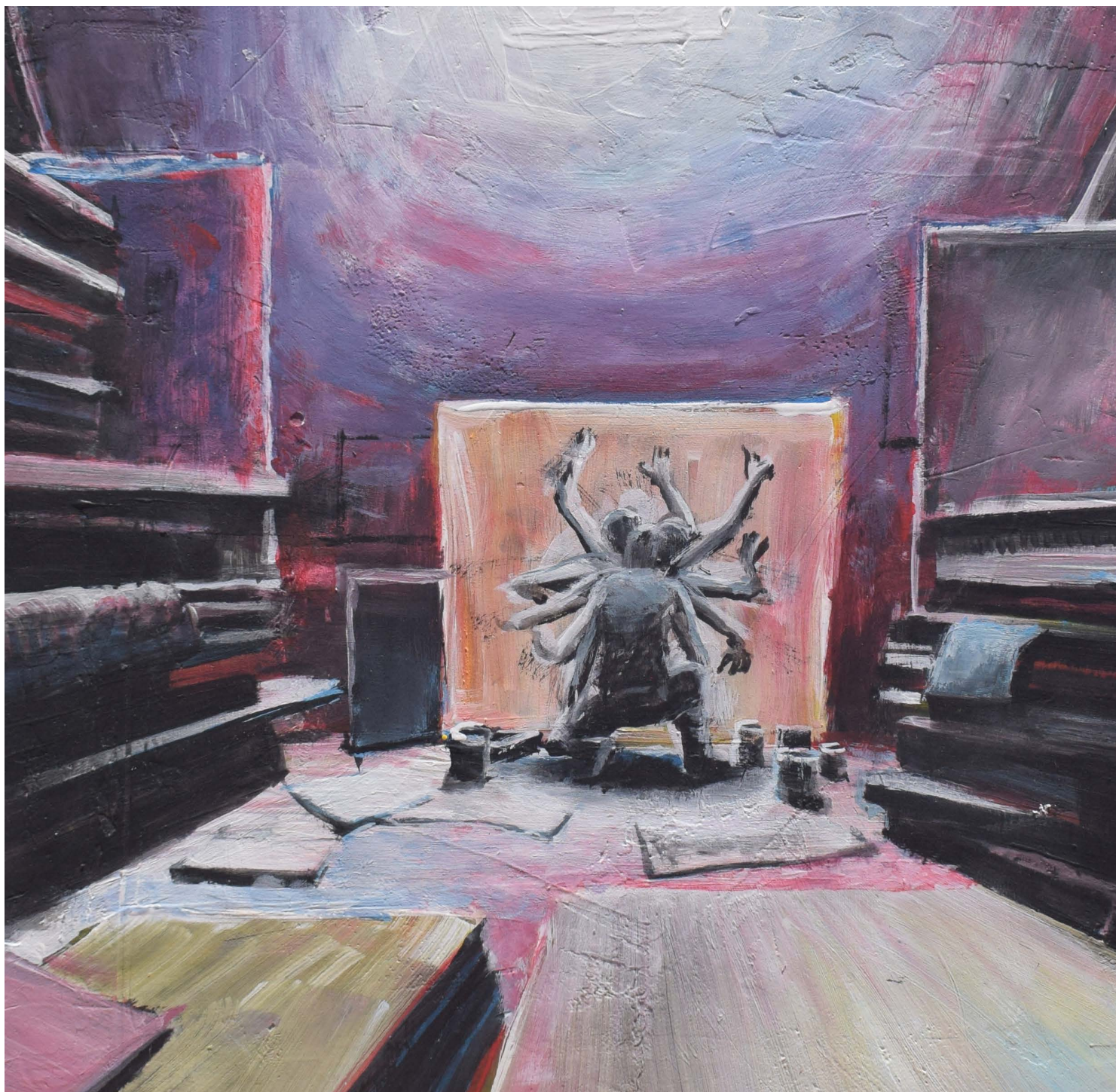

YUXTAPUESTA

REVISTA ACADÉMICA DE ARQUITECTURA, ARTE, DISEÑO Y CULTURA UNIVERSIDAD MUNDIAL

Autor: Manuel Gaxiola **Título:** Proceso creativo **Técnica:** Acrílico sobre panel de yeso, 33 x 30 cm, Marzo 2024

DERECHOS DE AUTOR

Julio-septiembre 2024, es una publicación trimestral editada por el Sistema de Educación e Investigación Universitaria, A.C. Av. Abasolo S/N entre Colima y Colosio, Col. Pueblo Nuevo. C.P.23060. Tel. (612)125 8955 0 1258960, www.universidadmundial.edu.mx. Editor responsable: Sistema de Educación e Investigación Universitaria A.C. Reserva de derechos al uso exclusivo No.04-2015-03251145000- 203. ISSN: En trámite.

Responsable de la última actualización de este número, Coordinación Editorial y Publicaciones, M.C Jessica Patiño Cruz., Av. Abasolo S/N entre Colima y Colosio, Col. Pueblo Nuevo, C.P.23060. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor. De acuerdo con la legislación de derechos de autor, la Revista Académica de la Universidad Mundial de Arquitectura, Arte, Diseño y Cultura. Yuxtapuesta, reconoce y respeta el derecho moral de los autores, así como la titularidad del derecho patrimonial, el cual será cedido a la revista para su difusión en acceso abierto editor de la publicación.

DIRECTORIO

Yuxtapuesta, Arquitectura, Arte, Diseño y Cultura. Revista Académica Universidad Mundial, revista digital julio-septiembre de 2024. Editor responsable: Sistema de Educación e Investigación Universitaria A.C., número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: (en trámite). Número de Certificado de Licitud de Título: (en trámite). Número de Certificado de Licitud de Contenido (en trámite). Domicilio de la Publicación: Av. Abasolo S/N entre Colima y Colosio, Col. Pueblo Nuevo, C.P. 23060, La Paz B.C.S., México. Distribuidor, Sistema de Educación e Investigación Universitaria A.C, Av. Abasolo S/N entre Colima y Colosio, Col. Pueblo Nuevo C.P.23060, La Paz, Baja California Sur, México.

Universidad Mundial

Rectora

Dra. Judith Moreno Berry

Vicerrector Académico

Mtro. Gustavo Enrique Pérez Arévalo

Vicerrectora Administrativa

C.P. Patricia García Ramírez

Directora General Campus Los Cabos

Mtra. María Bibiana Valle Castañeda

Coordinadora de Vinculación

Mtra. Catalina Solís Núñez

Coordinador de Arte y Diseño

Lic. Gamaliel Alejandro Valle Hamburgo

Coordinadora Editorial

Mtra. Jessica Patiño Cruz

Asesoría Técnica

Lic. Gabriela Inzunza Salgado

Coordinador de Imagen Institucional

Lic. Ernesto Hernández Urusquieta

Diseño Editorial

Alexandra Meza Orozco

Fotógrafos

Jurgen Raí Pinzón Luque

Alexandra Meza Orozco

Mariel Cárdenas Castro

ÍNDICE

- 6 Galería
- 14 Profesionista invitado
- 18 Expo-arte 2024
- 28 El oficio del artista visual
- 36 Visión creativa de la cotidianeidad
- 39 Taller de proyectos y acciones expresivas
- 41 Dibujo a mano alzada
- 44 Taller bidimensional
- 46 Escultura prehispánicas
- 48 Artista local
- 54 Cultura

- 55** Galería Pablo Neruda
- 57** En el país de la creatividad
- 58** Alumnos de la Universidad Mundial exploraron el arte y diseño en CDMX
- 60** Impresionismo: Un vistazo al movimiento que revolucionó el arte en el siglo XIX
- 62** Serigrafía
- 64** Conocer para ser
Mulegé y la compañía del Boleo: un encuentro con la historia a través del diseño por Elena Poniatowska
- 66** Bienal del cartel
- 68** La evolución del arte según Pierre Joseph Proudhon: un análisis de la obra “Sobre los principios del arte”
- 70** El jardín de Epicuro

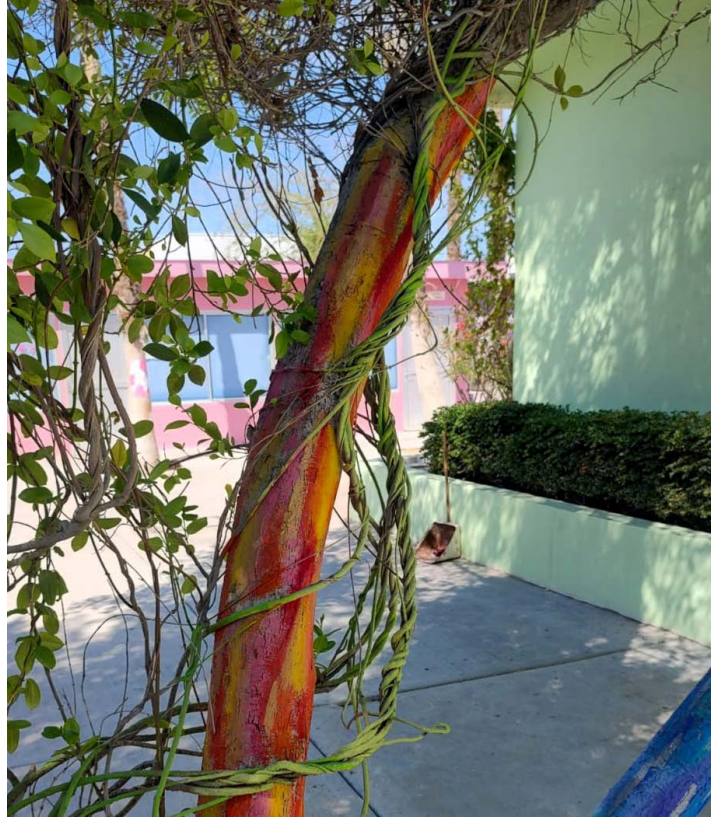
GALLERÍA

Taller de proyectos y acciones expresivas II.

Se busca estimular la capacidad de observación y de investigación de los estudiantes. Encontrar en el juego colectivo un estímulo para acrecentar su imaginación y capacidad creativa.

