

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE BELLAS ARTES

**“LA MUERTE DE LA PINTURA; INFLUENCIAS
DEL CICLO MEDIÁTICO EN EL ARTE
CONTEMPORÁNEO DE QUERÉTARO”**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ARTES VISUALES CON LÍNEA TERMINAL ARTES
PLÁSTICAS**

PRESENTA
Nanzy Nohemí Martínez Espino

DIRIGIDA POR
Mto. A.V. Luz del Carmen Magaña Villaseñor

QUERÉTARO, QRO; ABRIL DE 2013

*Dedicado a Poncha, a la familia hurón
Y a todos los hurones del mundo...*

Agradezco principalmente a aquellos que quisieron hacerme desistir de hacer una tesis, a los que me criticaron por el tema abordado y a los que no creyeron en mi, les agradezco por romper mi burbuja color rosa y por forzarme a enfrentarme a realidades completas. Agradezco también a quienes me acompañan y apoyan en éste camino: mi familia y amigos.

**LA MUERTE DE LA PINTURA;
INFLUENCIAS DEL CICLO MEDIÁTICO EN
EL ARTE CONTEMPORÁNEO DE
QUERÉTARO**

LA MUERTE DE LA PINTURA; INFLUENCIAS DEL CICLO MEDIÁTICO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO DE QUERÉTARO

INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVOS	4
CAPITULO I. LA MUERTE DE LA PINTURA A NIVEL MUNDIAL EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX	5
1.1 La muerte de la pintura en Estados Unidos.....	8
1.1.1 La muerte de la pintura en Estados Unidos y la segunda guerra mundial.....	8
1.1.2 Los mayores exponentes de la muerte en la pintura en Estados Unidos.....	12
1.2 La muerte de la pintura en Alemania y sus mayores exponentes.....	31
1.3 La muerte en la pintura en Francia y sus mayores exponentes.....	51
1.4 La muerte en la pintura y sus exponentes en diferentes lugares del mundo...	59
CAPITULO II. LA MUERTE EN LA PINTURA EN MÉXICO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX	64
2.1 El arte de México en los años 60's.....	68
2.2 El arte de México en los años 70's.....	71
2.3 El arte de México en los 80's.....	75
2.4 El arte de México en los 90's.....	80
CAPITULO III. LA MUERTE DE LA PINTURA EN QUERÉTARO	86
3.1 Motivos.....	90
3.2 Artistas queretanos.....	92
3.3 Encuestas.....	93

CAPÍTULO IV. SOLUCIÓN COMO ARTISTA	117
4.1 “Érebo. Desenmudeciendo reflejos, resignificando silencios”.....	117
4.2 Metas y desarrollo de la exposición.....	118
4.3 Lugar para la exposición.....	119
4.4 Artistas participantes.....	120
CONCLUSIONES	196
ANEXOS	199
GLOSARIO	202
BIBLIOGRAFIA	207

INTRODUCCIÓN

Durante la década de los 30's Joan Miró se vio inculcado en el peor crimen de la historia del arte: '*el asesinato de la pintura*';¹ él mismo declaró que tenía ganas de cometer tal atentado, aunque no se tratara de muerte, sino del cierre de un ciclo gracias al cual se originarían nuevas disciplinas artísticas. Muerte debido a la necesidad de traducir no sólo a lienzos, experimentar con todo lo que está a nuestro alcance, un cambio, reencuentro quizá.

En la presente investigación se plantea como interrogante si es que en el estado de Querétaro la pintura sigue con vida, o si ha sido asesinada por influencia del ciclo mediático, entendido como el proceso en que los *mass media* manejan la información que es transmitida a las personas.

Con el fin de expresar y entender de mejor manera este trabajo de investigación, se requiere abordar la *posmodernidad* desde el punto de vista sociológico, definido como el momento histórico en que la sociedad es operada por medio de la personalización; es decir, el individuo presenta una acentuación muy marcada del narcisismo en la personalidad; aterrizando al artista como individuo, éste pretende ser él mismo y nadie más, lo que a su vez genera una serie de tendencias o movimientos artísticos caracterizados por la tolerancia, la permisión y la banalización de la originalidad, donde se abre espacio a cualquier forma de expresión y a todos los niveles.

Definiendo la posmodernidad Dossier señala que: "Se le defina como '*posmodernidad*' (Frederic Jameson) o como '*modernidad líquida*' (Zygmunt Barman) un hecho es incontrovertible la sociedad contemporánea ha sido moldeada por el consumo. En algún momento posterior a la Segunda Guerra surgió

¹ Celis, Barbara. Cuando Miró 'asesinó' la pintura, Disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Miro/asesino/pintura/elpepicul/20081029elpepicul_6/Tes
Fecha de consulta: 14 Enero 2010

en los países occidentales una cultura de insatisfacción permanente: la maquinaria de producción de bienes funciona en la medida en que los deseos nunca son plenamente satisfechos”²

A partir de estos cambios generados en la segunda mitad del siglo XX, y debido a este creciente fervor por el consumo, se suscitan cambios importantes en la manera en que es concebido y vivido el arte, por lo que es necesario abordar el desarrollo de este cambio social y artístico, haciendo una retrospectiva a los movimientos artísticos desde el punto de vista conceptual y social, así como a sus exponentes principales desde la segunda mitad del siglo XX, en países tales como Estados Unidos, Alemania, Francia, México entre otros. Además se aterrizará en una práctica de campo a nivel estatal, en donde algunos de los más representativos artistas contemporáneos exponen su manera de ver la muerte de la pintura en este estado.

Después de la Revolución industrial el arte se divide y la burguesía se ha adueña del concepto de arte; se vuelve inevitable el interés comercial, el objeto –arte- debe ser útil, económico y de gusto común.

Es el espectáculo y el ocio lo que ahora entretiene a las masas, ¿Por qué o de dónde viene la necesidad del performance, de la instalación, entre otras expresiones artísticas? ¿En dónde queda ahora el lugar de la contemplación de un cuadro? ¿Qué ha sustituido el color brillante de un tubo de pintura? Estas preguntas no son cuestionamientos recientes, Según comenta Rosario Casas en uno de sus ensayos, incluso para Hegel, el arte en su expresión más elevada había llegado a su fin.³

² Dossier, Revista La Tempestad, México, 2011. P.97

³ Casas Rosario, Ensayo: Hegel y la muerte del arte, Colombia, 2008. P. 273

Desde la aparición de Duchamp con su *ready-made* y de la popularización de los trabajos en *serigrafía* de Warhol hubo un cambio notable en materia artística. El artista se convirtió en el creador de espectáculo que llenó ese constante vacío, ilusionista. La manera en que el objeto fuera valorado cambió inminentemente.

“Instalaciones de objetos o performances se vuelven obras. Las intenciones, las actitudes y los conceptos se vuelven sustitutos de obras. Sin embargo, no es el fin del arte: es el fin de su régimen de objeto” ⁴

Desde la segunda mitad del S.XX en Estados Unidos, Alemania y otros países, comenzaron a aparecer muchas formas nuevas de expresión artística, el performance, la instalación, los videos, y demás, los cuales comenzaron a difundirse como disciplinas artísticas, en museos y calles por igual.

En México a su vez, y como suele suceder en varias otras áreas, las tendencias artísticas se vieron desfasadas en tiempo con respecto a Estados Unidos y algunos otros países Europeos, de modo que en estos años, la pintura seguía teniendo mucho poder, y no fue sino hasta principios del siglo XXI que el performance resurgió captando la atención y logrando tener mayor difusión.

La ahora Universidad Autónoma de Querétaro tuvo muchos problemas para mantener el instituto de Bellas Artes desde finales de los 50's, de manera que la carrera en Artes visuales fue abierta hasta finales de los 80's⁵

La UAQ es la única Universidad en el municipio de Querétaro donde se encuentra la carrera de Artes Plásticas y hasta la fecha existen muy pocas Academias o Institutos dedicados al arte plástico en el estado.

⁴ Michaud Ives, El arte en estado gaseoso, Ensayo sobre el triunfo de la estética, Paris, Ed. Fondo de Cultura Económica, 2003. P.12

⁵ Hernández Martínez Gelacio, Martínez Acosta José Javier, Pérez Chico J. Luz, Tesis: De la carencia de la identidad, hacia la búsqueda en el momento contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes, México, 2004, P. 25

OBJETIVOS

Objetivo general:

Analizar las necesidades que surgen en el artista Queretano contemporáneo a partir de la idea de tener que satisfacer a un público '*no artista*' para de esta manera determinar si existe o no un problema con el vínculo artista-obra en la producción plástica pictórica a través de una investigación detallada de los pintores queretanos más representativos en el presente.

Objetivos específicos:

Definir qué tipo de público es el que demanda el arte en Querétaro.

Explorar por medio de una investigación documental los objetivos plásticos de los pintores queretanos contemporáneos.

Valorar a partir de los resultados de la investigación si existe una carencia de profundidad espiritual entre el artista y su producción, así como determinar las causas de esta.

CAPITULO I. La muerte de la pintura a nivel mundial en la segunda mitad del S.XX

En la segunda mitad del siglo XX nacieron paralelamente nuevas disciplinas en diferentes lugares del mundo; sin embargo, fueron sólo algunos países específicos los que acapararon la atención y se centraron en estas nuevas formas de expresión.

En este apartado se abordará la muerte en la pintura, desde la generalidad hasta aterrizar en países específicos: Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países europeos. En estos territorios surgieron varios movimientos artísticos, y a pesar de que no todos han sido etiquetados como *modernistas*, marcan una pauta importantísima para este cambio.

El movimiento *surrealista* tomó mucha popularidad en la pintura y la literatura en la primer mitad del siglo XX, sobre todo en los años 20's. La pintura surrealista tenía por objetivo llegar a plasmar lo que el hombre tiene en lo más profundo de su ser, sacar a luz sentimientos reprimidos, de modo que los artistas pertenecientes a este movimiento basaron su sustento teórico en los descubrimientos del psicoanálisis Freudiano.

“...El artista surrealista penetraría bajo el nivel de la mente consciente, con sus controles e inhibiciones, y «automáticamente» reproduciría lo que su inspiración subconsciente le dictara”⁶

El surrealismo fue uno de los últimos movimientos artísticos antes de la Segunda Guerra Mundial, y mientras esta se desarrollaba, los artistas tuvieron algunas dificultades para trabajar.

⁶ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol1, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.138

La producción artística de posguerra comenzó a tomar un rumbo interesante, ya que las tendencias surrealistas que venían gestándose antes de la guerra seguían evolucionando; sin embargo, fue Duchamp el artista que revolucionó el arte dentro del surrealismo.

“Su influjo logra despertar un renovado interés por el *collage* y el objeto”⁷ Las consecuencias que vienen después de esta conceptualización del arte, así como la estructura social después de la Segunda Guerra Mundial transformó la forma en que las manifestaciones artísticas nacieron y se desarrollaron.

Gracias a algunos conceptos que Duchamp desarrolló dentro del surrealismo, se vió transformado el curso del arte hasta ese momento y dio lugar a lo que ahora conocemos como modernidad, que a su vez (y sólo unos años después) abrió paso a la posmodernidad.

“Entre 1880 y 1930 el modernismo adquiere toda su amplitud con el hundimiento del espacio de la representación clásica (...) desde entonces, los artistas no cesan de destruir formas y sintaxis instituidas, se rebelan violentamente contra el orden oficial y el academicismo: odio a la tradición y furor a la renovación total”⁸

Es importante hablar del desarrollo sociológico de la segunda mitad del siglo XX paralelamente a las nuevas disciplinas artísticas. El modernismo trae consigo en el espíritu posguerra la nueva idea de lucha por la libertad, libertad sin límites, los individuos rinden culto a lo novedoso, a todo aquello que sea ruptura, los jóvenes revolucionarios niegan las reglas establecidas y le huyen a las tradiciones, se convierten en *hedonistas*.

⁷ Bocola Sandro, *El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys*, España, Edic. del Serbal, 1999, p.369

⁸ Lipovetsky Gilles, *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, 2002. P.81

“Vivir con la máxima intensidad, «desenfreno de todos los sentidos», seguir los propios impulsos e imaginación, abrir el campo de experiencias, la cultura modernista es por excelencia una cultura de la personalidad. Tiene por centro el yo”⁹

Cuando se habla de la ruptura llamada modernidad es inevitable escuchar o leer el nombre de Marcel Duchamp, hombre que vino a revolucionar todo concepto establecido de arte.

A pesar de que al principio las obras, después denominadas ready-made, de Duchamp y exhibidas en su propio taller no causaron mucho furor, más tarde serían consideradas como parte aguas del arte moderno; pero esto se ha de explicar con mayor detalle en otro capítulo del presente trabajo de investigación.

Con el ready-made importa que el objeto escogido sea absolutamente «indiferente», decía Duchamp, el urinario, el portabotellas entran en la lógica del museo, aunque sólo sea para destruir irónicamente sus fundamentos. Más tarde, los pintores pop, los Nuevos Realistas tomarán por tema los objetos, signos y desperdicios del consumo de masa.¹⁰

⁹ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.83

¹⁰ CFR: Ibid, p.88-89

1.1 La muerte de la pintura en Estados Unidos

1.1.1 La muerte de la pintura en Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial

Para Estados Unidos, así como para los demás países existe un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de esta ruptura a nivel artístico es entender las razones por las cuales se genera este cambio tan drástico.

El desarrollo artístico de Estados Unidos comenzó desde mucho antes de la segunda Guerra Mundial. En 1913 Arthur B. Davis y Walt Khun organizaron una exposición de arte que pudiese ser para todos, lograron traer unos 500 cuadros de Europa y añadieron a la exposición otros cuadros de artistas americanos igualmente conservadores.

A pesar de que las críticas apuntaban hacia la decadencia y el *fin del arte* las ventas de los cuadros fueron muy buenas, el resultado de visitantes fue mucho mayor que el que esperaban; desgraciadamente el estallido de la Primera Guerra Mundial entorpeció el impacto que este pequeño paso significó para el arte Estadounidense.

En 1929, 11 años después que la Primera Guerra Mundial terminara se funda el conocido también como MOMA: Museo de Arte Moderno en New York, y solo un año más tarde la Escuela del Pacífico; la lucha por fomentar y trabajar el arte Norteamericano seguía, aunque antes de la Segunda Guerra Mundial los ojos de todo el mundo seguían apuntando a Paris. De hecho algunos artistas americanos seguían buscando instruirse en la escuela europea.

El pintor estadounidense Edward Hopper estudió en Europa así como muchos otros; no obstante, los artistas americanos no tardaban mucho en forjar sus propias técnicas a partir de lo estudiado en el extranjero, “esto cambió de manera fundamental en el curso de los años cuarenta, cuando los artistas de Estados

Unidos, especialmente en New York, empezaron a tener cada vez más confianza en sus propias energías”¹¹

Gas station
Edward Hopper
Óleo sobre tela
1940

En Europa las personas admiraban el arte como un bien cultural elevado; mientras que en Estados Unidos era mucho más reconocida la ciencia, al menos por el ciudadano promedio; sin embargo, este país contaba con coleccionistas de arte muy importantes como la familia Stein,¹² aunque era sólo el sector privado el interesado en el arte moderno.

Durante la era Industrial a principios del S. XIX, la cual se basa en el principio de producción a gran escala, el hierro fue más bien como un sustituto barato del bronce y su uso quedó relegado a las artes decorativas y sólo en la ingeniería adquirió carácter estético y funcional.

Pero en los años 30's el hierro, así como el acero se convirtieron en materiales muy frecuentemente utilizados por los escultores; el hierro reflejaba el peso que la

¹¹ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol1, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.270

¹² CFR: Ibid, p.271

industria tenía en ese momento en el mundo, y el acero la utopía del espíritu tecnológico. Y como parte de los artistas más reconocidos dentro de esta técnica escultórica esta Alexander Calder, quien es mayormente reconocido por sus estructuras metálicas cinéticas, conocidas como móviles.

Triumphant Red
Alexander Calder
Acero pintado
1959-63

Durante el periodo que comprendió la Segunda Guerra Mundial, y por obvias razones, el arte no tuvo mucho impulso por parte de ningún país, y no fue hasta después éste conflicto armado que los Estados Unidos, así como la Unión Soviética se conforman como superpotencias ¹³

Los jóvenes artistas americanos llegaron a la modernidad en el arte con la consciencia de haber sido Estados Unidos quien salvó de los nazis a Europa, por lo que los ánimos se encontraban optimistas, éste es el humor que reflejan en sus obras convirtiéndolas en piezas más llamativas.

¹³ CFR: Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Serbal, España, 1999. P.400

En 1952 el MOMA organiza una exposición titulada *Quince Americanos*, donde participó la *Escuela de New York* incluyendo a artistas como Pollock, Rothko, Still entre otros.

Después de esta exposición Estados Unidos se establece como un país de artistas enérgicos, sensibles, con un arte que pretendía dirigirse a todo mundo; sus alumnos se olvidan de la técnica con el fin de representar mejor un sentimiento con inmediatez.

En los años 60's con la llegada del *arte pop*, y la producción en serie de las piezas artísticas, el arte llegó a lugares que no había llegado antes, dejó de ser exclusivo. Los bancos, las empresas, las iglesias, expertos y aficionados empezaron a invertir más tiempo y dinero en ello, claro que para los artistas implicaba adaptación a los mecanismos del mercado, pero ¿Quién podía resistirse a hacer dinero fácil?¹⁴

“Excepto durante el periodo intermedio a finales de los años sesenta, casi ningún artista se atrevía a concebir el arte como vehículo de ideología”¹⁵

¹⁴ CFR: RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, *Arte del siglo XX Vol1*, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.269

¹⁵ *Ibidem*

1.2 La muerte de la pintura en Estados Unidos y sus mayores exponentes

“(…) EE. UU; representó los fundamentos e ideas motrices de la modernidad: el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la democracia, la protección de los derechos humanos y la libre economía de mercado.”¹⁶

El consumismo masivo de los años 20's en Estados Unidos se vuelve un eje crucial para el desarrollo de la nueva ideología modernista. El nuevo modelo social se basa en la fijación por consumir y por satisfacer el placer personal.

Existen 2 puntos importantes a desarrollar en el cruce de la modernidad y la posmodernidad: el crédito y el mercado de arte. En el momento en que la economía posguerra mejora, crece desmesuradamente la comercialización del arte; sin embargo, ¿De dónde viene la necesidad del mercado para el arte? Como se ha mencionado con anterioridad en la presente investigación, la modernidad promueve la individualidad y la lucha por la liberación para tener derechos civiles y la necesidad de estos se volvió casi directamente proporcional a la necesidad de respirar.

En el ámbito artístico “A medida que los artistas se dirigían a un público más amplio y diversificado, a medida que la «clientela» aumentaba, y las obras entraban en el ciclo de la mercancía mediatizada por instituciones específicas de difusión y promoción culturales (...) la creación artística podía emanciparse del sistema de mecenazgo”¹⁷

¹⁶ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, España, Edic. del Serbal, 1999, p.400

¹⁷ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.95

Una vez que los artistas ya no necesitaran de una persona a quien complacer con su trabajo, afirmaban su individualidad y autonomía; lo que el mercado aporta de novedoso y seduce a los artistas, es la posibilidad de hacer lo que se quiere, sin tener que complacer a un mecenas.

“La libertad de la práctica artística se convirtió en el dogma principal”.¹⁸ Con el arte siendo vendido y comprado por todo tipo de público la producción moderna incumbía a la sociedad en general; sin embargo, aquello que ayuda a que el mercado de arte se vuelva un éxito es la institución y el desarrollo que tuvo ‘*el crédito*’, anteriormente, para comprar algo, debías ahorrar para ello, pero con la llegada de la tarjeta de crédito el deseo se satisface inmediatamente.

“(…)los objetos considerados hasta el momento como objetos de lujo, con la publicidad, la moda, los mass media y sobre todo el crédito cuya institución socava directamente el principio del ahorro, la moral puritana cede paso a valores hedonistas que animan a gastar, a disfrutar de la vida, a ceder a los impulsos: desde los años cincuenta, la sociedad americana a incluso la europea se mueven alrededor del culto al consumo, al tiempo libre y al placer”¹⁹

Gracias a la comercialización de los objetos artísticos se erige otro de los pilares dentro de este ciclo mediático: los museos, éstos se convirtieron estratégicamente en centros importantísimos, aún a pesar de que los espacios de exposición artística ya habían existido hace mucho tiempo. Estados Unidos se preparó muy bien para el público modernista, lleno de furor por el arte que estaba por venir. Estados Unidos consolidó uno de los museos más importantes que se dedica hasta hoy en día a exhibir el arte moderno.

¹⁸ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol1, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.269

¹⁹ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.84

En 1929 se funda en Nueva York el Museum of Modern Art, el cual parte del sector privado, pero ¿Qué hay de interesante o importante en este nuevo museo? El diseño, la arquitectura, la fotografía y el cine reciben un lugar especial en este museo. En este museo el arte exhibido demostraba una particularidad, el reflejo de la vida real y cotidiana aunque "El surgimiento final de un arte americano emancipado a nivel nacional y, pronto, internacional debería esperar hasta 1952"²⁰

Pero, ¿Cómo se ve afectado el arte con todos estos cambios de estructura social y mercantil? ¿Dónde se ve reflejada la transformación con respecto al arte que ya se había hecho? Para comprender mejor a continuación se presentan algunos de los artistas más representativos del arte moderno y posmoderno en Estados Unidos.

Justo después de la segunda Guerra Mundial y como parte de la transición hacia los nuevos modos de expresión en el arte de Estados Unidos se conforma la Escuela de New York, conocida también como *Expresionismo Abstracto*.

Jackson Pollock es el primer nombre que aparece en las listas de artistas cuando se habla de expresionismo abstracto, Pollock vino a revolucionar la manera en que se pintaba un cuadro dado que no usaba bastidores, él colocaba un lienzo en el piso, o lo clavaba a la pared y empezada a pintar.

"En el suelo me siento más cómodo, me siento más cerca, formando parte de la pintura, de esta forma puedo andar alrededor de ella, trabajar desde los cuatro lados y encontrarme literalmente dentro del cuadro (Jackson Pollock)"²¹

²⁰ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol1, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.272

²¹ Ibid. P.270

Jackson Pollock
"Number 1"
Oil on canvas
1948

Jackson Pollock
"Number 5"
Oil on canvas
1948

Junto con Jackson Pollock encontramos a otro de los artistas más señalados o importantes dentro de este movimiento abstracto: Mark Rothko, pintor nacido en Lituania, pero asentado en New York.

Mark Rothko
"Magenta, Black, Green on Orange"
Oil on canvas
1947

Mark Rothko
"No. 61 (Rust and Blue)"
Oil on canvas
1951

Los cambios dados en este periodo de tiempo afectaban no sólo la manera en que se concebía el arte, sino en que se *hacía* el arte, partiendo de la idea de romper esquemas en el arte, todo se volvió extremadamente permisivo; había que revolucionar el arte a toda costa, y no sólo los temas, o los discursos, sino el procedimiento para llegar a la obra final. Esta necesidad de cambio constante siguió latente desde los años posguerra.