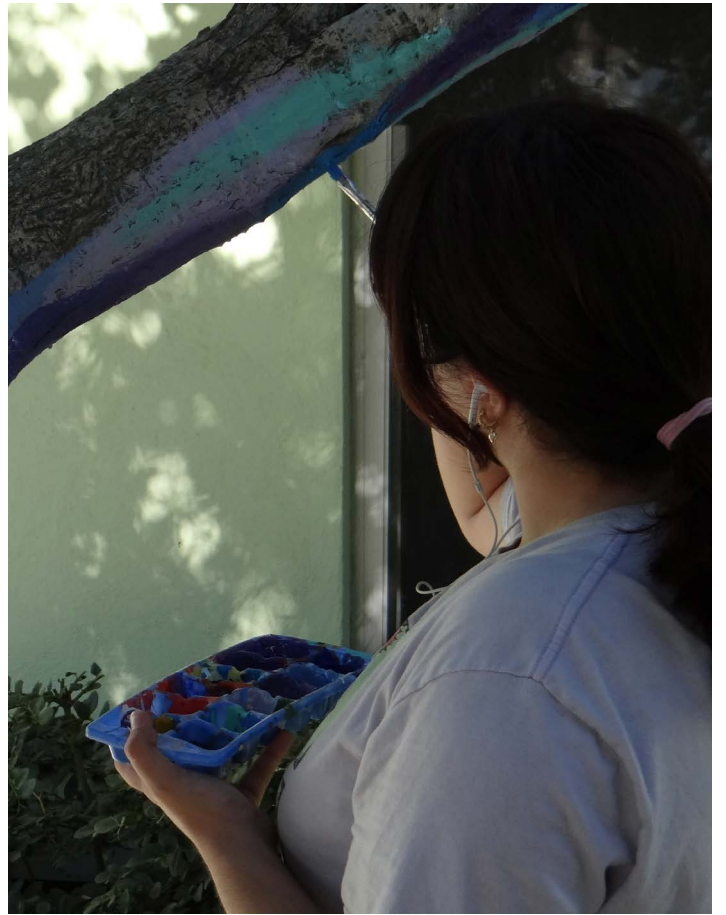
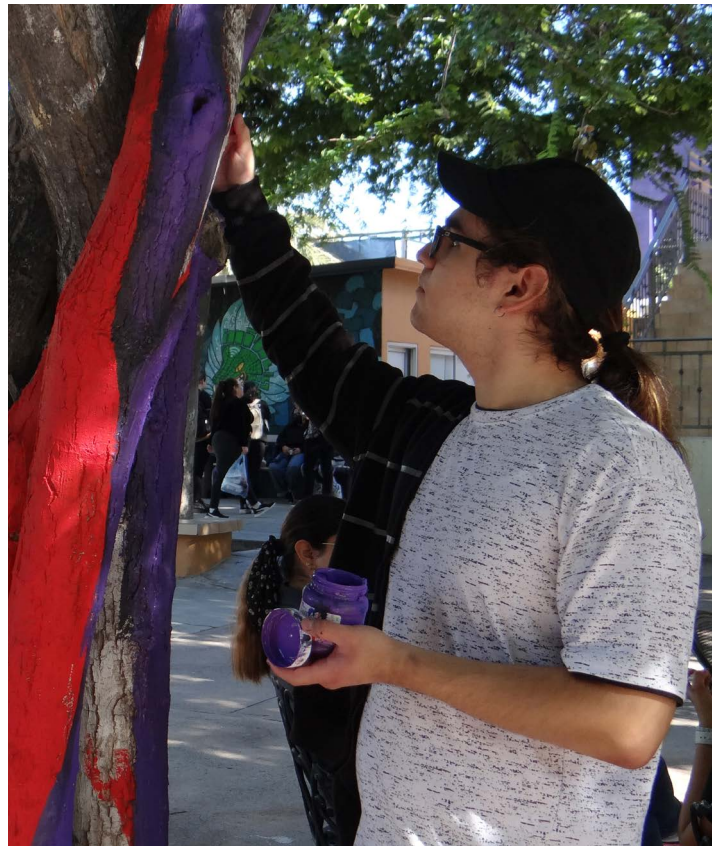
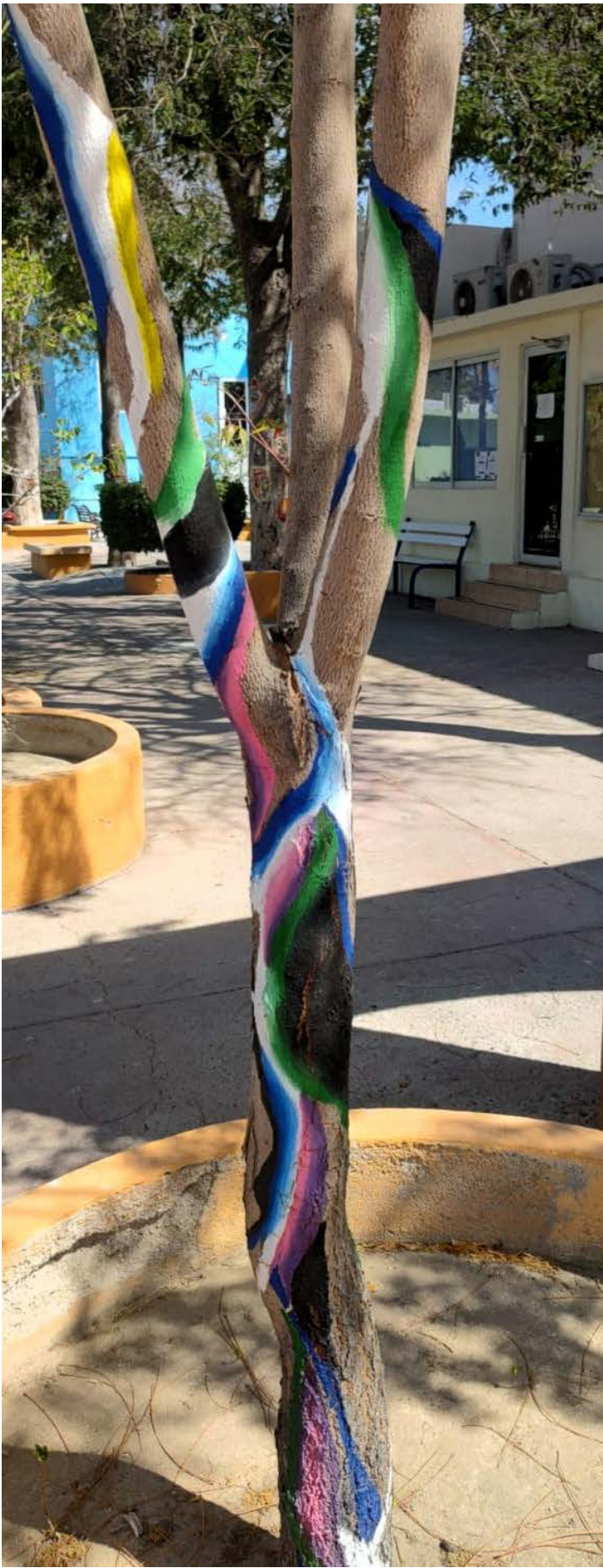
Edwin Osuna Navarro, Manuel Eduardo Gaxiola Fausto, Rigoberto Amador Osuna, Edna Alday Rivera, Miranda Romero Lorenzo, Jael Guadalupe Martínez Santana, Paulina Chávez Ramírez, María Paulina Ceseña Márquez, Gimena Linette Gómez Beltrán, Ángel Alejandro Arevalos Flores, Eli Jassiel Rojas Yepes, Joana Valentina Amador Mayoral, Daniela Guadalupe Verduzco Reynosa, Valeria Eileen González Leal, German Alejandra Avilés Agundez, Lizbeth Ramón Avendaño, Elliot Andre Higuera Cruz, Stephane Casillas Castanedo.

PROFESIONISTA INVITADO

Scarlett González Nuñez

Scarlett González es licenciada en Artes visuales especializada pintura, gráfica, escultura y cerámica, egresada de la Universidad Mundial. Durante su carrera ha participado en múltiples proyectos artísticos en Baja California Sur y ha destacado por impulsar el quehacer artístico desde edades tempranas. Ha tenido exposiciones colectivas en nuestro Estado y fuera del país. En 2015 aún siendo estudiante de Artes visuales, tuvo su primera exposición individual llamada “Entre 2 mares” en el centro Municipal de las Artes. Actualmente es docente en la Universidad Mundial campus La Paz.

Su segunda exposición individual, en la que refleja una evolución personal y evidentemente como artista. Donde por fin logró plasmar su visión onírica con personajes y paisajes ficticios basados en mis vivencias personales. Participó como artista visual del International PAX Collective, representando a Baja California Sur en Victoria y Langford, donde trabajó con reconocidas artistas indígenas como Lindsay Delaronde. Llevándose a cabo una exposición de su trabajo individual y el trabajo en colaboración con las artistas indígenas en University of Victoria “Art Display for Social and climate justice” México/Canadá.

¿Qué influencias tempranas tuvo con respecto al arte?

Siempre fui una alumna destacada de dibujo en primaria y secundaria, la mejor de mi clase, gracias a ello me invitaban a concursos interescolares y tuve oportunidad de ganar desde el tercer hasta el primer lugar. Así que fue un talento que poco a poco lo fui desarrollando desde mi pupitre escolar. Tuve un acercamiento también a algunos talleres intensivos pero no de arte plástico, más bien de música y de danza folklórica. Así que siempre hubo en mí una chispa artística encendida.

¿Trabaja por series temáticas?

En definitiva, en mi trabajo he comenzado a proponer series temáticas. Personalmente, creo que es muy importante tener una secuencia en el trabajo de mi presentación artística, ya que seguir la línea de un concepto, es poder brindarse a sí mismo el manejo de las emociones a plasmar. Hablo de emociones, por que es realmente con lo que más me gusta experimentar en mis pinturas, el ser humano rodeado de todos sus abismos y agujeros negros con el mundo. Una prueba de ello ha sido mi reciente exposición “Requiem” la cual consta de aproximadamente 20 obras bidimensionales y una instalación. Así mismo, en el presente estoy trabajando con los conceptos seriados para lo que vendrán a evidenciarse y ser el producto de mis siguientes exposiciones.

¿En qué momento empieza a interesarse por la pintura?

Como anteriormente comentaba, el dibujo siempre fue la técnica que desarrollé durante mi infancia y adolescencia. Es hasta que comencé a estudiar en la licenciatura de Diseño de Interiores, que conocí materiales nuevos y aprendí técnicas de ilustración arquitectónica que me dejaron maravillada. De pronto estas mismas técnicas las llevé a los dibujos de rostro, los cuales me encantaba hacer desde temprana edad y quedé sorprendida de ver la gran mejora que habían causado en mí las clases artísticas dentro de la carrera de Interiores.

Mientras el tiempo transcurría, tuve algunas materias donde aprendí a usar: las acuarelas, los prismacolor difuminados con aguarras, los plumones a base de gasolina, y en una actividad tuve un regalo genial: un caballete, pinturas acrílicas, gódetes y pinceles. Fue hasta ese día que por mi cuenta comencé a pintar. Posteriormente es que decido cambiarme a la carrera de Artes Visuales y pues bueno, yo era de las pocas alumnas que tenían menos experiencia con algunas técnicas, pero eso me obligaba moralmente a trabajar el doble en casa para poder dominar mejor los materiales.

¿Es la pintura su única expresión en el arte?

Me gusta experimentar, me considero aparte de analítica, curiosa e inquieta; de pronto tengo múltiples ideas por hacer, con diferentes técnicas. Cuando puedo, y tengo la oportunidad como los materiales, realizo grabado, me encanta esa técnica. Indiscutiblemente el dibujo es mi primer expresión. El video, la composición audio visual, en el llamado video arte, he tenido la satisfacción de crearlo. El haberme hecho consciente de mi cuerpo me ha hecho poder tener ya participaciones de performance.

Y tengo la ilusión de poder trabajar con una serie de esculturas en piedra, es un material bastante noble, pero requiere de arduo trabajo y espacio para la concreción de un resultado esperado. Creo que un artista no debe limitarse a una sola expresión artística, puede ser especialista de profesión en una rama o varias, pero la vida y sus experiencias pueden ofrecerle más oportunidades para expresarse como creador o creadora.

¿Su trabajo con los estudiantes de artes visuales?

Poder motivar y compartir técnicas de trabajo con los estudiantes de Artes Visuales, ha sido una experiencia llena de satisfacción. Son un espejo en el cual ellos pueden reflejarse y así mismo yo verme reflejada. Por el momento, ha sido corta mi experiencia como docente de mi alma mater y sin duda es una noble labor.

¿Qué artistas influyen en su obra?

Remedios Varo, Dalí, Lucian Freud, Francis Bacon, José Luis Bustamante, Lupina Flores y Marina Abramovic. Podría mencionar a más pues siempre hay ciertos momentos de nuestra vida donde el llamado “Síndrome de Stendhal” es inminente para nuestra creación. Desde observar una obra de teatro, una película o escuchar una canción han servido en mi trayectoria para influir en mis momentos de creación. Creo que es parte de la misma inspiración.

¿Cómo definiría técnicamente su trabajo?

Haciendo un acopio de las obras artísticas que he creado; dibujos en pasteles secos y grasos, se podría definir como pintura al óleo y al acrílico. Estas técnicas permanecen como un elemento fundamental en mis bocetos e ideas preliminares de cualquier pintura o composición de creación. Pues guardo con gran cariño y entrego los ejercicios compartidos que obtuve de grandes maestros dentro de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Mundial.