Por los años 60's surge uno de los movimientos más característicos de la cultura estadounidense, pese a que no solamente existió en este país, el arte *pop*, que es muy significativo gracias al nombre del máximo exponente, o el más conocido, del arte pop, Andy Warhol.

Fotografía de Andy Warhol

Al *arte pop* ejemplifica a la perfección una de las características más importantes en el arte moderno, la cultura de masas. Es arte de espectáculo, impresiones hechas en serie de retratos de personas famosas, Marilyn Monroe, Liz Taylor, hasta una lata de sopa. Muestra la cotidianidad del ciudadano americano.

Andy Warhol
"Lata de sopa Campbell I"
Pintura de polímero sintético sobre lienzo
1962

Andy Warhol
"Liz Taylor"
Serigrafía
1964

Según Arthur Danto "la inmensa popularidad del pop radica en que transfigura las cosas o clases de cosas que son más significativas para la gente, elevándolas al estatus de temas de arte refinado" ²²

A mediados de los 60's Andy Warhol causaría una de las mayores controversias en su carrera artística, Mandó hacer muchas cajas de madera que más adelante él decoraría con serigrafía para hacerlas parecer un montón de cajas de una conocida marca de detergente, estas fueron presentadas a su vez en la Galería Stable de New York. Este acontecimiento generó muchas interrogantes que se quedaron flotando en el aire.

²² C. Danto Arthur, Después del fin del arte, Paidós, España, 1999. P.184

Andy Warhol
"Brillo boxes"

Silkscreen ink on synthetic polymer paint on wood
1964

“¿Por qué era una obra de arte cuando los objetos a los que se parece exactamente, al menos bajo un criterio perceptivo, son meras cosas, o, al menos, meros artefactos? E incluso siendo artefactos, el paralelo entre ellos y lo que hizo Warhol era exacto”²³ Este tipo de pregunta no vino solamente de los espectadores, sino de los críticos e historiadores de arte. De aquellos encargados en escribir sobre el arte, hay quienes no consideraron el Pop art como parte importante de la historia, y no sintieron necesario mencionarlo en sus trabajos de investigación.

Un cambio similar pasó en 1913 cuando Duchamp expuso su famosa Rueda de bicicleta, el urinario en 1917, pero ¿Cómo marcar la diferencia entre algunas de las obras pop de Warhol y los ready-made de Duchamp? “Nada de lo que hizo Duchamp celebró lo ordinario”²⁴, los motivos que tenía Duchamp fueron muy diferentes, el movimiento del pop art apareció en el momento en que era necesario disfrutar de la vida, del tiempo libre, gastar dinero para buscar satisfacer nuestras

²³ C. Danto Arthur, Después del fin del arte, Paidós, España, 1999. P.179

²⁴ Ibid P.188

necesidades, el pop se trata justo de celebrar la vida tal como era en ese momento; mientras que Duchamp busca más la provocación con fin de protestar por diferentes razones.

Marcel Duchamp
"Fuente"
Urinario
1917

Marcel Duchamp
"Rueda de bicicleta"
Rueda de bicicleta y taburete
1913

Existen varias acusaciones en contra del pop art; sin embargo, es necesario contraponer las dos caras de esta tendencia artística; por un lado, algunos críticos afirmaron que no es arte, que sólo se trataba de una reacción tibia de los cambios sociales que llegaron con el consumismo masivo, hay quienes por su parte hablan del pop como el giro de 180° del arte, como la celebración de la forma de vida y del consumismo.

"El pop art, sentenció el veterano dadaísta Hans Richter no era un arte o antiarte de protesta como el dadaísmo, sino el registro de la aceptación del artista y de la conformidad con el consumismo contemporáneo"²⁵

Aún a pesar de que siga siendo tan controversial el pop art, es indiscutible lo POPular y famoso que fue, e independientemente de si era un arte conformista que sólo retaba los límites de la sociedad que seducía con estrategias dirigidas al

²⁵ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol1, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.322

individuo consumista, este movimiento artístico tiene también sus puntos a favor: la influencia tan grande que tuvo en el arte en general. No sólo fue un movimiento que precedió y fue reemplazado, generó una de las más importantes rupturas para el arte moderno y posmoderno.

Teniendo ya como parte aguas el Arte pop en los años 60's otros movimientos artísticos importantes surgieron, tales como: *happening*, *performance* y *fluxus*; que, aunque son etiquetados con diferentes nombres, se basan en el principio de la acción, el proceso que lleva acabo el artista, así como la interacción y reacción que tiene el público, por lo cual fungen un rol importante en las obras.

En este caso, existen varios artistas que van saltando de un movimiento artístico a otro, aquellos que pintaban, también se convierte en escénicos, en escultores, en cineastas, no es necesario que permanezcan en una sola disciplina; por esa razón se vuelve difícil etiquetar los movimientos artísticos, así como a los artistas.

Los principales exponentes de estos movimientos en Estados Unidos son: Allan Kaprow y John Cage

John Cage más conocido por ser un músico estadounidense, que más adelante trabajaría el *happening* y el *fluxus* por medio de la experimentación musical. Es muy recordado por su composición «4'33''» que en el año 1952 fue interpretada por David Tudor, esta tenía como objetivo comprobar que el silencio absoluto no existía. La acción consistía en que el intérprete guardara silencio los 4 minutos y 33 segundos, para escuchar todos los sonidos que se generan en medio de esa ausencia de sonido.

J. Cage incitará a considerar como música cualquier ruido de un concierto, gestar la idea de *arte total* "(...)levantad cualquier cosa –Música de arte total, escuchad

cualquier cosa, mirad cualquier cosa”²⁶ pero las repercusiones que trae consigo el hecho de poder considerar arte a todo, traería también la posibilidad de considerar que nada es arte, si lo es todo y nada tal vez había llegado su muerte.

Fotografía de John Cage y David Tudor

Allan Kaprow quien fue discípulo de John Cage fue un artista estadounidense mayormente conocido por sus happenings, los cuales fueron evolucionando en la manera de interactuar con e público, desde aquellos en donde el espectador no era más que un accesorio, hasta aquellos donde el público y la obra podían tener el mismo grado de participación “Para *Yard*, el artista acumuló gran cantidad de neumáticos en un patio donde los asistentes podían jugar un papel activo o permanecer como meros espectadores.”²⁷

Allan Kaprow
“Yard”
Happening
1961

²⁶ Lipovetsky Gilles, *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, 2002. P.90

²⁷ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, *Arte del siglo XX Vol2*, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.583

“Sabemos que los Surrealistas, Artaud y luego los happenings, las acciones del anti-arte buscarán asimismo superar la oposición del arte y la vida”²⁸

Los años 60's eran el comienzo del posmodernismo, los cambios eran imparables e incuestionables, todo a muy alta velocidad, apenas se aceptaba algo, era desechado y sustituido por una nueva forma de expresión, que a veces era todo lo contrario a lo anterior, era de suponerse que a este paso pronto habrían de agotarse los límites por traspasar.

“Manifestación artística del posmodernismo: la vanguardia ha llegado al final, se ha estancado en la repetición y substituye la invención por la pura y simple inflación”²⁹

Los 60's también fueron tiempos de diferentes movimientos sociales, como el hippie, el feminismo, entre otros, los cuales protestaban en contra de la guerra, o buscando igualdad de derechos, liberación sexual, etc. Los jóvenes comenzaron a tomar las riendas de la lucha por cambiar algunas reglas sociales de aquello que no les parecía.

En el campo artístico, los museos se saturaban, y los artistas comenzaron a buscar otras formas de expresión que les permitieran trabajar fuera del museo. Hemos hablado con anterioridad de el happening, el performance y el fluxus, éstas manifestaciones dieron pie a buscar experimentar mucho más al aire libre. Así el *land art* ocupó un lugar en la historia del arte, este movimiento se encargaba de intervenir o descontextualizar a gran escala espacios al aire libre. Como artistas estadounidenses de Land Art encontramos nombre como Walter de Maria, Christo y Jeann-Claude.

²⁸ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.89

²⁹ Ibid, P.119

En Australia, en el año de 1969, envolvieron con tela sintética y soga la costa de Little Bay, argumentando teóricamente todo lo que está tapado, recibe una atención que nunca recibiría si estuviera cubierto.

Jean-Claude y Christo
"Wrapped coast"
Tela sintética y soga
1969

"Campo de relámpagos"
Walter de María
Instalación
1977 (Nuevo México)

A finales de los 60's debido a la necesidad del artista por abarcar el exterior, paralela al desarrollo del Land art, se inició también el registro en fotografía o video, de todas las acciones artísticas. Desgraciadamente el problema de estas acciones era que no todos los proyectos alcanzaban a ser patrocinados ya que el dinero que se requería para llevar acabo ciertas cosas era demasiado.

En el año de 1965 Una marca japonesa lanzó al mercado norteamericano el Portapak, un dispositivo para grabar video de tipo semiprofesional, aunque mucho más compacto, lo cual ayudó no sólo a registrar las acciones de performace sino que impulsó la producción de los videos experimentales, donde figuras ya reconocidas como Andy Warhol buscan expandir su visión.³⁰

Fotografía de mujer con Portapak
Marca Sony

Dentro de este nuevo campo de experimentación, el video, surgieron varios grupos que se dedicaron a la investigación de esta técnica impulsados por diferentes motivos:

- Ingenieros y cineastas que se dedicaban de manera más profesional a la producción de películas.
- Artistas plásticos, músicos o escénicos que veían el video como una extensión que permitía expandir la visión de su trabajo.

³⁰ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. p.592

- Grupo de personas que querían documentar la realidad, por cuestiones sociales y políticas, y de esta manera desenmascarar la televisión comercial.

“Del mismo modo que la técnica del collage ha desbancado la pintura al óleo, el tubo de rayos catódicos sustituirá al lienzo”³¹

Con ello llegó una nueva forma en que los artistas se relacionaban con los espectadores, y pronto habría de modificar nuevamente las tendencias artísticas que se existían entonces.

Dado que las transmisiones por televisión en Estados Unidos no iniciaron bien hasta después de la Segunda Guerra Mundial es de entenderse que el lado artístico tardara un poco en llegar a estas, aunque hasta hoy en día, sigue utilizándose como recurso plástico.

“(…) lo que inició como una evolución cultural de gran alcance significaría la sustitución del tradicional objeto de exposición por la imagen producida por medios electrónicos”³²

Algunas de las ventajas más evidentes que traía consigo el video son:

Su flexibilidad. Muchas veces podría ser que un acontecimiento único fuese grabado, una obra magnífica de proporciones enormes, y más adelante esta fuera presentada en un museo, o algún otro lugar que estuviera acondicionado, sin importar tanto si es un espacio muy amplio o muy pequeño; lo único importante sería sólo adecuar el lugar para conectar los aparatos.

³¹ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.592

³² Ibid, P.596

Las diferentes perspectivas que ofrecía. Algo que ayudó mucho al performance en video era la oportunidad que este brindó al momento de realizar la acción, pudo ser observado al mismo tiempo en otros monitores, y ser contemplado de diferentes puntos de vista al mismo tiempo, dividía la realidad y lo virtual.

Las posibilidades visuales que ofrecía su manipulación. En un mismo monitor podían encimarse videos de diferentes cámaras, lo cual daba un efecto y una reacción completamente diferente e inesperada.

“En los setenta, la performance entró en la fase del monitor”³³ Algunos artistas incluso empezaron a realizar acciones que estaban pensadas específicamente para el cine, para la cámara de video.