EXPO ARTE 2024

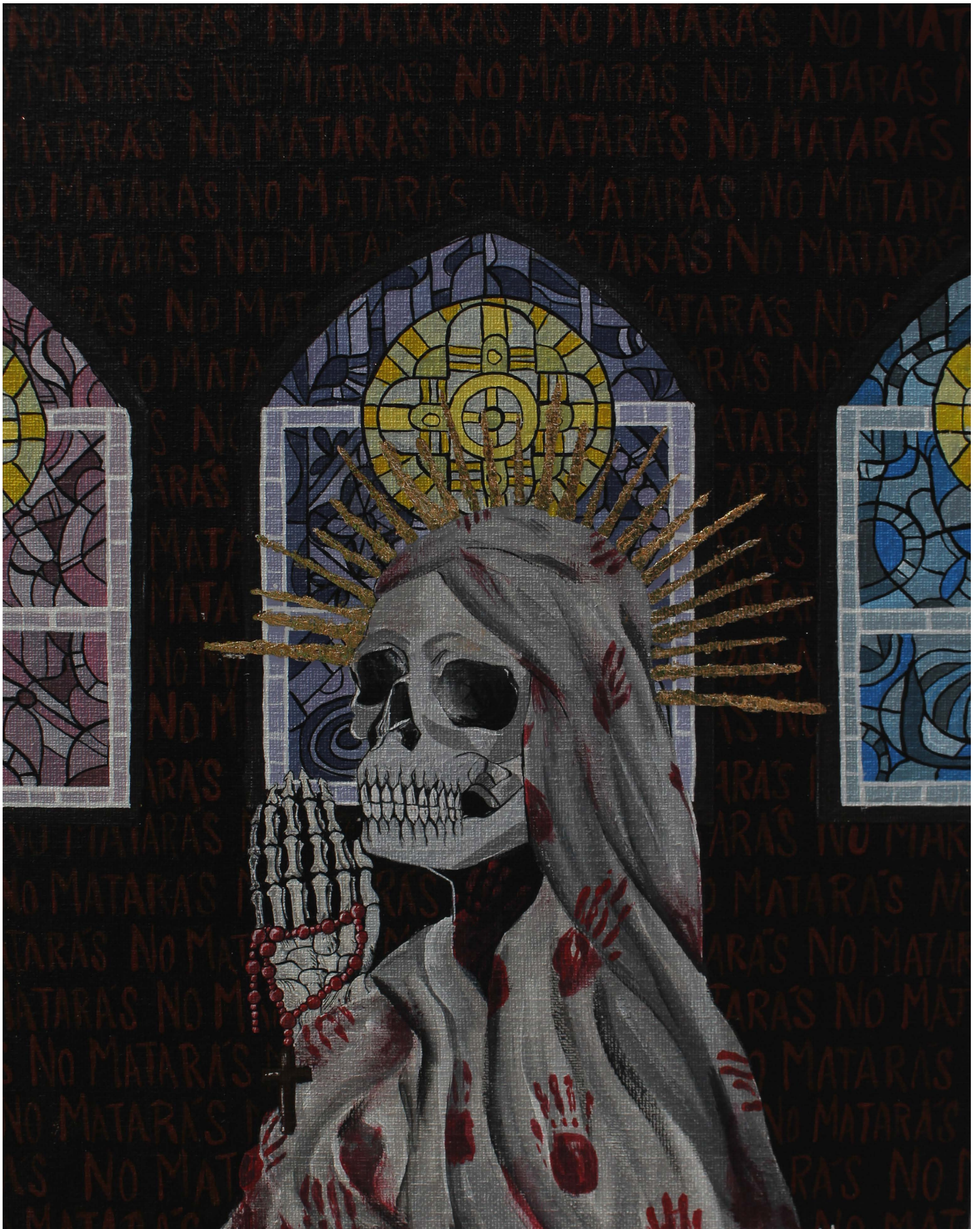
Docente: Lic. Wendoly Yepiz

Sin título

Autores: Edna Alday Rivera y Manuel Gaxiola

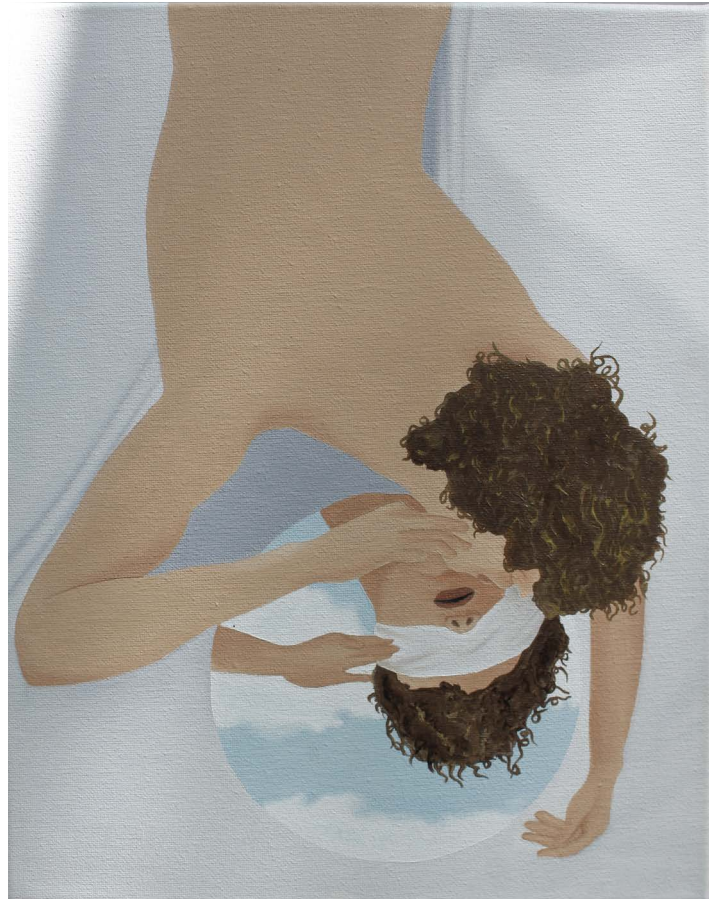
El propósito del proyecto es dar a conocer el trabajo de los alumnos a la comunidad universitaria, y comercializar su trabajo.

Título: In nome del padre
Autor: Elliott

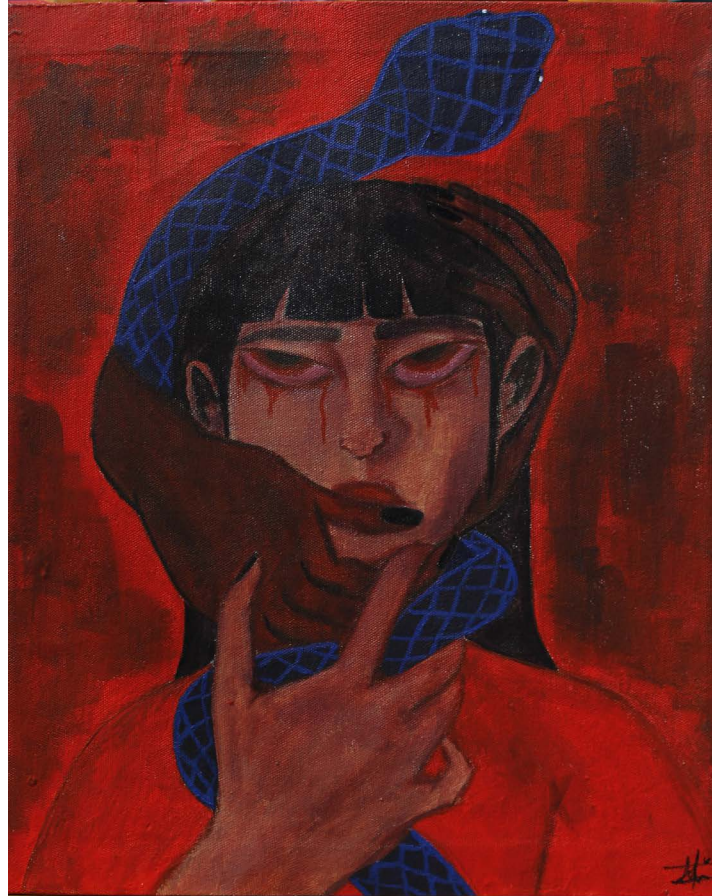
Título: Onicofagia
Autor: Lizbeth Ramón Avendaño

Título: Siempre yo
Autor: Mireya Cano

Título: La dicha de ser siempre el mejor
Autor: Daniela Verduzco

Título: Asfixia
Autor: Leslie Valdés

Sin título

Autor: Edwin Noé Osuna Navarro

Sin título

Autor: Edwin Noé Osuna Navarro

Título: Náusea
Autor: Gael

Título: XO
Autor: Stephan Rushdie

Título: Ne
Autor: Stephan Rushdie

Título: Dulcesion
Autor: Edna Rivera

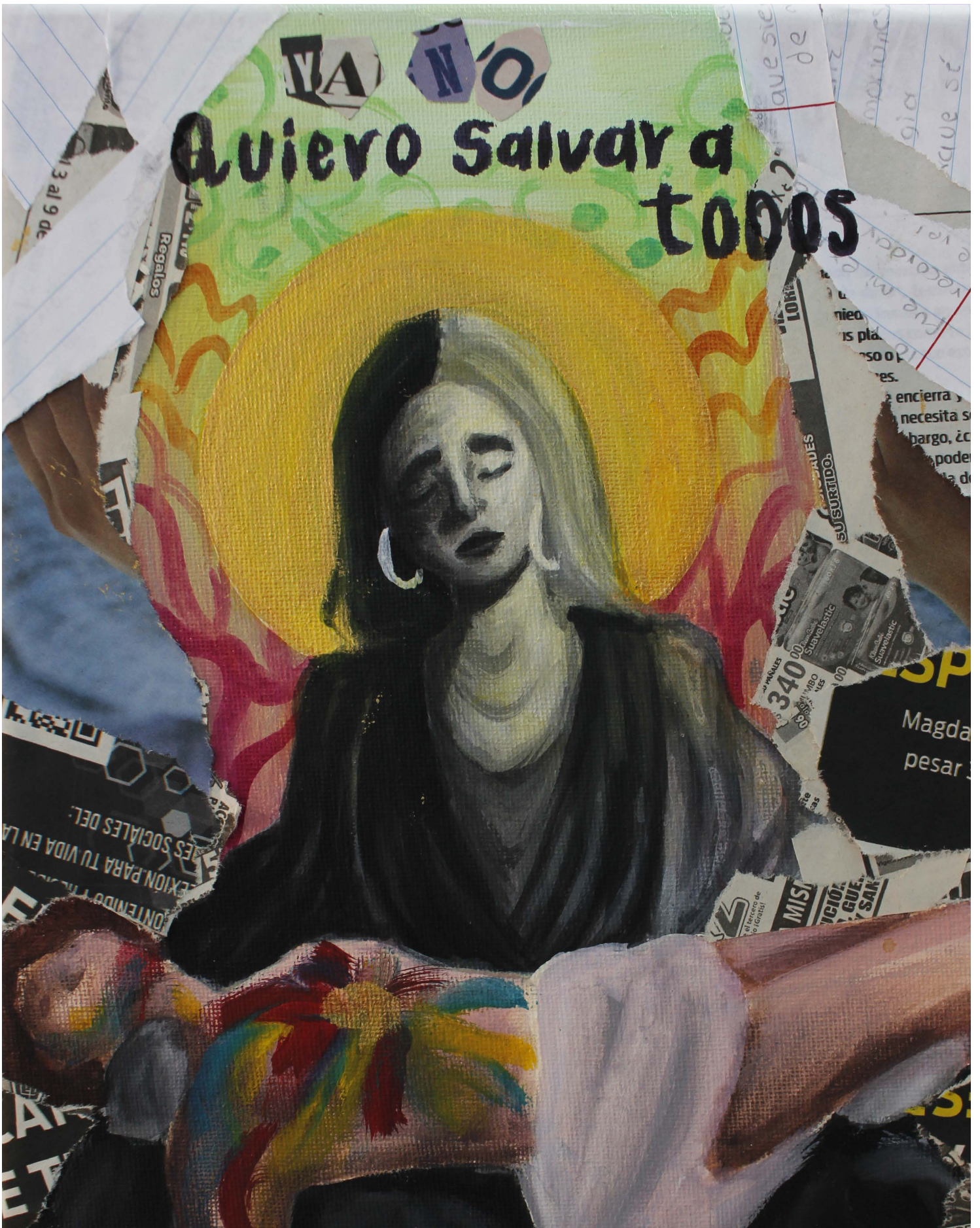
Título: Entre amigos
Autor: Miranda

Título: Consumir
Autor: Scarlet

Autor: Gimena Linette

Título: Complejo de sanadora

Autor: Joana Valentina Amador Mayoral

Título: Auto-aversión
Autor: Paulina Chávez

Título: Ruego
Autor: Stephanie Casillas

Título: Encerrado en tus gustos
Autor: Ángel A. Arévalos Flores

Título: Manía
Autor: Paulina

Sin título
Autor: Jocelyn Arce Ojeda

Título: La música me mata
Autor: Riamos

Título: Maneatar
Autor: Amaraia

Título: Tú corazón será mío
Autor: Eileen V. González Leal

Título: Amor en cadenas
Autor: K

Título: Parasocial
Autor: Stephan Rushdie

Sin título

Autor: Alejandra

EL OFICIO DEL ARTISTA VISUAL

Claudia Rojas

Claudia María Rojo Velasco es licenciada en Artes Visuales por la Universidad Mundial, egresada de la carrera de Lengua y Literatura por la UABCS y cuenta con estudios fotográficos en la Universidad de Medios Audiovisuales, CAP de Guadalajara, Jalisco.

Ha participado en exposiciones colectivas y concursos de fotografía.

¿Qué influencias tempranas tuvo con respecto al arte?