Bruce Nauman
“Live-Taped Video Corridor”
Instalación con video
1970

³³ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.602

“«Nuestro problema» escribe Fred Forest, «no será ya el arte clásico, la contemplación de un objeto, sino la dinámica de la aparición del objeto!»”³⁴

Bruce Nauman es uno de los artistas americanos importantes que trabajan con el video, una de sus presentaciones llamada *Live-Taped Video Corridor* consistió en colocar 2 monitores, uno encima del otro, al final de un corredor de casi 10m de largo y 50cm de ancho, el monitor de abajo mostraba un video ya grabado del corredor, mientras que el de arriba, mostraba la proyección de la persona que se encontraba en el corredor.

Esta forma de interactuar con medios audiovisuales buscaba despertar sensaciones, provocar a los sentidos, causar un choque en ellos; sin embargo, así como muchas disciplinas desde que comenzó el modernismo, no duró mucho tiempo en la cima, a finales de los 70's algunos artistas quisieron recuperar la pintura, otros quisieron incursionar en la instalación, que ahora era la que llamaba la atención en el mercado de arte, aunque no por ello dejaban de existir artistas que lo siguieran realizando.

En 1969 los artistas ingleses Gilbert Proeschy George Passmore decidieron declararse a sí mismos como obra de arte sin añadir nada más, se expusieron como esculturas vivientes, regresando a concepciones hedonistas, festejar las cosas tal y como son, sin algo extra.

“Los setenta se nos aparecen hoy como un gran vivero de ideas, desarrolladas en una época de experimentación centrada en el yo”³⁵

Una vez más, se demuestra esta necesidad constante de cambio, desechar todo apresuradamente, siempre buscando ser parte de lo más nuevo, búsqueda

³⁴ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.592

³⁵ Ibid, P.607

insaciable de la moda, que no es más que la negación del pasado tradicional, fiebre de novedad, celebración del presente social.

Se ve reflejado el carácter posmodernista, que debe entenderse como “crítica de la obsesión de la innovación y de la revolución a cualquier precio, y por otra como una rehabilitación de lo rechazado del modernismo”³⁶

El arte de los 70's al mismo tiempo que algunos se centraban en la exploración del yo, no podía permanecer apartado de la vida cotidiana, fue muchas veces tentado por temáticas sociales, y no puramente artísticas.

Pero tan solo una década después el video comenzó a ser atacado “*Abajo con el videoarte* fue el título que el crítico de arte Alfred Nemecek utilizó para la portada de marzo de la revista *Art* en 1983”³⁷

Ya para los años 80's las producciones videoartísticas tenían como realizadores artistas que crecieron con la televisión, artistas ya familiarizados con las imágenes y producciones televisivas, las cuales eran dirigidas para el público promedio, así, pronto se fueron mezclando en el mismo lugar, los técnicos, los directores de cine y los artistas plásticos.

“Acaso los artistas que ponen su maestría al servicio de la industria de los medios pueden mantener a largo plazo una producción con un alto nivel artístico sin sacrificar su independencia, es decir, guardando las distancias”³⁸

Otros artistas norteamericanos importantes dentro del trabajo artístico en video además de Bruce Nauman, son Hill Viola y Gary Hill, aunque cada uno con

³⁶ Lipovetsky Gilles, *La era del vacío*, Anagrama, Barcelona, 2002. P.121

³⁷ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, *Arte del siglo XX Vol2*, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.611

³⁸ *Ibid.* P.614

particulares concepciones y modos de ver el video. Así como para Bruce Nauman representaba una búsqueda en las profundidades de la existencia humana, o un acercamiento a esta, para Hill era el medio que le permitía analizar la relación entre el lenguaje, las imágenes y la comprensión del humano ante estas, y para Viola era el lugar en el cual podía experimentar la aceleración y dilatación de las imágenes.

Bill Viola
"The Crossing"
Two-channel video and
sound installation,
continuous loop
1996

Gary hill
"Happenstance"
Video instalación (6.47min)
1982-83

La tarea de experimentar con los medios electrónicos se extendió hasta los 90's, aunque abarcó mucho más que el video; dado que la interacción con el espectador era lo más importantes, buscaron la manera de involucrarlo más en las piezas artísticas.

Desde la segunda mitad del siglo XX, el cine y la televisión se fueron consolidando como parte de la cotidianeidad del americano promedio, ¿De qué manera? Encontraron una fórmula infalible: crear «*súper estrellas*», ídolos de carne y hueso que fueran modelo para la juventud, que fueran seguidos por las masas.

“(…) los productos deben convertirse en estrellas, es preciso convertir los productos en «seres vivientes», y crear «marcas persona» con un estilo y un carácter”³⁹

De modo que esta estrategia fue reuniendo seguidores, y ya que era más placentero admirar sin tener que pensar demasiado, la creación de *Las Super estrellas* fueron aumentando descontroladamente; si hoy había 2 galanes de cine, al año siguiente ya habría 10, hasta llegar a la actualidad, en que hay *Súper estrellas* efímeras, de un solo éxito, que solamente van de paso.

El éxito obtenido de la televisión y el cine fueron generando cambios importantes en la comunicación y en la cultura a nivel mundial “El arte moderno asimila progresivamente todos los temas y materiales, y con ello se define por un proceso de *desublimación* de las obras”⁴⁰ Únicamente al mejorar la interacción vía electrónica de las obras de arte podían competir con los medios de comunicación clásicos, los que ya estaban acaparando la atención de las personas.

³⁹ Lipovetsky Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, Anagrama, Barcelona, 1996. P.211

⁴⁰ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.89

1.2 La muerte de la pintura en Alemania y sus mayores exponentes

Para comprender mejor la construcción de la cultura y las artes en Alemania se vuelve necesario comenzar por el cambio que se produjo desde que Hitler fue nombrado canciller del Reich en 1933.

Adolf Hitler tuvo un temprano interés en el arte, y después de ser rechazado por la Academia de Bellas Artes, se enlistó como voluntario tras el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. EN 1918 se desata la Revolución Alemana la cual promovería la democracia y pluralidad en Alemania. “(...) la derrota militar le arrancó duramente del nuevo equilibrio psíquico que había conseguido encontrar”⁴¹ todos sus esfuerzos dentro del grupo militar habían sido en vano, Hitler reaccionó violentamente y decidió volverse político.

Primero se unió al partido de los Trabajadores Alemanes, en 1912 es nombrado presidente de esta partido, que ahora se hacía llamar Partido Nacional-Socialista de Trabajadores Alemanes, 11 años más tarde lleva a cabo fallidamente un fallido golpe de estado y es mandado a prisión por 5 años. Mientras estaba en prisión no perdió el tiempo y escribe su famoso Manifiesto «Mein Kampf» en el que más adelante se convertirá en la idea central de su ideología política.

“El núcleo de la estructura conceptual del nacional-socialismo constituye la teoría racial de Hitler”⁴². según esta ideología existen razas humanas superiores e inferiores; y las razas superiores tienen derecho a someter a las inferiores para llevar a cabo sus planes y metas.

El nacional-socialismo representaba todo lo contrario a los ideales que planteaba el pensamiento moderno; este buscaba conseguir el absolutismo político, para los

⁴¹ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.384

⁴² Ibid. p.385

«nazi» no había espacio para la cooperación internacional porque debían seguirse los planes de las razas superiores.

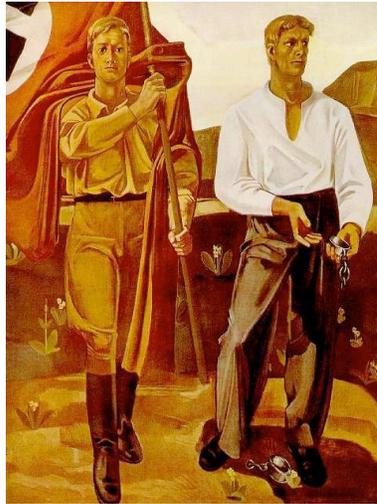
Para Hitler la raza «Aria», conformada por: godos, sajones, alemanes, lombardos, francos, burgundinos, vándalos, suevos, era la más importante a nivel artístico, científico e intelectual, por lo que debía ante todo ser protegida de «contaminarse» con la sangre de otra raza, así que incluso los matrimonios entre alemanes y judíos fueron prohibidos.

En los 30's se propuso por los Nazi que la cultura Alemana debía ser protegida de la influencia extranjera, de modo que las expresiones artísticas como: la literatura, la plástica, el teatro, la música, etc tuvieron que apegarse a temática nacionalista, ya que quienes que no siguieran estos lineamientos dejarían de ejercer su profesión y serían castigados. En cuanto a los judíos, sencillamente les retiraron a todos el privilegio de ejercer sin excepción alguna.

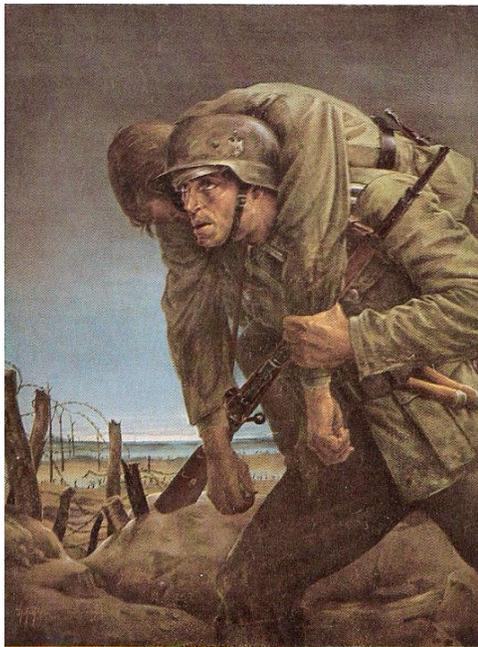
“Las acciones destinadas a «depurar el templo del arte»” alcanzaron su punto culminante en 1937, cuando una comisión de pillaje convocada por Goebbels sacó en pocas semanas, en el transcurso de un expedición iconoclasta sin precedentes, cerca de 17.000 obras de las colecciones públicas. De todas ellas más de 600 fueron mostradas al público en la tristemente célebre exposición «Arte degenerado»⁴³

De este modo los alemanes que quisieran figurar en el escenario artístico debían ensalzar el espíritu nacionalista con su arte; así, los temas bélicos se volvieron muy recurrentes en las pinturas Alemanas, el arte glorificaba la guerra y sus soldados; también los paisajes alemanes y sus trabajadores.

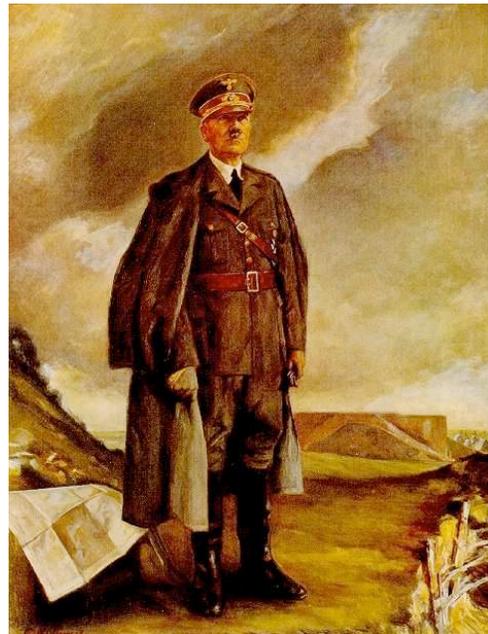
⁴³ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.394

Arthur Kampf
"In The Steelworks"
Oil canvas
1939

Will Tschsch
"Kameraden"
Oil canvas
1940

Conrad Hommel
"Der Fuehrer"
Oil on canvas
1940

Justo al final de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a publicarse muchas fotos tomadas por soldados extranjeros que ponían al descubierto la atrocidad del genocidio llevado a cabo durante la Guerra; Alemania quedó expuesta y el mundo conoció parte de las devastadoras consecuencias que tuvo el conflicto bélico, por lo que se manchó el prestigio de los alemanes, debido al terror provocado por el nacional-socialismo y la aversión que generó en todo el mundo, el internacionalismo, la democracia y el pluralismo social fueron mucho más fácil y rápidamente adoptadas alrededor del mundo.

La destrucción en Alemania causada por la Segunda Guerra Mundial era devastadora; esto aunado a la derrota del país ante la Guerra produjo graves secuelas en los ánimos del pueblo germánico. Algunos de los problemas más importantes que Alemania debió enfrentar una vez terminada la guerra fue la escasez de carbón, las reservas del cual disminuyeron enormemente tras el invierno de 1946-47. En los hogares alemanes, sin calefacción de ningún tipo, murieron de frío centenares de personas y la demanda doméstica obligó a la industria a prescindir del carbón

No obstante, no pasó mucho tiempo para que pudieran recuperarse y de hecho superar el nivel de tecnología que tenían antes de este conflicto Bélico, en el llamado «Milagro económico Alemán», gracias a un préstamo monetario que hizo Estados Unidos (puesto que no era conveniente que algunos de los países Europeos se quedaran desprotegidos, porque Rusia podía aprovecharlo y expandirse aún más.⁴⁴ así como a toda una estrategia que fue desarrollada mayormente por el economista alemán Ludwig Erhard en 1948.

Antes de hablar sobre el arte en Alemania después de 1945, es necesario recordar qué movimientos artísticos imperaban el país antes de desatarse este conflicto bélico.

44 Bonet Sánchez, Antonio, Biblioteca práctica de consulta del nuevo milenio (Historia Universal II), Zamora editores, Colombia, 2000. P.646

Entre los años 1919 y 1939, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el dadaísmo surgió justo como respuesta a la inconformidad de los problemas sociales y económicos generados por el combate.

Max Ernst dijo: “El dadaísmo fue una reacción pacifista a «el desorden de esta guerra idiota», fue un ataque frontal contra «la sociedad que la produjo»”⁴⁵ por esto mismo es que el dadaísmo fue un movimiento global, encontramos obras de este movimiento en Francia, Berlín, Moscú, Londres, por mencionar algunos.

La palabra dadaísmo fue utilizada para denominar a este movimiento artístico en el año de 1916 poco después de que en Zúrich, Suiza, se conformara un grupo de artistas y literarios, quienes inauguraron el «Cabaret Voltaire» como punto de encuentro para otros artistas.⁴⁶

En el caso de Berlín el dadaísmo atacaba duramente algunos aspectos de la política Alemana, esperando así causar un impacto importante que pudiera ayudar a cambiar la situación generada después de que en el periodo entre la primera y segunda guerra mundial el Tratado de Versalles se impuso a Alemania, y entre una de las cláusulas más importantes estaba el desarmar el grupo militar, así como pagar indemnizaciones por los daños causados en la Primer Guerra Mundial, algo con lo que no todos alemanes estaban de acuerdo.

Los nombres de artistas que más resaltan en Alemania antes de que empezara la Guerra en 1939 son: George Grosz, Jean Arp, Max Ernst, Hannah Höch, John Heartfield, Kurt Schwitters, entre otros.

⁴⁵ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol1, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.119

⁴⁶ CFR: IBID, p.122

Kurt Schwitters fue un artista muy conocido en Alemania, intentó acercarse al grupo de los dadaístas, pero contrariamente de los dadaístas, Schwitters era algo más tímido y tranquilo. Kurt también participó como poeta, escénico, y compositor musical. “Este arte se propone como la imagen más fiel de la miseria material de la Alemania vencida. Es una obra inseparable de su contexto posbélico”⁴⁷

De esta producción artística llama la atención el papel que juegan los desechos, que fueron encontrados, desperdicios de la sociedad que fueron reorganizados, renaciendo a partir de la destrucción.

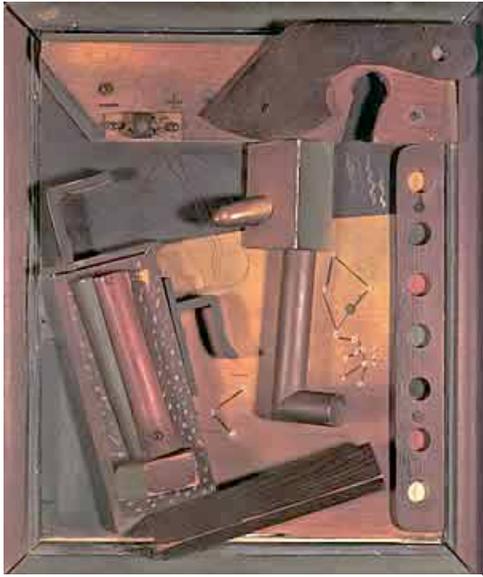

“Merzbild 46”
Kurt Schwitters
Mixto
1921

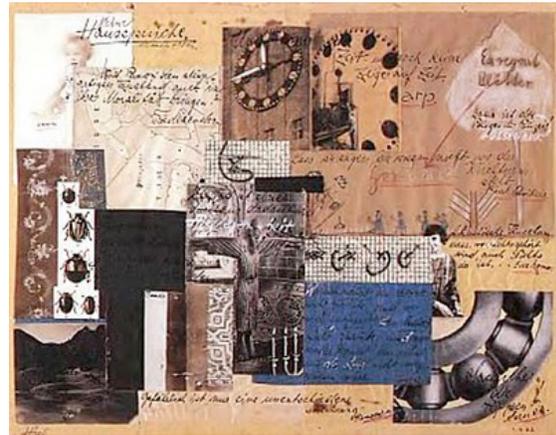
“Construcción para mujeres nobles”
Kurt Schwitters
Mixto
1919

Max Ernst y Hannah Höch también incursionaron en el collage con objetos encontrados. Ernst fue nacionalizado parisino pero nació en Alemania; al mudarse se adjuntó rápidamente a mediados de los 20’s al movimiento surrealista parisino; no obstante, también tuvo que separarse de este grupo de artistas tan solo unos 10 años después.

47 Bolaños María, Interpretar el arte a través de las obras maestras y los artistas más universales, Libsa, Madrid, 2007. P.173

Max Ernst
"Fruto de una larga experiencia"
 Mixto
 1919

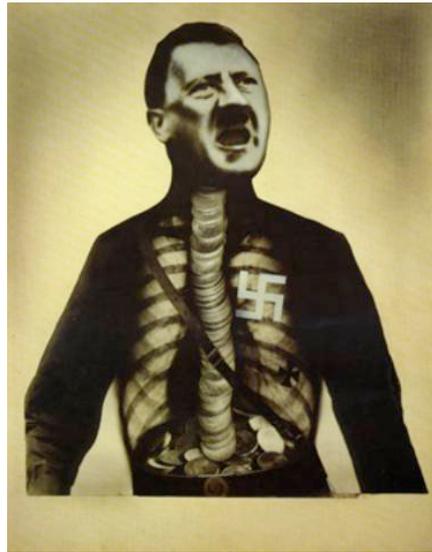
Hannah Höch
"Consignas domésticas"
 Mixto
 1922

George Grosz
"Autómatas republicanos"
 Mixta
 1920

En el caso de John Heartfield, fue uno de los artistas alemanes que protestó más directamente usando en fotomontajes el rostro de Hitler, consiguiendo una reacción más poderosa que los artistas no figurativos.

“Estos procedimientos alienaban de tal forma la realidad que el sorprendido espectador se veía frente a lo cotidiano transformado en extraordinario, y se sentía obligado a enfrentarse a ello tanto si lo aceptaba como si lo rechazaba” ⁴⁸

John Heartfield
“Adolf the superman- swallows gold and
spouts junk”
1932

John Heartfield
“Hjalmar oder das wachsende Déficit”
1934

Los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial fueron muy difíciles para todos los alemanes, muchos de ellos se vieron obligados a migrar a otros países, algunos incluso a otros continentes. Esta etapa se ve reflejada en el arte producido o no producido en esos años.

¿Qué pasa con los estos artistas durante y después de la SGM?

- George Grosz fue denigrado por los Nazistas al incorporar algunas de sus obras en la exposición «Arte degenerado» y decide mudarse a Estados Unidos y a finales de los 30 recibe su nacionalización estadounidense.

⁴⁸ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol1, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.122

- Max Ernst viaja a Francia en los 20's y recibe su nacionalización, pero a principios de los 40's decide cambiar de residencia nuevamente y va a Estados Unidos.
- Hannah Höch junto con los demás dadaístas son perseguidos tan pronto Hitler sube al poder, además de ser para ella un periodo de enfermedad, permanece inactiva hasta finalizar la Guerra, después participa en algunas exposiciones, y más adelante en los 50's algunas de sus obras son adquiridas por el MOMA.
- John Heartfield huyó a Checoslovaquia cuando Hitler tomó poder en Alemania y no fue hasta casi los 50's que volvió a Alemania a trabajar como profesor.
- Kurt Schwitters comenzó una revista en 1923 llamada Merz pero no fue publicada hasta 9 años después; sin embargo, se mudó a Noruega en 1937 pero ya que este país fue ocupado por el ejército alemán nuevamente tuvo que mudarse, esta vez (1940) a Reino Unido.

Alemania se fue reconstruyendo rápidamente considerando el nivel de destrucción; sin embargo, era de esperarse que los primeros sectores beneficiados fueron la industria, la ciencia y la tecnología, debido a que muchos de los artistas de este país tuvieron que huir en el periodo de guerra. No obstante, los alemanes logran posicionarse como uno de los países más importantes a nivel artístico en el siglo XX.

A pesar de la rápida reconstrucción de Alemania, los artistas que se hicieron notar en el ámbito permaneciendo en este país muestran tendencia a buscar dentro de su discurso maneras de liberar los daños Psicológicos y emocionales.

Entre los años 1965 y 1970 creció un movimiento etiquetado como *Accionismo Vienés*, conformado por artistas como: Wolf Vostell, Herman Nitsch, Otto Mülh, Günter Brus y Rudolf Schwarzkogler.⁴⁹

Representativo por su carácter violento, tiene como finalidad curar heridas de la sociedad. La función de éste movimiento era de tipo terapéutico, buscaba la liberación que permitía llegar al fin a una catarsis.

“Vostell experimentaba con la táctica de «shock» bajo una forma que conducía directamente a la confrontación y a la provocación en vez de la participación real”⁵⁰

Wolf Vostell
“Sun In Your Head”
Video (blanco y negro) 7.08min
1963

⁴⁹ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.584

⁵⁰ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.583

Hermann Nitsch
 "3.Aktion"
 Acción
 1963
 (Fig.Izquierda)

Hermann Nitsch
 "Aktion21"
 Acción
 1966
 (Fig.Derecha)

En el caso del artista Hermann Nitsch es clara la influencia del *l'art informel* "Nitsch concebía sus «juegos de liberación» como descargas impulsivas que permitirían exteriorizar y hacer aflorar en la conciencia las energías reprimidas en el inconsciente".⁵¹ Por lo que vemos también el constante uso de exposición de cadáveres de animales, la sangre y la pintura simulándola.