Siempre fui motivada por mi familia para conocer las bellas artes y las humanidades. Mi primer contacto con el arte, con las bellas artes, fue gracias a la lectura, a estas enciclopedias que muchas veces se encontraban en la casa de los abuelos y que uno podía abrir y encontrar información variada. Recuerdo que fue la primera vez que leí acerca de los griegos y toda la influencia que tienen en nuestra época contemporánea, quedé maravillada, y recuerdo haberles pedido a mis padres que me metieran a cursos de pintura, de música, de cuento.

Gracias a la lectura, conocí un poco de la historia de las artes, que es algo que realmente me apasiona mucho. Todo lo que hubo detrás de cada una de las corrientes artísticas, del pensamiento humano y su manera de proyectar las emociones.

¿En qué momento empieza a interesarse por la pintura?

Si bien la pintura me puede parecer apasionante, me siento y me he sentido más cómodo a través de los años trabajando con la fotografía. Me hice de una cámara a la edad de los 14 años y gracias a ella empiezo a explorar mi entorno y a buscar todas las posibilidades que una cámara puede ofrecer, es así como llegó a la fotografía conceptual. Me parece que la fotografía conceptual cuenta con una gran narrativa, es un medio con el cual uno puede contar una historia.

¿Trabaja por series temáticas?

Dentro de la fotografía conceptual he trabajado ciertos temas como la belleza del cuerpo humano, lo que puede proyectar el cuerpo humano y toda la belleza que éste puede tener a partir de sus detalles, así como también me he basado mucho en el mundo onírico. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con los sueños, me gusta mucho lo que tiene que ver con los miedos del ser humano. Trato de proyectarlo también en mi fotografía.

Artistas que han influenciado mi obra.

Pues del lado de la literatura yo diría que los poemas de Charles Baudelaire, también mucho de Federico García Lorca, cuentos incluso como de Edgar Allan Poe, también Julio Cortázar. Pero por el lado de la fotografía, Floria Sigismondi, Francesca Goodman, Stanley Kubrick y por el lado de la pintura soy bastante fanática de Remedios Varo, de toda su pintura surrealista, del uso de sus colores, de todo el mundo y de toda la narrativa que sus pinturas ofrecen.

¿Cómo ha sido su experiencia en la docencia?

Si tuviera que hablar de mi experiencia en la docencia diría que ha sido demasiado gratificante yo escuchaba a mis maestros decir que pues ellos aprendían también junto con nosotros el conocimiento que nos compartían con eso ellos también crecían al escucharnos pues debatir algunas ideas y escuchar y la verdad ya que me estoy dedicando a todo esto me doy cuenta de que si es verdad, es una profesión demasiado gratificante poder compartir el conocimiento que uno tiene con las nuevas generaciones porque traen otros interrogantes y te ayudan a ampliar tu perspectiva, en mi caso hace poco me incorporé a la Universidad Mundial a estar compartiendo mis ideas con adultos, pero como comenté, yo tengo ya varios años dedicándome a los niños y han sido pues en parte como dos polos opuestos porque es muy diferente congeniar con adultos que congeniar con los niños, los niños siempre están ávidos de conocimiento, todo les emociona y en el lado de los adultos tienes que conectarte a partir del diálogo, a partir de las tertulias, de lo que ellos opinan, de sus perspectivas, de sus visiones. Es un reto trabajar con universitarios, encontrar estrategias para llegar a un diálogo estimulante y poder compartir el conocimiento mutuo de los temas.

Trabajos a futuro

Quiero retomar la fotografía, tengo cerca de 6 o 6 años dedicándome a la docencia totalmente, quisiera volver a conectar con la fotografía, los trabajos fotográficos que he hecho en años posteriores han sido la fotografía documental y fotografía de publicidad entonces quisiera volver a retomar la fotografía como arte, como medio de lenguaje y seguirme dedicado totalmente a la docencia, es algo que ahora sí me cambió la vida podría decirse y me ayuda a tener una perspectiva más grande día con día, es un trabajo maravilloso, en mi caso, estudié la carrera de Artes visuales, y pensé que me dedicaría totalmente a la creación de obras, pero la vida me ha ido lavando a las delicias de la docencia, realmente yo no me veo fuera de este quehacer tan humano, en el futuro me gustaría retomar la fotografía y la literatura, escribiendo cuentos infantiles, por ejemplo.

Wendoly Yepiz

Wendoly Yepiz, es artista visual, ganadora y participante en diferentes concursos, convocatorias, bienales, especialidades y diplomados, todas relacionadas con las artes plásticas. Actualmente se dedica a trabajar dentro del ámbito cultural y artístico de nuestro Estado, otra de sus actividades laborales es la docencia a nivel superior, tallerista de artes plásticas a diferente público y por supuesto a la creación artística.

¿Cómo fue su acercamiento al mundo del arte?

El arte siempre ha estado presente desde que tengo memoria, en mi familia siempre me han inculcado y acercado a las disciplinas artísticas, como la danza y las artes plásticas. Conforme fui creciendo y practicando el dibujo y la pintura, se volvió algo habitual en el día a día. Pero sinceramente yo nunca vi esta actividad como una opción para carrera profesional, sin embargo, circunstancias posteriores me hicieron considerarla como tal, al principio de la carrera parecía como si tomara un curso de tiempo libre, siempre lo disfrute mucho y conforme pasaba el tiempo, ya mis “trabajos” nos los veía como una actividad sino que empezaban a tener más sentido, significado y propósito, yo ya quería comunicar, transformar, expresar lo que veía y pensaba de mi alrededor, y darles nombre a cada uno de ellos y llamarlas obras, es algo que me hace sentir parte de la comunidad artística.

¿Qué significa para usted la palabra arte?

Para mí el arte es una descripción basada en una serie de definiciones como expresión, significado, crítica, relación, sentimiento, estudio, análisis, simbolismo, comunicación, reflejo, proyección, propuesta por mencionar algunas que son parte de algo tangible, visual y en algunas ocasiones efímero. Es una herramienta, un medio que tiene un inicio y un final, cuya meta es subjetiva a quien tiene el honor de presenciarlo.

Si sus obras pudieran hablar... ¿Qué dirían sobre usted como artista?

Que soy una persona que le dedica mucho tiempo a cada obra, que cambió constantemente el boceto inicial, que dudo durante el proceso, pero que nunca me detengo, que el diálogo entre la obra y yo es como un análisis de la misma obra sobre si estamos yendo hacia el objetivo final, que lo que empiezo lo termino, ya que no me gustan las cosas a medias o sin terminar, y que al finalizar la obra empiezan las interrogativas sobre si hubiera puesto otra paleta de colores tendría otra proyección o significado, que si puse muchos elementos o pocos, que si me faltó detallar o darle más enfoque a algún personaje u objeto, pero luego está la parte de “me encantó convivir con esta obra mientras trabajaba en ella”. En ocasiones las obras son problemáticas, un reflejo, un significado o una propuesta fantástica sobre algo en lo que pienso, que quiero decir o comunicar o simplemente plasmarlo, ya sea por lo estético o por buscar una solución personal para liberar.

¿Qué estilos y movimientos artísticos se ven reflejados en su pintura?

Mis obras se inclinan hacia el surrealismo y algunas al abstracto figurativo, en la que mi propuesta habla sobre la naturaleza y una crítica social sobre las relaciones humanas y el medioambiente, algunas otras sobre pensamientos personales y sentimientos al respecto de situaciones cotidianas utilizando el simbolismo en gran parte.

¿Qué artistas influyen en su obra?

Remedios Varo, Leonora Carrington, Agnes Cecile, Sara Herranz, Sivan Karim, Giovanni Esposito, Bill Crisafi, Caalipsoo, Elliana Esquivel, entre otros contemporáneos.

¿Cómo definiría técnicamente su trabajo?

Mis obras son una mezcla de obras bidimensionales en una combinación con instalaciones tridimensionales, técnica mixta, dependiendo de las necesidades del mismo proyecto. Los temas son etéreos, oníricos, naturaleza, sociedad, pensamientos y sentimientos.

¿Cómo ha sido su experiencia como docente?

Realmente ha sido satisfactoria, ser maestra me ha servido para expandir mis conocimientos tanto en lo teórico como en lo práctico, esta actividad me ha puesto a prueba y me ha retado en muchas ocasiones. Trabajar con los alumnos me ha gustado, ya que el diálogo al realizar una obra se ha vuelto una dinámica divertida en la búsqueda de soluciones creativas para las diferentes problemáticas que surgen en su ejecución.

VISIÓN CREATIVA DE LA COTIDIANEIDAD

Docente: Lic. Daniel Díaz

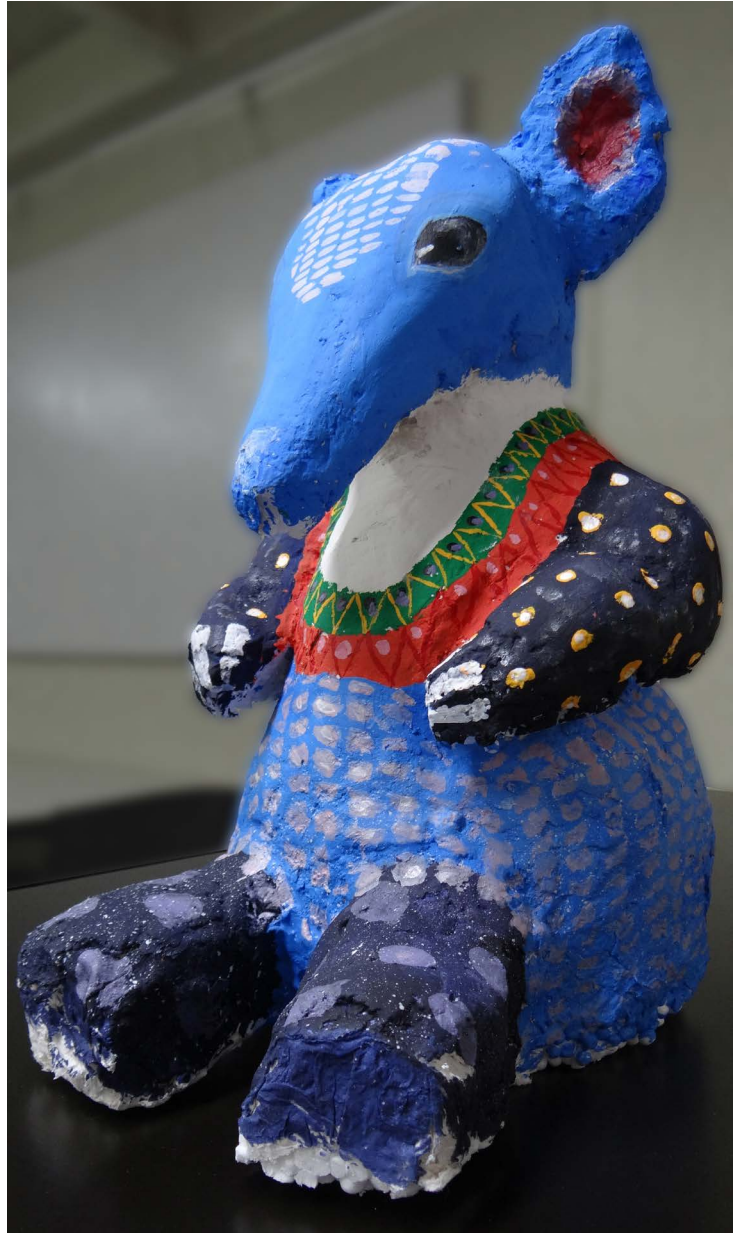
Se crearon objetos anteponiendo la imaginación a la utilidad.

Se pintaron varios murales en el campus La Paz, además de la realización de diversos alebrijes.

Docente: licenciado Daniel Díaz.

Alumnos: Leslie Guadalupe Valdés Velázquez, Jesús Moisés Mesta Loana, Manuel Eduardo Gaxiola Fausto, Liliana Sánchez Sánchez, Eliot Andre Higuera Cruz, Edna Alday Rivera, Miranda Romero Lorenzo y Amaranta Ibo N.