Otto Mühl
 "Nahrungsmitteltest"
 Acción
 1966

⁵¹ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.584

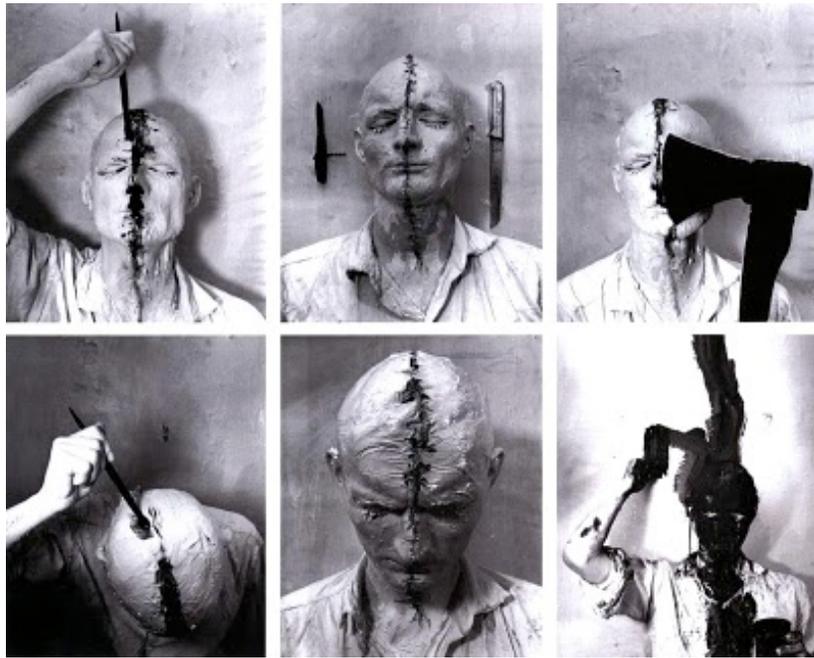

Otto Mühl
 "Materialaktion N8"
 1964

Dentro de la obra de Otto Mühl, el cuerpo pierde su forma en una alusión a la propia experiencia vital para ayudarnos a liberarnos de los tabúes.⁵²

A Brus Günter también se le ha nombrado el padre del body Saint, y la destrucción, así como la trasfiguración fueron muy recurrentes en su obra. Las 'mutilaciones' aumentaban el carácter de la violencia, que como se ha mencionado con anterioridad estuvo siempre presente en el accionismo Vienés.

⁵² CFR: Amezcua Bravo José, Sanz Merino Noemí. Accionismo Vienés: ¿Arte o violencia real? Disponible en: <http://msbunbury.bitacorras.com/accionismo%20vienes.html> Consultado el: 28 marzo 2012

Günter Brus
"Self decoration"
 Serie fotográfica
 1964

Rudolph Schwarzkogler
"Aktion 6"
 1966

Rudolph Schwarzkogler
"Aktion 3"
 1965

Al igual que la obra de Günter Brus la de Schwarzkogler se encuentra impregnada de destrucción, escenas desesperantes que hacen contemplar cuan vulnerable es el ser humano en realidad.

“Artistas como Vostell y los accionistas vieneses nos mostraron que hay sectores enteros de nuestra sociedad carentes ya de los ritos necesarios para tratar el trauma y el estrés mental”⁵³

El accionismo Vienés, se revela como anti-arte, como terapia y política. El cuerpo es utilizado como materia prima, de modo que no pueda ser mercantilizado, no es tan importante la participación activa del espectador, se busca enfrentarlos directamente a la realidad. El arte de los accionistas de Viena, busca sanar sociedades. Arte como política, este recurso se observa bien con uno de los mayores exponentes del arte posmoderno en Alemania.

Un poco antes de que comenzara el accionismo Vienés llegó uno de los hombres que revolucionaron todo concepto hecho con respecto a las disciplinas artísticas, un hombre visionario, que además pudo ver de cerca la guerra: Joseph Beuys

Entre los años 50's y 60's Beuys comenzó a trabajar en esculturas e instalaciones que prepararían terreno para la siguiente etapa del artista.

Tisch mit Aggregat
Joseph Beuys
1958/1985

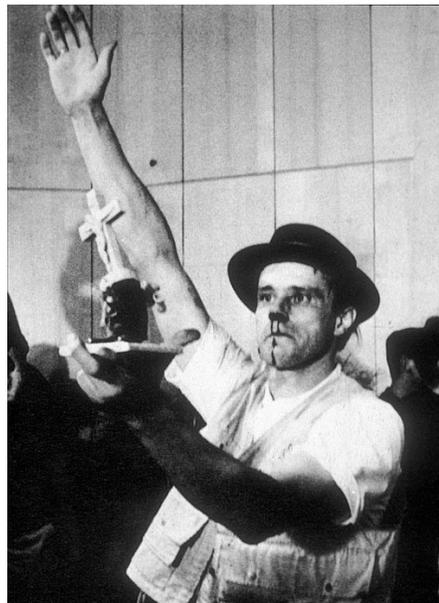

Silla con grasa
Joseph Beuys
1960

⁵³ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.584

“Beuys desarrolló en los años cincuenta la sintaxis material de su escultura: masa, peso, almacenamiento, conducción e insolación como propiedades de la grasa, el fieltro el cobre, el hierro, etc. En las que realidad y metáfora e convierten en la misma cosa”⁵⁴

La leyenda del señor Joseph Beuys comienza en 1964 en el festival de Nuevo Arte, en donde presenta *Pieza amorfa para piano*, llenando un piano con caramelos, hojas secas, mejorana, detergente y otras cosas, de modo que sea posible tocar el instrumento, pero que el sonido de este se vea afectado; todo esto al mismo tiempo en que suena una grabación de propaganda de Hitler que hizo Joseph Goebbels, mientras en un horno hace fundir unos bloques de grasa, de pronto se escucha en la grabación «¿Queréis la guerra total?», la indignación entre los espectadores es tanta que un estudiante sube al escenario y golpea a Beuys, el artista sostiene un crucifijo de madera con una mano y con la otra saluda mientras su nariz gotea sangre.⁵⁵

Joseph Beuys
“Kukei, akopee—Nein!”
Performance
1964

⁵⁴ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.554

⁵⁵ CFR: Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.507

La importancia a nivel artístico de Beuys no sólo es debido a sus acciones o la obra plástica, sino, a la teoría que logra desarrollar, por la cual invariablemente es conocido como uno de los artistas europeos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX.

Una de las ahora célebres presentaciones de Joseph Beuys se titula: *Cómo explicar los cuadros a liebres muertas*, ésta consistió en lo siguiente:

Beuys está sentado con una liebre muerta entre sus brazos, su cara está embarrada con miel a la que añadió oro de verdad, seguido de esto va con la liebre a ver los cuadros de la sala de exposición, eventualmente pone la pata de la liebre en el cuadro para que la toque; luego vuelve a sentarse con ella, y así empezar otra vez.

Joseph Beuys
*"Cómo explicar los cuadros
a las liebres muertas"*
Performance
1965

Para interpretar la obra: *Cómo explicar los cuadros a liebres muertas*, debe entenderse que la liebre personifica la encarnación, construye su madriguera y se encarna en el suelo, la miel hace referencia a la habilidad del hombre de generar ideas, la miel representa el pensamiento, miel y pensamiento como sustancias vivas.⁵⁶

⁵⁶ CFR: Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.508-509

Cabe recordar que este artista experimentó de la Guerra muy de cerca, puesto que fue un piloto de bombardeo, y aunque su obra no sea tan explícita en cuanto a la guerra, se pueden observar muchos elementos importantes que acercan la mirada del público al interior lastimado de un ex soldado que busca sanarse. De esta forma la trayectoria de Joseph carga consigo producción llena de simbolismos, de profundidad, de sensibilidad, búsqueda y magia.

En el año de 1967 en el museo Städtisches se organizó una exposición con algunos de los objetos que Beuys había utilizado durante sus «acciones artísticas», aunque descontextualizados de la acción, según el mismo artista, los objetos tenían un carácter diferente por si mismos. Esta exposición fue mostrada en más lugares y esto logró darle más fama a nivel internacional. “Inmediatamente aparecen críticos que descubren el «sentido profundo» de estos cúmulos de materiales diversos –que, en su opinión, sirven sobre todo para inquietar terapéuticamente al espectador- y bautizan así oficialmente esta nueva revolución artística”⁵⁷

Ahora, como se ha puntualizado con anterioridad, no sólo se trata de las acciones u objetos de Beuys, no es sólo por esas razones por las que es tan importante. Existe cierta similitud entre su pensamiento y el de John Cage, dentro de su teoría central, se encuentra la idea de que todo es arte y todos son artistas.

“El arte que Beuys equipara con la creatividad abarcaría toda la existencia humana. Todo hombre es un artista y la vida misma es una obra de arte”.⁵⁸ Todos tenemos la obligación de ser artistas al menos para sanar; dentro de la teoría de Beuys cada persona se convierte en la materia prima para crear una obra de arte, todos poseemos habilidades creativas que han de aplicarse de diferentes formas en la

⁵⁷ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.511

⁵⁸ Ibid, P.514

cotidianeidad, el arte y la espiritualidad se encuentran fuertemente unidas, y dado que la espiritualidad de la que Beuys nos habla se encuentra en todo, la vida misma es arte y todos nosotros somos artistas.

Los estudios que hace Joseph Beuys acerca de la vida, lo hacen acreedor a ser considerado más que un artista, un hechicero, un chamán que con acciones y reflexiones busca sanar enfermedades espirituales. “«Exijo una forma mejor de pensar, de sentir y de desear. Esos son mis criterios estéticos». El artista es un vidente dotado de poderes espirituales.”⁵⁹

Entre 1963 y 1985 Beuys también se valió de los medios de comunicación para mostrar sus ideas al público, no sólo se conformaba con los museos o los lugares donde se presentaba.

En junio de 1977, se inaugura la Documenta VI, se le ofreció la oportunidad de presentarse en la televisión durante una retransmisión, él decidió simplemente pronunciar un discurso. “Cualquiera que fuera su forma de dirigirse al interlocutor, no perseguía otro objetivo que propagar su concepto de «arte extenso» que sobrepasara el mero fin estético y englobara todos los ámbitos de la vida”.⁶⁰

TV de fieltro II
Joseph Beuys
Instalación
1968

⁵⁹ Bolaños María, Interpretar el arte a través de las obras maestras y los artistas más universales, Libsa, Madrid, 2007. P.228

⁶⁰ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.590

No obstante, la interacción entre el receptor y el emisor que brindaba la televisión, pudo no convencer del todo al artista. En 1966 Beuys presentó por primera vez *TV de fieltro*, una acción artística en la que él estando sentado frente al televisor forrado de fieltro se golpeaba la cara con los puños. «Apartad la vista del televisor y miraos a vosotros mismos» Con estas palabras el historiador Wulf Herzogenrath resumió a la perfección el propósito de esta obra⁶¹

El complejo proceso artístico de Joseph Beuys habría de necesitar quizá un libro entero para intentar si quiera explicarse, por lo que en esta búsqueda sólo se mencionan algunas de las características que son importantes para referir los cambios más significativos en el arte de la Segunda mitad del Siglo XX que más adelante pueda configurar el ciclo mediático sobre el cual trata la presente investigación.