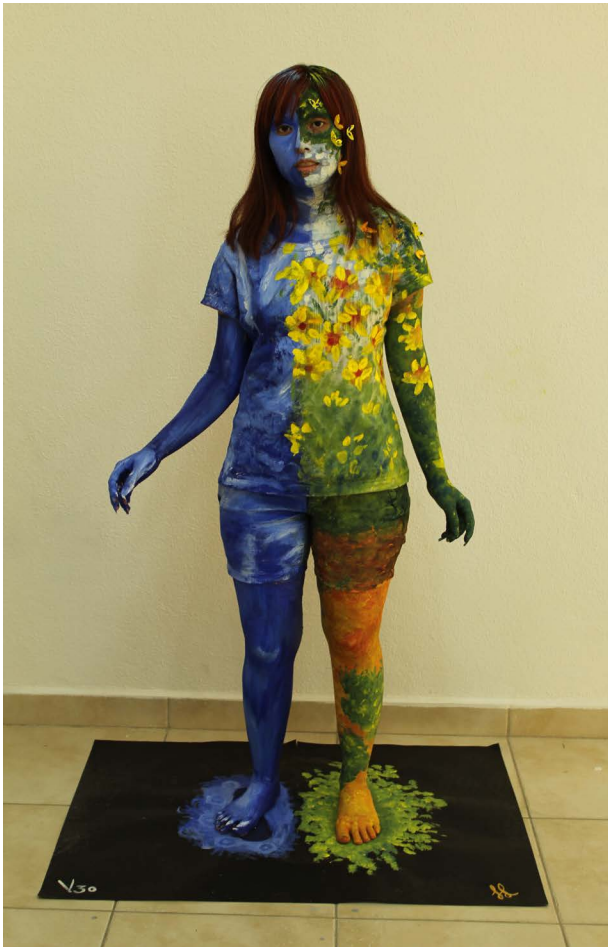
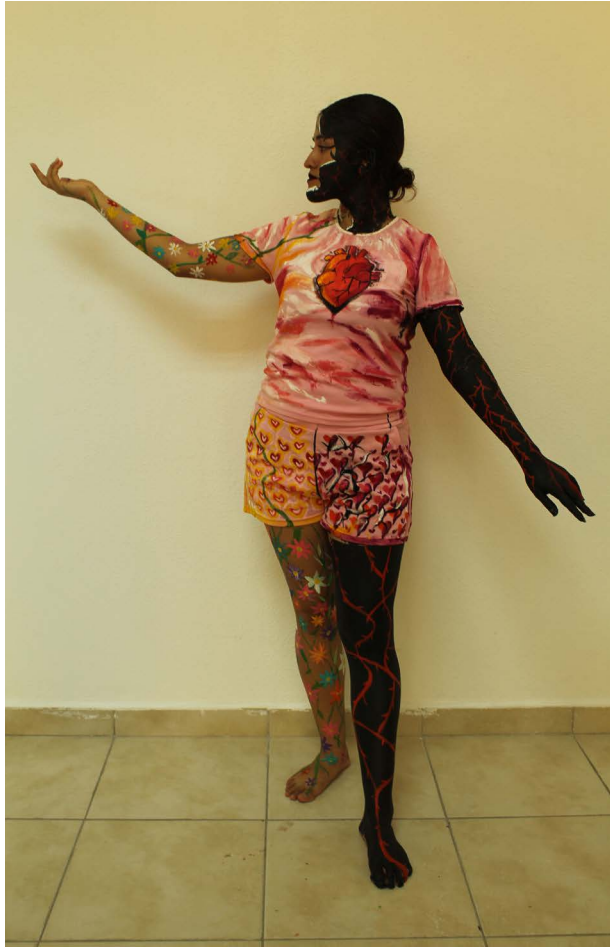
TALLER DE PROYECTOS Y ACCIONES EXPRESIVAS

Body- art. El arte corporal es un estilo que surge en el arte conceptual, en los años 1970 en Europa y África.

En la galería Pablo Neruda se expuso una muestra del estilo Body-art con alumnos de arte y diseño.

Alumnos: Paulina Chávez Ramírez, Lizbeth Ramón Avendaño, Edna Alday Rivera, Paulina María Ceseña Márquez, Itzel Guadalupe Carrillo Gómez, Nadia Lizbeth Flores Pérez, Eva Jaasiel Álvarez Loaiza, Karla Merari Román García, Elliot André Higuera Cruz, Manuel Eduardo Gaxiola Fausto, Stephanie Casillas Castanedo y Ángel Alejandro Arévalos Flores.

DIBUJO A MANO ALZADA

Manuel Gaxiola

Manuel Eduardo Gaxiola Fausto es arquitecto por el Instituto Tecnológico de La Paz, actualmente estudia la licenciatura en Artes visuales en la Universidad Mundial campus La Paz.

Participó como dibujante en espacios artísticos y culturales como La Caja, en exposiciones colectivas en el malecón de La Paz, y en el restaurante La Morante.

¿Qué te inspira a la hora de crear obras?

Me inspiran dos situaciones, los artistas que admiro mucho, y el proceso de dibujar la mayor cantidad de artistas que pueda, artistas nacionales, extranjeros, clásicos o actuales. Busco por internet a los autores y veo sus obras, recopilo información, conocer al artista me permite entender cómo ellos usan los aspectos técnicos como manejo del color, la composición, etc., el proceso me inspira, es lo que más me gusta.

¿Con qué materiales y técnicas te gusta trabajar?

Lo que siempre uso es carboncillo y pluma, es lo que más me gusta, y tengo más práctica. El carboncillo me gusta mucho porque se puede lograr muchos tonos de grises, puedes lograr un color negro muy intenso y pues sirve mucho para desvanecer, pues es muy bueno para hacer retratos, y dibujos grandes. La pluma porque siento que es más fácil, rápido, portátil, todo el mundo tiene una pluma, la puedes tener en cualquier lugar y también se puede lograr con más tiempo, pero se puede lograr varios tonos de grises y colores y el color negro muy intenso. Hay otros que me gusta utilizar, por ejemplo, los gises pastel, que son muy buenos los he usado mucho para hacer retratos, pero últimamente ya no. Estoy iniciando en la pintura, y actualmente estoy intentando composición abstracta.

¿Podrías compartir con nosotros alguna anécdota, ya sea memorable, de tu experiencia como artista?

Dos experiencias. En la preparatoria que estudié realicé mis prácticas profesionales impartiendo un taller de dibujo artístico. Muchos estudiantes asistieron, les gustó mucho el taller, se divertían. Les gustaba aprender y practicar, al finalizar organizamos un convivio en un salón de fiestas con alberca. No sé qué les enseñé, pero siempre di mi mejor esfuerzo.

Participé en espacios creativos antes de estudiar artes visuales, en exposiciones colectivas, creo que me faltaba técnica pero la recepción de mis trabajos fue una experiencia muy bonita, había mucha gente, amigos, familia.

Y me gustó mucho porque fue un acercamiento a este mundo de las exposiciones.

¿Qué artistas influyen en su obra?

Ahorita pienso en tres, que son mis tres favoritos, que es un español llamado Jordi Díaz Alamá, hace pintura figurativa, muchas figuras humanas, muchos rostros, con una técnica muy clásica. Otro artista español llamado Alberto Mielgo, que es más de animación, de dibujo digital, hace cortometrajes, películas y también su estilo que es muy libre, muy fuerte, muy expresivo, me gusta mucho. Y un artista coreano que falleció hace unos tres años, era un dibujante de cómics muy famoso llamado Kim Jong Gi y que yo creo que en 2020 estuve viendo muchos videos de su trabajo, tenía una capacidad de hacer dibujos muy grande con pluma, era una pluma que tenía un pincelito con tinta y él hacía grandes composiciones sin trazar nada, o sea, desde la imaginación y el trazo que dejaba le quedaba perfecto, fue un excelente artista.

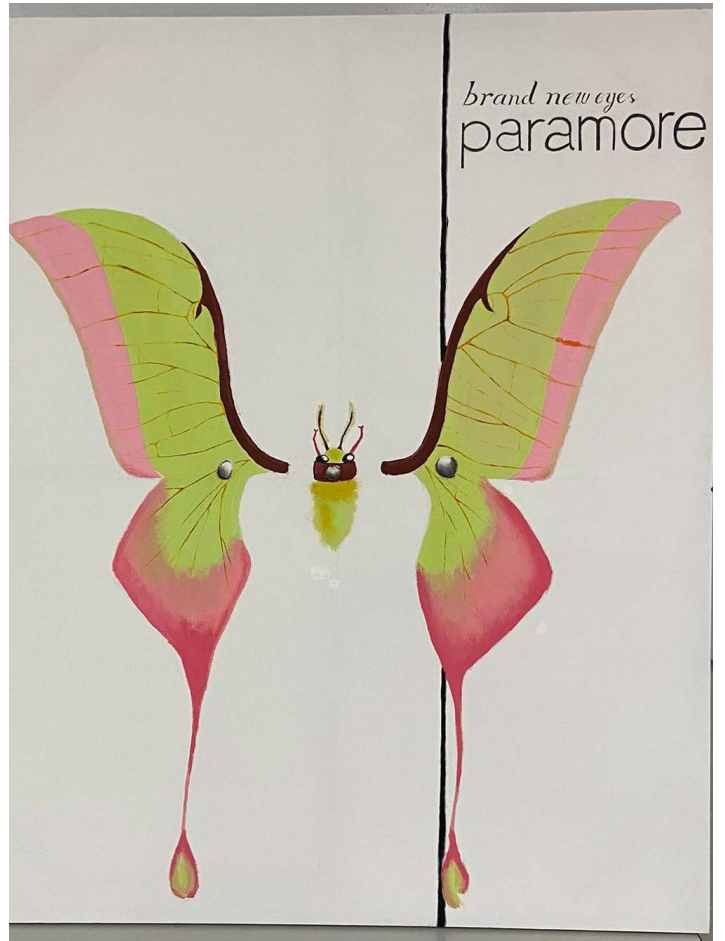
TALLER BIDIMENSIONAL

Docente: Lic. Daniel Díaz

El taller tiene el propósito de enseñar a los estudiantes los elementos formales, técnicos y conceptuales de la creación pictórica, diferenciar la realidad visual de la pictórica y estimular la capacidad de observación y de investigación en los creadores.

Alumnos: Edna Alday Rivera,
Stephanie Casillas Castanedo y
Manuel Gaxiola Fausto

ESCULTURAS PREHISPÁNICAS

Docente: Lic. Daniel Díaz

Apreciación del arte

El arte es un proceso que une al autor y al espectador a través de ciertos atributos que debe tener la obra. Sumando las experiencias significativas de ambas visiones.

La obra de arte se encuentra inmersa en la cultura que condiciona los modos de expresión y apreciación. El artista es un expositor libre de pensamientos y técnicas diversas que motiva al espectador a una apropiación simbólica de la obra.

Nos encontramos ante la muestra de alumnos de la materia Apreciación del arte I, en la creación de algunas piezas artísticas, inspiradas en el arte prehispanico.

Alumnos: Adna Xiomara Martínez, Alexis Usiel Meza, Anna Lucia Núñez Verdugo, Ara Camila Hiraes Vargas, Armando Jonathan Cedillo, Beyda Iraly Montañó Núñez, Bryan Blas Gama, Carla Guadalupe Valdez Catherine Aparicio Olmedo, Daniela Jaquelyn Haro Cruz, Evelin Guadalupe Hernández, Gabriel Alonso González, Gianna Ellan Herrera, Geena Michelle Acosta Corona, Ivania Gabriela Báez Angulo, Jean Damián Vera Ortiz, Johana Guadalupe Gallego, Julieta Robles Guluarte, Karen Danae Domínguez, Laura Denisse Meza Drew, Liliana Sánchez Sánchez, Lorena Guadalupe Agundez, Mariana Paola García León, Miriam Lucia Cota Ibañez, Neyzer Iván Salvatierra y Sergio Flores Dávila.

ARTISTA LOCAL

Aníbal Angulo

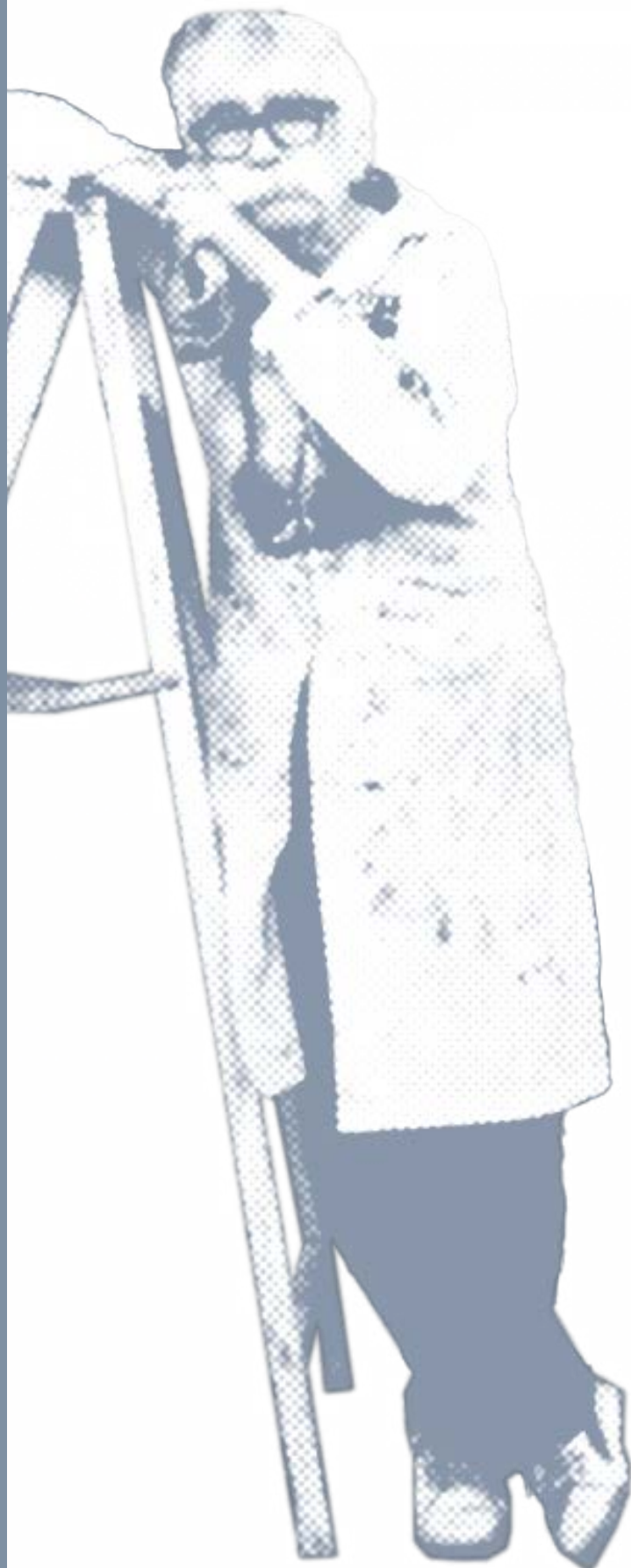
Entrevista por Rocío Alejandra Olivas Sagarnaga

Pintor sudcaliforniano, grabador, muralista y fotógrafo. En 1983 es nombrado Miembro del Consejo Consultivo del Museo de Arte Moderno de la ciudad de México. En 1984 es propuesto para recibir el premio internacional Martín Chambi de Casa de las Américas, en La Habana, Cuba. En 1993 regresa a Baja California Sur y promueve la creación del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Es nombrado Miembro del Sistema Nacional de Creadores en 1999-2005 y 2012-2015.

El Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Baja California Sur lo nombró Creador Emérito. El Congreso del Estado le otorgó la medalla Néstor Agúndez al Mérito Cultural en 2015. En 2016 presenta en el Palacio de Bellas Artes el libro *Bajo la piel del tiempo*, edición del Gobierno de BCS y Secretaría de Cultura, obra que resume las obras más sobresalientes en los cincuenta años de su trabajo en fotografía, pintura, grabado y escultura 2016.

Es docente fundador de la licenciatura de Artes visuales en la Universidad Mundial.

Ha recibido 14 premios de pintura, grabado, escultura y fotografía.

¿Cómo surgió su interés por la pintura?

Recuerdo a mis maestros que comentaban que yo era bueno para dibujar, fui muy aplicado en el dibujo escolar. De niño hacía dibujos de personajes que veía en las revistas, el pato Donald, Mickey Mouse, dibujos de caricaturas, de historietas, paisajes, con los años fue surgiendo el paisaje como una inquietud interior.

Surgió cuando me fui a vivir a México, comenzó como una nostalgia que me provocó el lugar, empezara lo que empezara terminaba en un paisaje siempre, aunque fuera abstracto, así como mis compañeros pintaban callejones, botes de basura... yo pintaba el mar, las montañas, cardones, lo que era referencia anímica, de alguna manera todo lo que el artista hace viene de una experiencia interior, de algo vivido, algo que se recuerda, se lleva adentro, pero no sale como tal sino que sale transformado por una serie de técnicas. El músico usará técnicas auditivas, y el medio es el sonido, el pintor es el color, es la forma, entonces, esos recuerdos, esos demonios interiores que todos llevamos salen a flote a través de un medio, en mi caso fue la pintura, el modelado, la escultura, y la fotografía.

Cómo fue su transición de pintor a fotógrafo.

Comencé en los años 70 mi trayectoria como fotógrafo, cuando trabajaba para revistas como: *Caballero, Eclipse y Su otro yo*, los trabajos eran precisos, y no pude explorar mi creatividad.

Colaborando con el escritor Leopoldo Ayala, cuando me invitó a exponer en una galería de Paseo de la Reforma, pude realizar mi primera manipulación fotográfica, con imágenes análogas donde ampliaba el negativo o se veía el grano al revelar. Durante ese tiempo me quedé en tierra de nadie, para los fotógrafos era pintor, para los pintores fotógrafos.

¿Qué obras se exponen en la galería?

¿Nos podría hablar de su experiencia como director de la Galería Carlos Olachea?

En la galería tengo más de diez años y la idea es mantener un espacio que los artistas profesionales vean como un lugar digno e importante en el que merezca exponer lo que significa definitivamente un esfuerzo muy grande para armar exposiciones.

No es una galería para iniciar, para promover o estimular a jóvenes que empiezan. Es un espacio para exponer trabajos de artistas que tienen una carrera consolidada, un espacio al que aspiren los jóvenes en un momento a exponer. Digamos que, por ejemplo, un cantante que se presenta en un espacio en La Paz o en cualquier estado.

¿Cuál sería su estímulo o meta?

Pues llegar a cantar en Bellas Artes. En Bellas Artes no canta cualquier gente, sino que, de alguna manera, son artistas con una carrera sólida.

Esa es la intención de la Galería Carlos Olachea, mantener un espacio en el que, lo que se vea ahí, sea de calidad.

Yo quisiera traer artistas que tengan una carrera a nivel nacional e internacional, pero desgraciadamente una barrera, una cortapisa que tenemos, (y no solamente yo, sino todos) es nuestra situación geográfica. Traer una exposición de México, por ejemplo, resulta muy caro, entonces: ¿Qué es lo que propongo a los artistas que aceptan exponer? Es que hagan una obra sobre papel, de tal manera que sea fácil de mover, que no sea costosa, pero con toda la carga de un trabajo profesional, no porque sea papel se demerita una obra. Las obras extraordinarias de los pintores del Renacimiento se hicieron sobre papel, los grabados se hacen sobre papel, la serigrafía sobre papel.

La gente tiende a minimizar un poco la obra que está sobre papel, consideran que es más importante porque esté en una tela o en un caballete, pero no, no tiene nada que ver, es más importante una obra en papel que sobre madera o sobre tela. Entonces, es así como hemos podido traer muestras de artistas importantes y que no nos cuesten. Ahorita, por ejemplo, está una exposición de Diana Salazar, una doctora en Arte y maestra de la Escuela Nacional de Artes de la UNAM.

Y lo que trajo fueron monotipos y pintura sobre tela, pero sin montaje, de tal manera que, cincuenta obras, las pudo traer ella bajo el brazo y así se pudieron exponer. Es así como, en la galería se tiene la posibilidad de mostrar obras importantes de artistas importantes y que no nos cueste, porque no tenemos presupuesto.

¿Qué eventos anuales se llevan a cabo en la galería?

Tenemos un evento bienal, uno es el Fotosensible que es una convocatoria para fotógrafos, aquí sí hay una sección para niños. ¿Por qué? Ahorita la fotografía se ha difundido tanto que, ahora todos traemos una cámara, hasta los niños de primaria traen una cámara, lamentablemente esta posibilidad creativa la usamos para actividades intrascendentes; aquí estoy con mi cuate tomándome una chela en el malecón. Cuando en realidad, la cámara del celular es un instrumento que puede tener un uso creativo, y la idea es que los niños empiecen desde chicos a considerar a la fotografía como una herramienta, y como algo con el que puedan expresarse. La otra sección es para adultos y lo que el adulto desee hacer.

En los chicos ponemos siempre un tema únicamente para acotar y darles una guía, no es para decir tienen que hacer esto, el niño por el hecho de ser niño necesita una guía, entonces darle un tema, es decir, este año el tema va a ser la escuela, de ahí el niño puede hacer lo que quiera con ese tema, la idea es que no divaguen demasiado, entonces la intención es acotarlos tanto nada más, pero dejarles la libertad total y en el caso del adulto pues es lo que este desee hacer, eso en el caso de un año. Al año siguiente, es la bienal Carlos Olachea que es de pintura, ahí no se puede exponer fotografía puesto que ya está Fotosensible. El año pasado hicimos por primera vez dos categorías; una de artistas emergentes y otra de artistas consolidados.

¿Cuál es el artista consolidado?

Aquel que de alguna manera ya ha trabajado y que tiene tres exposiciones o ha tenido tanto un premio como una mención, y el artista emergente es aquel que por primera vez va a exponer o que va a mostrar su trabajo y no necesariamente haya tenido exposiciones ni premios, como por ejemplo; un alumno de aquí de la carrera de la Universidad Mundial, puede participar sin haber expuesto nunca, simplemente tener menos de veintiocho años creo, no recuerdo y el artista consolidado pues es abierto completamente. Entonces, un año es una convocatoria de pintura y el otro año es una de fotografía, por eso cada dos años se repite y por eso son bienales.

¿Cómo perciben el actual contexto del espacio institucional e independiente dedicado a promover o exhibir arte en Baja California Sur?

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura tiene espacios en el que los programas están orientados hacia el estímulo, a la capacitación, a iniciar a jóvenes en la carrera de en la carrera de las artes, tanto en la música como en la danza. Para ello están: la Casa de Cultura; el Centro Cultural; el Teatro, el Museo, la misma Galería, que son espacios que están orientados hacia el estímulo, la promoción y el desarrollo de las artes, cada uno tiene su especificidad. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura algunos talleres están orientados hacia niños, algunos son para jóvenes y excepcionalmente algún taller para adultos, pero la idea fundamental es que todos esos programas estén orientados hacia el estímulo a los niños. El Ayuntamiento, por su lado, tiene un área que yo no conozco muy bien, pero está orientada al estímulo de las artes.

¿Qué cambios observa a través del tiempo en la manera de promover o exhibir el arte en México?

Los cambios en el arte tienen que ver con la difusión y el uso de las redes y la tecnología. En el año sesenta y ocho, cuando me fuí a vivir a la ciudad de México, en la ciudad de La Paz, no había ni televisión, la única manera de comunicarte o recibir un estímulo era a través de la radio. Ahora, con el internet, estamos conectados con el mundo.

Los niños en la primaria pueden entrar a Google mejor que tú y yo. Ya lo hacen porque nacieron con el chip, entonces no tienen miedo a moverse en el ciberespacio. Y ahí, está todo. El problema igual que con la fotografía viene en la selección que tú vas a buscar. ¿no? La oferta está abierta y a veces, sobre todo los jóvenes, abusan de esa posibilidad y divagan, buscan, ven, escuchan, sin un orden o una estructura que realmente los lleve a un desarrollo integral. Creo que ahora, en este momento, la tarea de la educación, ya no es del maestro que se paraba frente al alumno y hablaba por horas, sino del maestro que le enseña al alumno a buscar el conocimiento y como utilizarlo, bajarlo, procesarlo. De forma tal, que sea el alumno, quien busque y se eduque, es decir, ahora el educador, debe enseñar a los alumnos a que aprendan como aprender, ya que tienen el conocimiento del mundo, en la palma de su mano.

Ahorita la tarea del maestro es enseñar cómo encontrar y cómo procesar esa información para que se convierta en un conocimiento porque información no es conocimiento, información es una serie de datos que están en cualquier lugar. ¿Cómo vas a procesar esos datos para que se conviertan en un conocimiento que apoye tu desarrollo como individuo? Los datos están ahorita en el aire. Hace veinte años, no había esa posibilidad y hace treinta muchísimo menos, pero ahorita sí, sí la hay. El problema es que hay tanta, que es difícil escoger, entonces el maestro tiene que guiar al alumno para que aprenda a escoger.