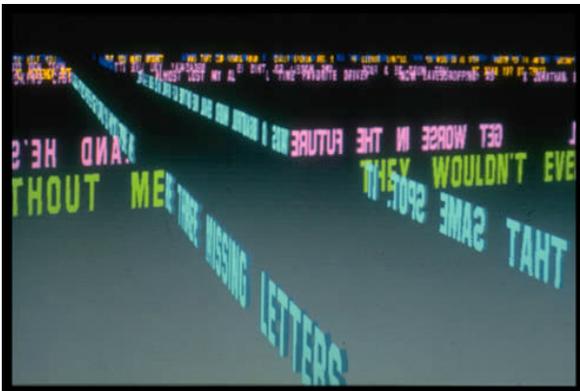
En este punto se vuelve necesario retomar algunos puntos acerca de la importancia de Joseph Beuys en el arte posmoderno. Dentro de su obra encontraremos la relación con la profundidad del ser, acciones que parecen rituales y una idea muy importante: todos los objetos y personas son portadores de mensajes.

Aunque su obra sea algo difícil de entender, Beuys lo había planeado de esta forma, el objetivo era incorporar al público, quitarles las armas al dejarlos desconcertados frente al significado de su obra, representar escenas *suprasensoriales*. A diferencia de sus contemporáneos, incluyendo los extranjeros, Beuys suele ser un poco más brusco y más profundo en sus acciones. Buscó que el arte fuera cotidiano, parte del todo, y de esta forma pudiese salvar una sociedad que se encontraba 'enferma'. De ahí la preocupación de incluir a todos los espectadores y difundir tanto sus ideas.

⁶¹ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.590

Beuys cuestiona el concepto tradicional de arte y de artista, junto con su teoría resalta la existencia de la llamada *Escultura social*, el hombre de esa época se encuentra enfermo, él como artista debe buscar la forma de sanar y educar a los hombres. “En su opinión, sólo cuando el arte esté integrado en todos los ámbitos de la vida, podrá existir una sociedad democrática eficaz”.⁶²

En los años 90's es auge internacional de medios como televisión, y software más avanzado, no sólo en el arte, sino en la sociedad en general. 2 años antes las miradas voltearon hacia el Australiano Jeffrey Shaw y Dirk Groeneveld quienes hicieron una instalación llamada *The legible city*, esta consistía en la simulación de un viaje en tercera dimensión, donde el espectador se subía a una bicicleta fija, para hacer este recorrido.

Jeffrey Shaw y Dirk Groeneveld
“The legible city”
Video instalación interactiva
1988

De este modo, podemos concluir a partir de este breve recuento, que después de la Segunda Guerra Mundial, y a comparación del arte de Estados Unidos, el arte Alemán, se ve más enfocado a externar y sanar de alguna forma las secuelas emocionales que dejó consigo este conflicto bélico. Surgió como protesta y anti-arte, el cual no tenía como objetivo principal su comercialización, arte como política.

⁶² Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.514

1.3 La muerte de la pintura en Francia y sus mayores exponentes

Dentro de cualquier crónica sobre el arte de la segunda mitad del siglo XX es inevitable escuchar el nombre de Marcel Duchamp, a pesar de que el cambio más importante que generó este artista fuese unos 30 años antes del inicio del modernismo.

Marcel Duchamp comenzó su carrera de artista intentando ser pintor, siguiendo las corrientes artísticas de ese momento, como el impresionismo y más adelante futurismo y cubismo; sin embargo, a pesar de su lucha por convertirse en parte de algún movimiento se topó con varios rechazos, viaja fuera de París y siendo aún muy joven decide dejar para siempre la pintura. Entre los años 1913 y 1914 desarrolla las obras que más adelante habrían de convertirlo en el artista más trascendental del arte de la modernidad.

En estas piezas artísticas se encuentran varias características que es importante señalar:

- La expresión personal es sustituida por la precisión técnica
- El azar se convierte en un dogma para la configuración artística
- El punto de vista personal es válido y los cánones artísticos pierden su valor
- Ya no se elaboran objetos artísticos, se sustituyen por objetos encontrados
- La concepción de la obra es más importante que la ejecución de la misma
- El mensaje artístico se vuelve un enigma⁶³

Lo que Duchamp logró al intentar salir del arte, fue sin duda una de las revelaciones artísticas más grandes que se han dado en mucho tiempo.

⁶³ CFR: Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P. 295-296

Marcel Duchamp
"El gran vidrio"
Instalación
1915

Como respuesta a los nuevos objetivos que Duchamp proponía surgieron de inmediato varias de las preguntas que por siglos se han querido contestar: ¿Qué es arte? ¿Qué es un artista?

"(...)Duchamp proclama el arte como una cuestión de definición. "El arte es lo que se sitúa sobre un pedestal y no sobre la estantería de un comercio. En definitiva, el arte reside en el ojo del espectador" ⁶⁴

A partir de este momento, muchos artistas después de él vendrían a reafirmar estas posturas. El aporte que hace Duchamp a la modernidad es justo el precedente para que la obra de arte deje de apreciarse por la apariencia o por la manufactura con la que el artista la desarrolla, el concepto es lo esencial.

⁶⁴ CFR: RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. p.457

Por una parte estas interacciones e innovaciones independientes surgidos entre 1906 y 1916 generaron una nueva posibilidad escultórica: el objeto ⁶⁵, y por otra parte fueron mucho más lejos, encontramos en Duchamp por primera vez que el peso de la obra no recae en la forma en que la obra de arte se ve, sino el concepto que tiene, y la manera en que es concebida por el espectador.

Se vuelve necesario por estas razones recordar estos acontecimientos que unos 40 años más adelante se convertirían en la tesis del arte se gesta al finalizar la Segunda Guerra Mundial “El concepto se convierte en la *maniera* de la modernidad”⁶⁶.

Como se ha explicado en los apartados anteriores el periodo que comprende desde la primer guerra mundial hasta el término de la segunda. Fue muy complicado para los artistas europeos, y por esa causa, la producción escaseó. A pesar de que Paris fue cuna de grandes artistas y movimientos artísticos de la vanguardia, después de 1945 los ojos del mundo se posaron en Estados Unidos, el país que emergió de la SGM sin tantos destrozos, con el ánimo alto y habiendo sembrado ya las piezas fundamentales para convertirse en centro del arte a nivel mundial.

Durante los años 50 las tendencias artísticas en Paris se tornan no figurativas, adopta un estilo muy parecido al que venía dándose en Estados Unidos en esos años; sin embargo, 10 años más tarde se forma un grupo de artistas que se volvería muy famoso: el ‘*nuevo realismo*’, que desafortunadamente duró muy pocos años vigente, y que estaba conformado por varios artistas entre los cuales destacan: Yves Klein, Jean Tinguely, Arman, François Dufrène y César Baldaccini.

⁶⁵ CFR: RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P.419

⁶⁶ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.298

“*Nouveau Réalisme* = nouvelles approches perceptives du réel (Nuevo realismo = Nuevos acercamientos perceptivos a lo real)”⁶⁷

Uno de los movimientos artísticos más importantes de Estados Unidos posguerra fue sin duda el arte Pop que como se ha explicado con anterioridad tiene como objetivo ensalzar y celebrar lo ordinario. A pesar de que el Nuevo realismo y el Pop se centran en encontrar al espectador con la imagen de lo real, traducido en obra, se encuentra una diferencia importantísima, el arte Pop produce en serie: retrata latas o crea cajas de jabón con materiales que realcen la estética del objeto, los envuelven con una imagen más comercial; mientras que los artistas del nuevo realismo usan objetos encontrados, retomando algunos principios del ready-made que fue iniciado unos 35 años antes en el mismo país, elaboran sus obras a partir de desechos, de esta forma no sólo retrataban con mayor fidelidad la historia que iba escribiéndose sino que protestaban en contra del consumismo.

Arman
“Acumulación de jarras”
Collage objetual
1961

⁶⁷ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.461

Arman
*"Accumulations d'ordures ménagères
sous verre"*
Collage objetual
1959

Cesar Baldaccini
"Compresión de un auto"
Comprimido de metales
1962

“Se trataba de la condensación de consumo en denuncia de la vida cotidiana (...) un puente que une el ready-made con la sociología y la psicología, una colección de ruedecillas dentadas que sirven de puesto de mandos de un poder mecánico y anónimo”⁶⁸

Desde finales de los 50's y también como movimiento paralelo a Estados Unidos Yves Klein y Niki de Saint Phalle experimentan con sus obras haciendo partícipe al público en el momento en que las desarrollan, trabajando frente a los ojos de los espectadores y en algunos casos con ambientes calculados, como un grupo de

⁶⁸ CFR: RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. p.519

músicos tocando de fondo, el artista también se convierte en espectador, no todo está ahora bajo el control de la mano del artista.

“La capital francesa se convirtió en el centro de la revolución contra las expresiones psicogénicas y la pintura decorativa”⁶⁹

Tirs/Tableaux-surprises
Niki-de-Saint-Phalle
Acción
1963

El arte pop en Estados Unidos y el Nuevo Realismo en Francia reflejan entonces la necesidad de enfrentarse al mundo interior a partir del acercamiento con el exterior con la finalidad de develar el interior personal. Estos artistas parisinos acercan al público a la huella que dejan los medios de comunicación, la era de la tecnología. “Los ready-made de Duchamp eran (...) una negación que las generaciones venideras transformarían en un sí fascinante y rotundo”⁷⁰

El logro real y el valor de la obra continúa siendo medido a partir de la concepción y no a partir de la ejecución de esta, lo que se traduce más adelante en una

⁶⁹ CFR: RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. p.518

⁷⁰ Ibid, p.457

desvalorización del oficio artístico, las habilidades o la preparación artística se vuelve innecesaria.

Yves Klein
"Antropometrías"
Acción
1960

Entre los años 60's y 70's uno de los artistas más influyentes en Francia fue sin duda Yves Klein, quien explota la experimentación de las acciones a la hora de crear una obra de arte.

En el manifiesto de 'Por el estatismo de 1959 el artista Tinguely pide a sus colegas contemporáneos que terminen con la época de la pintura, que actúen⁷¹, que el arte nuevo se transforme, que vivan el presente, que conforma uno de los principios axiales de la modernidad.

"...los individuos, absorbidos por sí mismos, están poco dispuestos a considerar el interés general, a renuncia a los privilegios adquiridos; la construcción del futuro

⁷¹ CFR: RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, Arte del siglo XX Vol2, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. p.581

tiende a sacrificarse a las satisfacciones categoriales e individuales en el presente”⁷²

Klein se convierte de forma parecida a Beuys en un mago, creador de espacios y ambientes específicos que sólo pueden ser vistos como rituales, al final ni si quiera el resultado parece ser el importante, sino el proceso en el que involucra a quienes están presentes en ese momento, para él es darle importancia al público, con él es que su arte se configura.

Uno de los principios más importantes que se desarrollan en el arte de la modernidad viene de Paris, el nombre de Marcel Duchamp se encontrará en todas las crónicas del arte porque fue él quien entendió muy adelantadamente, lo que se convertiría en el núcleo de las concepciones del arte moderno, el concepto de la creación artística, y tan sólo unos 30 años después de que él lo propusiera, relegaría las habilidades técnicas del artista, y de esta forma vendría a cambiar completamente la identidad de los artistas.

⁷² Lipovetsky Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, Anagrama, Barcelona, 1996. P.14

1.4 La muerte en la pintura y sus exponentes en diferentes lugares del mundo

Existen varios otros artistas u obras importantes que no pertenecieron a los 3 países de los que se ha hablado en el presente trabajo de investigación; sin embargo, dado el peso tan importante que tuvieron en las disciplinas artísticas de estos años éstos serán abordados aunque sea de manera breve.

Desde los años 60's y a lo largo de los 70's en Italia surgió una corriente artística que se caracterizaba por utilizar para sus composiciones artísticas materiales baratos, y de esta forma encabezar una lucha contra las estructuras sociales y económicas de ese momento. Poco después a ésta corriente se le etiquetó como *Arte Povera*. Entre algunos de los artistas que se siguen lineamientos de esta disciplina se encuentran: Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Piero Manzoni y Jannis Kounellis.