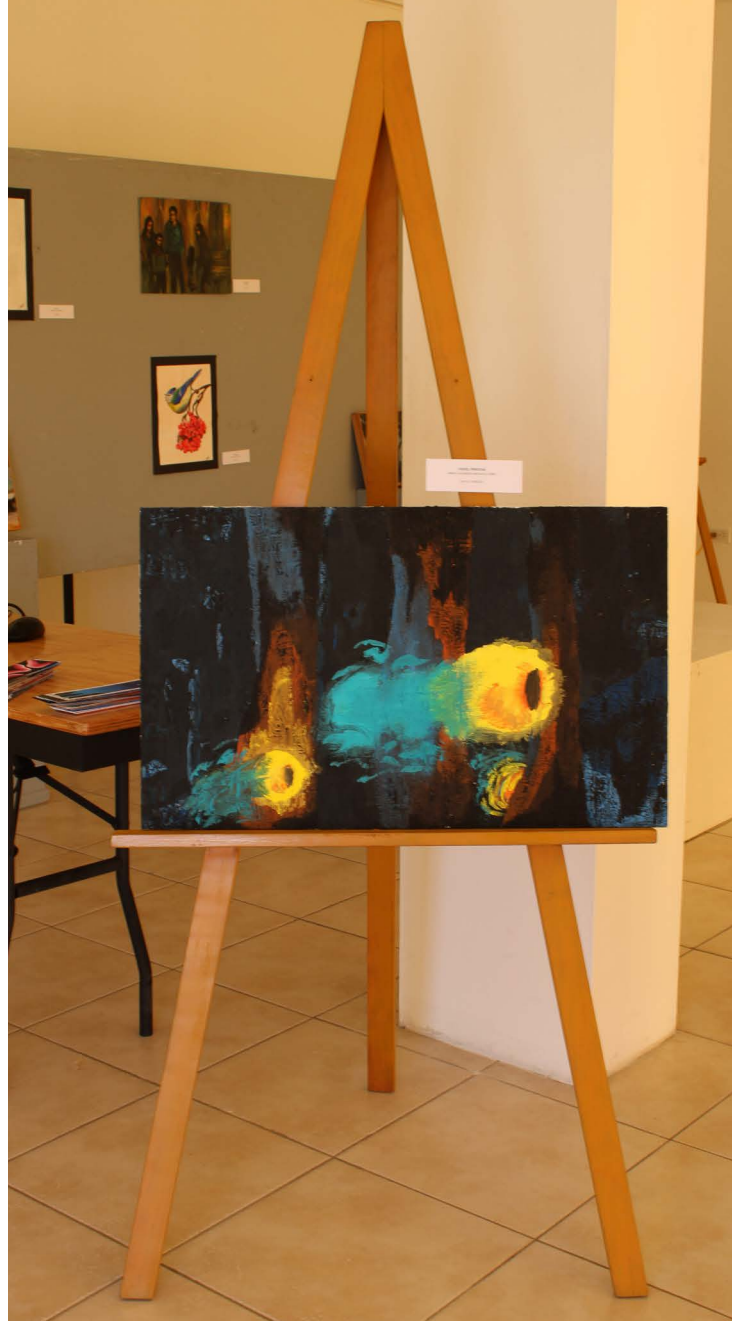

FLURRA

GALERÍA PABLO NERUDA

Para la ciencia y el arte es imprescindible los espacios de difusión. La Galería Pablo Neruda en el campus La Paz vincula directamente con los espectadores a través de proyectos donde las propuestas de alumnos, docentes y expositores invitados interactúan con la comunidad universitaria.

EN EL PAÍS DE LA CREATIVIDAD

Docente: actor de teatro Juan José López Ochoa

¿De qué trata el proyecto?

El proyecto está tematizado en Alicia en el país de las maravillas, nosotros lo tenemos como un pequeño taller para los niños, con diferentes actividades, la primera consiste en unas manchas de pintura para que puedan hallar ellos qué forma le encuentran, la segunda son unos collage, autorretrato y la tercera es una de una espejo donde es un juego de imitación con los niños, estamos en la categoría de sociocultural así que también en la parte final les hacemos unas pequeñas preguntas para saber qué opinan, sus ideas y opiniones, queremos resolver la crisis social de que aprendan a comunicarse, a expresar sus emociones y sentimientos e ideas de diferentes maneras así como también está abierto a los adultos para que aprendan cómo comunicarse con los menores y puedan entender mejor el mensaje que desean transmitir.

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD MUNDIAL EXPLORARON EL ARTE Y DISEÑO EN CDMX

La creatividad y la inspiración fueron el centro de atención de los alumnos de la Coordinación de Arte y Diseño de la Universidad Mundial (UM) donde realizaron una emocionante expedición educativa a la Ciudad de México.

Durante este estimulante viaje de estudio, los estudiantes tuvieron la oportunidad de sumergirse en el rico patrimonio artístico y cultural de la capital, explorando algunos de los lugares más icónicos que la ciudad tiene para ofrecer así lo dio a conocer el Coordinador de arte y diseño de la UM arquitecto Gamaliel Valle Hamburgo.

Valle Hamburgo comentó que en este viaje de estudios se incluyó visitas a instituciones de renombre como el Palacio de Bellas Artes, donde los alumnos pudieron maravillarse con la magnificencia arquitectónica y las obras maestras artísticas que alberga este emblemático edificio. Además, tuvieron la oportunidad de explorar el Museo Soumaya, hogar de una impresionante colección de arte que abarca desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, ofreciendo una perspectiva única sobre la evolución del arte a lo largo de los siglos.

Uno de los puntos destacados del viaje fue la visita a la Colección de Indumentaria y Mobiliario de María Félix, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar el legado de una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano. A través de esta experiencia, pudieron apreciar la conexión entre el arte, la moda y la historia, y cómo estas influencias se entrelazan para dar forma a la identidad cultural de México.

Además, los alumnos tuvieron el privilegio de explorar el majestuoso Castillo de Chapultepec, un símbolo de la historia y la cultura mexicana que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y alberga importantes colecciones de arte y artefactos históricos.

Finalmente, el arquitecto Gamaliel Valle resaltó que, este viaje de estudio no solo permitió a los alumnos de la Universidad Mundial expandir sus conocimientos y perspectivas en el campo del arte y el diseño, sino que también les brindó la oportunidad de sumergirse en la rica cultura y la vibrante vida de la Ciudad de México. A través de estas experiencias, los estudiantes han fortalecido su aprecio por el arte y su comprensión de su papel en la sociedad, así como han nutrido su creatividad y su capacidad para la innovación, puntualizó.

IMPRESIONISMO

Un vistazo al movimiento que revolucionó el arte en el siglo XIX

Paulina Chávez Ramírez

El impresionismo es uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XIX, particularmente en la pintura. Este movimiento buscaba capturar la “impresión” viva del entorno, pintando la luz tal como la veían en ese preciso momento. Esto representó una ruptura con los artistas anteriores, quienes preferían formas completas y fácilmente reconocibles.

El impresionismo fue fundamental en la evolución del arte en Europa, especialmente en Francia, y estableció las bases para movimientos futuros como el postimpresionismo y las vanguardias.

El término “impresionista” fue acuñado por el crítico de arte francés Louis Leroy quien lo utilizó de forma despectiva al referirse a una pintura de Monet titulada “Impresión, sol naciente” (1873). Esta obra, junto con las de otros artistas jóvenes, se exhibió en el Salón de Artistas Independientes de París entre abril y mayo de 1874. Leroy, jugando con el título de la obra, criticó en la prensa a los treinta y nueve “pintores impresionistas” expuestos, sin darse cuenta de que estaba nombrando aun nuevo movimiento artístico.

Los precursores del impresionismo fueron los paisajistas románticos ingleses de principios del siglo XIX, quienes a menudo creaban escenas que iban más allá de las formas convencionales, como J. M. William Turner y John Constable. No obstante, fue Édouard Manet quien estableció verdaderamente las bases para el surgimiento del impresionismo.

Alumna de la licenciatura en Artes Visuales.
Referencias: Antología de la crítica. Guillermo Solana

SERIGRAFÍA

Docente: Lic. Eduardo Rodríguez

El proyecto de Expo Arte.
Docente: licenciado Eduardo Rodríguez.

A través de la técnica de la serigrafía, los alumnos generaron un proyecto personal, un proyecto artístico, más allá de lo comercial, utilizando esta técnica para hacer algo diferente.

Hicieron la propuesta de una marca juvenil que abarcó tanto textil como otros productos de corte juvenil.

Realizaron los diseños, y los llevaron al proceso de serigrafía. Diseñaron playeras, bolsas y otros artículos.

Alumnos: Sergio Ceseña, Paul Canseco, Goretty Hernández, Danna Loaiza, Carolina Green, Dariana Arellanes, Lia Cortez, Jaime Ronoel Jauregui y Diego Abaroa.

CONOCER PARA SER

Mulegé y la compañía del Boleo: un encuentro con la historia a través del diseño
por Elena Poniatowska

Elena Poniatowska, acompañada del arquitecto Gamaliel Valle, coordinador de arte y diseño en la Universidad Mundial.

Enclavado en el corazón de Baja California Sur, el pintoresco pueblo de Mulegé es una joya escondida, un remanso donde el tiempo parece detenerse. Las casas de Mulegé, con sus estructuras simples y colores desgastados, cuentan historias de una época en la que la vida se vivía de una manera más sencilla, pero también más dura. Las calles empedradas de Mulegé, bordeadas de bugambilias y palmeras, son un testimonio viviente de la adaptación y la resistencia. Las casas, construidas con adobe y techos de palma, reflejan una arquitectura que se adapta al clima árido de la región. Cada casa es una obra de arte en sí misma, con paredes gruesas que mantienen el frescor en el interior, protegiendo a sus habitantes del implacable sol del desierto.

La Compañía del Boleo, fundada a finales del siglo XIX, dejó una marca indeleble en la región. Esta empresa minera francesa no solo explotó los ricos yacimientos de cobre, sino que también trajo consigo una influencia arquitectónica que se fusionó con el estilo local. Los ingenieros y trabajadores europeos introdujeron técnicas de construcción y materiales que se integraron en la arquitectura de Mulegé, dando lugar a un estilo único que combina la rusticidad mexicana con la sofisticación europea. En las casas de los antiguos empleados de la Compañía del Boleo, se puede observar esta fusión. Las fachadas muestran una simetría y una precisión que recuerdan a los chalets franceses, pero con materiales locales. Las ventanas, con sus marcos de madera tallada, dejan pasar la luz del sol de una manera que ilumina las habitaciones con un resplandor cálido y acogedor.

Recorrer las calles de Mulegé es como hojear un libro de historia, donde cada casa es una página que nos habla del pasado. Los patios interiores, con sus jardines y fuentes, son oasis de tranquilidad que invitan a la contemplación. Aquí, el diseño no es solo una cuestión de estética, sino de funcionalidad y resistencia. La historia de Mulegé y la Compañía del Boleo es una historia de encuentro y mestizaje, donde dos mundos se unieron para crear algo nuevo y duradero. Las casas de Mulegé son testigos silenciosos de esta historia, recordándonos que el diseño puede ser un puente entre culturas y épocas. En cada rincón de Mulegé, se siente la presencia de quienes vinieron antes, de los mineros franceses y los trabajadores mexicanos que, juntos, construyeron un legado que perdura hasta nuestros días. Y es en el diseño de sus casas donde este legado se hace más visible, en cada detalle, en cada piedra, en cada sombra proyectada por el sol del desierto. Mulegé es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde la historia se vive y se respira en cada esquina. Es un recordatorio de que, aunque el tiempo pase y las modas cambien, hay cosas que permanecen, y una de ellas es el diseño de estas casas, que siguen de pie, desafiando al tiempo y contando sus historias a quien quiera escucharlas.

Referencias: EL BOLEO, SANTA ROSALÍA, BAJA CALIFORNIA SUR
Un pueblo que se negó a morir (1885-1954).
Juan Manuel Romero Gil.

BIENAL DEL CARTEL

Docente: Lic. Gabriela Inzunza

Proyecto de la Semana de la Comunidad.

¿Podrías explicar de que trata el proyecto?

El proyecto consiste básicamente en manifestar sus opiniones acerca de la problemática de la estratificación social, vivimos en un país que lamentablemente no es un país de primer mundo, entonces sufrimos precisamente de eso, los que tienen mayores alcances son la clase alta, los que tienen menos alcance son los de clase baja.

Entonces, cada quién tiene su particular forma de expresarlo, porque no nada más es estratificación social de niveles, también hay un poco de género, de tecnología, de la expropiación de nuestros territorios y propiedades, o sea extranjeros que vienen y se apoderan de la ciudad y quieren que se haga lo que ellos quieren.

Alumnos: Diego Iván Abaroa Rangel, Cesar Enrique Aguirre Rivas, Dariana Elizabeth Arellanes Díaz, Javier Eduardo Aripez Gil, Paloma Itzel Bibo Amador, Andrea Nezmarit Campos Arce, Paul Eduardo Canseco Ruvalcaba, Karen Guadalupe Ceseña Flores, Sergio Ceseña Rivera, Lía Carolina Cortez Arias, Abraham Arcángel Geraldo Avilés, Abril Malibe Gómez Vázquez, Carolina Green Zayas, Goretty Hernández Cota, Ara Camila Hiraes Vargas, Jaime Ronoel Jauregui Bravo, Danna Loaiza Cruz, Fernanda Anael Noriega Peñuelas, Ángela Daniela Ochoa Díaz, Mya Carolina Peraza Lizárraga, Kevin Román Piña Fisher, Samantha Lizeth Rodríguez Guereña, Camila Alejandra Romero Villavicencio, María Claudia Sánchez Avilés, Diego Armando Sepúlveda Ruiz, Diego Urusquieta Collins, Jesús Alberto Vargas Aguayo, Oscar Guillermo Villarreal Jacobo y Danna Paola Zúñiga Gutiérrez.

La evolución del arte según Pierre Joseph Proudhon: Un análisis de la obra “Sobre los principios del arte”

Jael Guadalupe Martínez Santana

“El arte tiene que evolucionar”

El período comprendido entre 1848 y 1870 marcó una era de optimismo y cambio, a medida que se generalizó la creencia en el progreso social, político y científico continuo.

Pierre-Joseph Proudhon, conocido principalmente por su teoría social, se adentró en la estética con ‘Sobre los principios del arte’. En este texto, Proudhon aplica su creencia en el progreso al arte, ofreciendo una visión filosófica y humanista.

En “El pabellón del realismo” de Courbet surgió conciencia de que el arte no se adecuaba a la realidad contemporánea. Este pensamiento fue compartido por críticos como Máxime Ducamp, quien lamentaba la desconexión entre el avance científico y el arte tradicional.

Alumna de la licenciatura en Artes Visuales.
Referencias: Antología de textos estéticos y teoría del arte. Adolfo Sánchez Vázquez.

Para Proudhon no era suficiente y consideraba que la nueva escuela debía ser más humana filosófica, analítica, sintética, democrática y progresista. Abogaba por un arte que evolucionara, pues este debía ser un reflejo del progreso y el cambio en la sociedad y no anclarse a temas del pasado.

“Todo avanza, todo crece, todo se desarrolla en torno a nosotros; la ciencia hace prodigios, la industria realiza milagros... Se descubre el vapor, pero nosotros cantamos a Venus; se descubre la electricidad ¡y nosotros cantamos a Baco! ... ¡Absurdo!”.

“El artista está en el presente”

EL JARDÍN DE EPICURO

Docente: Mtro. Sergio Reynaga

La palabra como accidente

La mirada es una anticipación de la caricia

En defensa de la belleza y la inutilidad. Cuando decimos inutilidad, queremos decir: ¡no! a la reducción pragmática de todo lo que nos constituye. Dicho horizonte, es al mismo tiempo, la superación de nuestros límites orgánicos y su radicalización. Hacernos con toda la potencia de la experiencia estética, en tanto que posición crítica y reflexiva, quiere ser la afirmación radical de la vida, tanto como una apropiación siempre posible de la autonomía y la libertad elevadas a relaciones cósmicas. La belleza es inherentemente inútil. Y esto es así, sencillamente porque, pese a que toma prestada la fragmentaria y famélica noción de humanidad de aquella sociedad en la que se suscita, lleva consigo la negación de su apariencia de totalidad y absoluto.

La relación entre pensamiento y arte, se abre camino, incita al desacoplamiento de la síntesis entre subjetividad y dominio. El heliotropismo de las flores sostiene al sol: la utopía atraviesa al horror, como un meteorito que corta un cielo en calma, fuimos capaces de resolver toda la negatividad de las pesadillas de kafka. Comprender aquello, quiere ser su superación.

Cada vuelo compartido, en tanto que labor individual, constela la oportunidad de hacer nuestros los días. Intentamos atravesar el tiempo, a veces al calor de la futilidad y el hastío, la confusión y el laberíntico peso de las contradicciones, otras, sosteniendo una sonrisa cómplice. Los esfuerzos que se presentan en este esbozo de libro, llevan consigo la posibilidad de comprender el conocimiento como una relación vital, lúdica, capaz de poner de relieve de una vez y para siempre, la aventura de dotar de cuerpo, sangre y pulso a lo imposible: para sostener la esperanza de liberarnos del despotismo del individualismo a ultranza, cuya cara oculta es una colectividad bastardeada, capaz de fulminar nuestra curiosidad e inquietudes más profundas. El arte, para realizarse en la vida, debe quebrar su reducción ideológica, las apariencias dicotómicas y el pensamiento idéntico: ahora sabemos que la moral de los esclavos sostiene a sus amos.

Dulce fantasía.

Edna A. Rivera

Baumgarten es considerado el fundador de la estética como disciplina filosófica. Su enfoque se centra en la relación entre el conocimiento sensible y la percepción estética, en tanto que lugar en el que habita la importancia de los sentidos en la experiencia estética. Para el autor, la estética es la ciencia del conocimiento sensible. Aproximarse a la presente pintura, supone para la posición del espectador, la posibilidad de experimentar una serie de impresiones sensoriales relacionadas con los colores, las formas y las texturas representadas. También, presenta una variedad de colores y detalles, mismos que quieren atraer los sentidos de quien de un mero espectador, de pronto es capaz de elaborar activamente su posición frente al arte. Baumgarten enfatiza la importancia de la riqueza y variedad de experiencias sensoriales en la apreciación

estética. Mi pintura es una evocación del sabor y la dulzura de los postres, esto a través de esta representación visual, lo que intensifica la experiencia.

Corporalidad y experiencia. Baumgarten cree que la experiencia estética puede suscitar emociones y sentimientos en el espectador. Al observar mi pintura, el espectador puede experimentar emociones como la nostalgia, felicidad o antojo, basadas en la representación visual del postre. Además, para Kant, la belleza se percibe de manera desinteresada. Al observar mi pintura, el espectador puede apreciar la obra sin preocuparse por su utilidad práctica o

su relación con el consumo de los postres retratados. En cambio, el placer se deriva simplemente de la contemplación de la pintura, de su aprehensión como algo estéticamente agradable.

Monstruitos en armonía.

Ángel Alejandro Arevalos Flores

Para crear este cuadro me basé en la frase que vimos en una clase que decía “la belleza en el horror”. Este cuadro representa una sociedad pacífica, habitada por criaturas extrañas y paisajes imposibles de aprehender racionalmente. Con el caos que se muestra, intenté representar la idea de paz. Decidí usar colores diferentes a los de la naturaleza, para encajar en esta narrativa irreal y confusa. Según el filósofo alemán Th. W. Adorno, el arte es y no es arte, pienso que esto se puede comprender muy bien en mi obra, pues realmente no la sostiene un trasfondo tan complejo, sino la realización de mi gusto por dibujar criaturas fantásticas, esto no pudiera operar en la definición del arte hegemónica, y seguir siendo arte para otros. Si hablamos del aura establecida por Walter Benjamin, esta obra tiene sus raíces en los mundos fantásticos, algo que se ha reflejado muy directamente en el mundo actual, en la fantasía y ciencia ficción, pero que se lleva apreciando desde tiempos inmemoriales, en las diferentes religiones alrededor del mundo, en torno a criaturas como los titanes en el mundo helénico.

Ofrenda.

Paulina Chávez Ramírez

El reencuentro con la libertad es un tema profundamente humano, una aspiración que se extiende más allá de las fronteras físicas y metafísicas. En mi obra, he buscado plasmar este concepto mediante la imagen de una muchacha que emerge en un entorno natural, ofreciendo flores como símbolo de paz y reconciliación a un dragón que encarna la fuerza, la sabiduría y, de manera paradójica, la opresión.

Este encuentro entre elementos aparentemente opuestos, tiene resonancia en la obra y pensamiento de Theodor Adorno, quien profundizó en la idea de la contradicción inherente a la libertad y su manifestación en el arte verdadero. El paisaje del bosque, con su verdor exuberante y su aura misteriosa, se presenta como el escenario perfecto para esta representación. Es un espacio donde la naturaleza se manifiesta en su estado más puro, donde la libertad encuentra su esencia más primordial. Los tonos claros que predominan en la composición evocan una atmósfera de serenidad y esperanza, sugiriendo la posibilidad de un nuevo comienzo, de una anhelada liberación. La muchacha, al ofrecer flores al dragón, simboliza el acto de reconciliación consigo misma y con el mundo que la rodea. Su valentía al enfrentarse al

símbolo de lo desconocido y lo temido, refleja la voluntad humana de superar las adversidades y encontrar la libertad interior. A través de su mirada serena y decidida, podemos percibir la fuerza interior que la impulsa hacia la transformación y el renacimiento. Por otro lado, el dragón representa la dualidad inherente a la libertad. Es tanto un ser temible como un símbolo de poder y grandeza. Su imponente

presencia en el bosque sugiere la existencia de desafíos y obstáculos en el camino hacia la libertad, pero también la oportunidad de crecimiento y autodomínio. Al aceptar la ofrenda de flores, el dragón parece reconocer la nobleza del gesto de la muchacha y abre la puerta a la posibilidad de un entendimiento mutuo, de una coexistencia armoniosa entre la libertad y el poder. De esta manera, a través de la influen-

cia de Theodor Adorno, esta obra de arte no solo captura la contradicción, la libertad y la reconciliación, sino que también busca alcanzar el ideal del arte verdadero, aquel que no solo refleja la realidad, sino que también la transforma y la eleva a un plano donde la humanidad puede encontrarse a sí misma y vislumbrar nuevos horizontes de libertad y comprensión.

Negatividad.

Eileen Valeria González Leal

Al crear esta “obra”, tenía pensado crear algo realmente grotesco y agresivo, pero no a un nivel que llegue a la incomodidad, ¿Qué es aquello que nos hace querer apartar la vista, y al mismo caer ante la intriga de observar cada detalle? Se comprende que el artista tenga miedo de mostrar su obra, y quedar exponerse a la crítica, simplemente porque ésta no es adecuada o agradable, ¿Por qué es necesaria la censura en estas obras cuando su función es la expresividad humana? La respuesta puede ser el miedo, miedo a lo desconocido o tal vez aquel recuerdo traumatizante que no deseas volver a ver. Mi obra puede representar varias cosas, dependiendo de la persona que lo vea.

Puede que sea solo un simple dibujo, en el que las proporciones humanas no son anatómicamente correctas.

Pero ese es mi punto en el dibujo, trate de plantear lo extraño, raro, inusual, enfermizo y hasta lo incorrecto. Las deformidades humanas como el body horror son algo que me gusta experimentar (sin llegar a lo vulgar), estas diferentes variaciones de trazos representan las emociones intensas que vivía a lo largo de mi vida escolar, mi vida escolar no es exactamente la mejor, llegando a tener que buscar ayuda externa a causa de esto.

También tiene una denominación a este tipo de arte en internet. Vent art, un tipo de arte que tiene como objetivo liberar aquellas emociones enterradas del ser humano. Esto nos retrotrae a lo anterior,

como vemos no es exactamente lo que uno espera cuando preguntan sobre la obra de arte, llega a ser incómodo y extraño. Lo “prohibido” y “censurado” sobre las ilustraciones que reflejan a uno mismo es básicamente matar aquella emoción. Justamente esto hace referencia a la filosofía negativa, pues en una de las teorías estéticas de Adorno llama la atención: “Los autores sitúan la causa de este fenómeno en la paralización de la ilustración frente al miedo a la verdad, que es un miedo similar al miedo a la desviación social”. Al menos, es lo que había entendido. Fue lo que me hizo recordar al arte censurado/negativo.

Autoridad.

Jael G. Martínez Santana

La autoridad como la conocemos tiene la apariencia y la pretensión de un absoluto, dicha apariencia busca influir en la sociedad, ya sea positiva o negativamente, esta se deja ver tanto en lo político, en lo religioso, en lo legal, lo académico e incluso a nivel familiar. Pero, ¿qué busca realmente la autoridad? ¿Es ésta un simple ejercicio de poder sobre otros, o va más allá de ello? Cuando se habla de autoridad es difícil no cuestionarla, me gusta pensar en autoridad como aquellas cuestiones relativas, siempre expuestas para ser criticadas, y, por tanto, obligadas a dar una razón de su imperativo, reconozco como autoridad a un médico sobre la salud, a un abogado sobre lo legal, un historiador sobre la historia, a un economista sobre economía, entre otros, sabiendo que la autoridad de estos siempre puede fallar, pues nadie es infalible.