“La suya fue una crítica poética a la civilización moderna en la que los aspectos utópicos y regresivos se combinaron inextricablemente. Influidos por Beuys”⁷³

⁷³ RUHRBERG. SCHNECKENBURGER. FRICKE. HONNEF, *Arte del siglo XX Vol2*, Alemania, BENEDIKT TASCHEN VERLAG, 2005. P. 557

Michelangelo Pistoletto
"Venus of the rag"
Instalación
1933

Mario Merz
"Che fare?"
Instalación
1968

Cambiando al arte acción, el performance y fluxus aparecen nombres como el de un artista coreano quien tuvo mucha actividad en Estados Unidos de nombre Nam June Paik o la yugoslava Marina Abramović.

Nam June Paik
"TV-Buddha"
Video instalación
1974

Marina Abramović
"Lips of Thomas"
1975-1997
Performance. 2horas

Los performances de Abramović ponen a prueba la resistencia del cuerpo humano, en *The Lips of Thomas* ella misma actúa de víctima y victimaria, de manera parecida a Beuys Marina también está en búsqueda de sanación, aunque en caso contrario a Joseph, la búsqueda sea para ella misma.

Durante los principios de la segunda mitad del siglo XX, terminaron, cambiaron y resurgieron muchas disciplinas artísticas, que buscaban liberarse de cualquier atadura impuesta por cánones artísticos anteriores. Los artistas utilizaban materiales nuevos, procedimientos diferentes, hacían ruido, violentaban, conseguían algo y de inmediato lo cambiaban por algo más innovador.

Al público se le fue haciendo participe con mayor frecuencia en las acciones artísticas, los medios de comunicación exponían a los artistas plásticos casi tanto como si fueran estrellas de cine o de música.

El mercado de arte en los años 80's, sobre todo en Estados Unidos y Occidente en general, había sido perfectamente asimilado por las masas, la compra de arte se volvió más que una moda una manera de conseguir prestigio social.

Para el arte moderno "(...)su relevancia social se agota en la defensa frente a los temores que genera la creciente pérdida de sentido de nuestra vida cultural y en transmitir a una élite insegura y desorientada la ilusión de su propia grandeza y de vida interior empleando para ello toda forma posible de estímulo, de deseos cumplidos y confirmación narcisista."⁷⁴

Con tanta publicidad y movimiento en el sector artístico las personas buscaban encontrar la mejor opción para asegurar su posición social ante los demás, por ello quienes no son cercanos al arte pedían opiniones de los críticos de arte, aunque en

⁷⁴ Bocola Sandro, *El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys*, Edic. Serbal, España, 1999. P.604

ocasiones no empataban los gustos; sin embargo, a pesar de que a las personas pudiese no gustarles el veredicto final del juez “(...) uno responde a la manera en que la crítica artística internacional trata la producción de sus protegidos”⁷⁵

Como si ya no fuera necesario pensar con la llegada de los críticos de arte, la información difícil de procesar para aquellos que desconocían el tema, era masticada por el crítico, él tomaba la decisión de qué es bueno, le asignaba un valor por ellos.

Sin duda los medios de comunicación, que en estos años eran la prensa, la televisión y la radio, fueron fundamentales para el cambio social que se avecinaba. Durante los 70's y 80's éstos crecieron y evolucionaron de manera exponencial.

La televisión ofreció una experiencia totalmente desconocida de percibir la realidad, transmitiendo series, noticiarios, deportes y publicidad todo el día; los límites entre lo real y lo ficticio cambiaron a las generaciones jóvenes, finalmente “Los límites entre ficción y realidad se desplazaban y se diluían continuamente. (...) esta convivencia socava toda la posible perplejidad que se pudiera tener ante los hechos y conduce a una fragmentación progresiva del espacio de la experiencia colectiva”⁷⁶

La saturación de información proveniente de los Mass Media golpeó de inmediato a una sociedad que no estaba preparada para ello, y la única forma de llamar a la sobre-información es desinformación.

⁷⁵ Bocola Sandro, El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys, Edic. Serbal, España, 1999. P.594

⁷⁶ Ibid, P.576

CAPITULO II. La muerte en la pintura en México en la segunda mitad del siglo XX

El arte en el México de la segunda mitad del siglo XX se concentra mayormente en la pintura, la escultura y otras técnicas de impresión, en la lista de los artistas más importantes saltan a la vista varios no mexicanos, debido a que vinieron a refugiarse a este país a raíz de los conflictos bélicos que se desataron antes de los cincuentas, entre ellos, la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial.

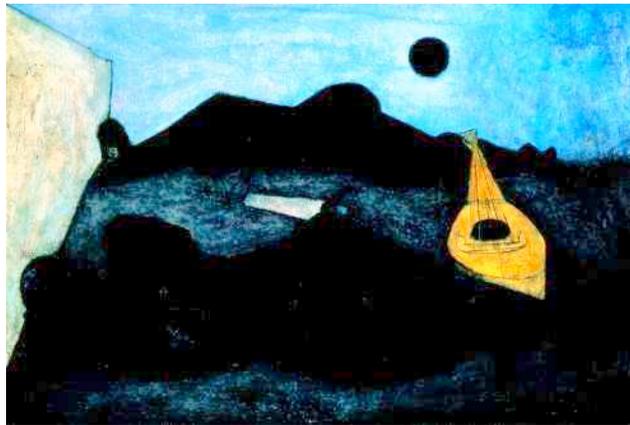
En los años 20s despegó un movimiento artístico conocido como *Muralismo*, como resultado de la Revolución Mexicana, la necesidad del país por recuperar su identidad se ve reflejada en la temática nacionalista y en los rasgos de los personajes que pintan los pertenecientes a esta corriente. Los tres artistas más reconocidos de esta corriente son: David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco.

David Alfaro Sequeiros
"La nueva democracia"
Mural, técnica mixta
1944

“En 1944 Siqueiros publicó en una revista de gran circulación un texto en el que se encuentra la acuñada famosa frase: <No hay más ruta que la nuestra>”⁷⁷

A principios de los años 50s Tamayo volvía a México después de algunos años en el extranjero, él junto con otros artistas jóvenes, comenzaron a generar un cambio importante en la plástica mexicana. La generación joven estaba inconforme y rechazaban los medios oficiales.⁷⁸

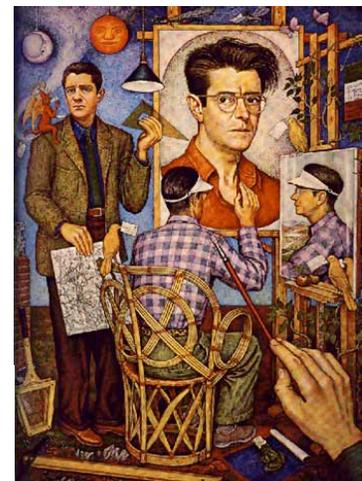

Rufino Tamayo
“Músicas dormidas”
Óleo sobre canvas
1950

En los años 50's el ambiente resultaba muy polémico entre los artistas, la vieja escuela ya no era capaz de satisfacer las necesidades de los artistas nuevos. Este ambiente hostil se ve reflejado en el individualismo del arte de los 50's.

Cordelia Urueta
“Autorretrato”
Óleo sobre tela
1950

Juan O'Gorman
“Autorretrato”
1950

⁷⁷ Del Conde Teresa, Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX, Attame, México, 1994. P.40

⁷⁸ RFC: Manrique Jorge Alberto, Arte y artistas mexicanos del siglo XX, CONACULTA, México, 2000. P. 24

Es a finales de esta década México comenzó a desarrollarse industrialmente, el turismo se vio fuertemente impulsado también y los artistas comenzaron a buscar el despegue del arte mexicano.

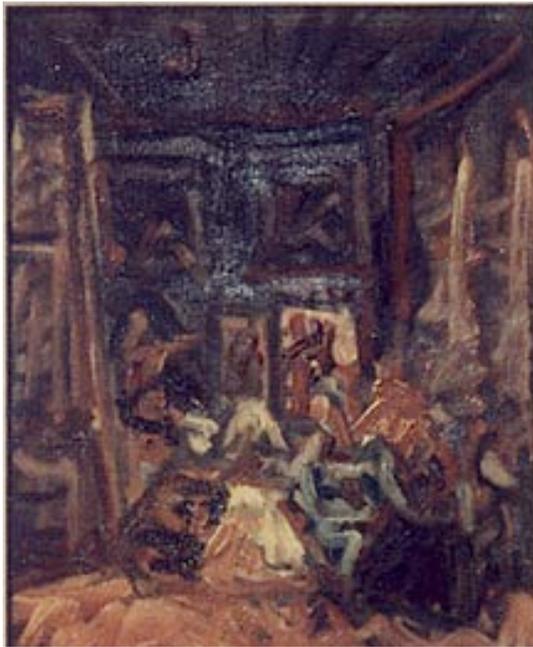
“La industrialización terminaría por eliminar la utopía revolucionaria de la justicia social para configurar un panorama social en el que las tensiones entre tradición, modernidad cultural, y modernización económica no tardarían en afectar los desarrollos del arte”⁷⁹

A finales de esta década se conformó un grupo artístico nombrado *Ruptura*, justamente por tratar objetivos, temas y concepciones totalmente opuestas a las que con los muralistas venían trabajándose. Durante esta década la influencia que traen consigo los artistas mexicanos que vuelven de Europa, así como los exiliados extranjeros que vienen buscando refugio en México se vuelve crucial.

El grupo de la Ruptura estaba conformado por artistas como:

Manuel Felguérez, Alberto Gironella, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, José Luis Cuevas, entre otros; sin embargo, les costó algunos años más poder madurar la obra que los consagra hoy como artistas importantes de una generación que marcó la diferencia en el arte moderno de México

⁷⁹ Gutiérrez Galindo Blanca, EXIT: Las artes visuales en México: 1960-2004, Edit. Gustavo Pili, Madrid, 2005. P. 28

Alberto Gironella
"Las Meninas"
Óleo sobre tela
1968

Lilia Carrillo
"Mujer en blanco"
Óleo sobre Tela
1964

José Luis Cuevas
"Celestina con carne"
Litografía
1965

Vicente Rojo
"Vieja señal # 2"
Óleo sobre tela
1967

2.1 El arte de México en los años 60's

El arte mexicano de la década de los 60's se ve fuertemente influenciado por arte del extranjero. En la pintura, es hasta mediados de la década que las obras de la generación de la ruptura, son finalmente aceptadas, y a partir de ello comienza la búsqueda de nuevos medios de expresión.

“Los artistas jóvenes de ese tiempo marcan una imaginaria línea divisoria que pretendió romper (...) con quienes se habían apoderado de los roles protagónicos”⁸⁰

Para la pintura y la escultura mexicana de los 60's, en ésta década se inaugura el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México, aunque varios artistas abandonan los espacios de exposición comunes para salir a las calles, sin embargo; el gobierno se aprecia algo contradictorio con respecto a la visión que tiene de la cultura en el país, ya que así como inauguran el museo es encarcelado Siqueiros acusado de disolución social.

La influencia extranjera no era únicamente a distancia, desde 1960 hasta 1972. El artista chileno Alejandro Jodorowsky radica en México y se vuelve fundamental para el desarrollo del Performance en este país. En esta década los artistas jóvenes tienen como objetivos explorar las artes plásticas para lograr la inmaterialidad del arte; el performance se convierte en una crítica al consumismo.

Entre los artistas pioneros de esta disciplina en México encontramos a Juan José Gurrola, Juan Soriano y Felipe Ehrenberg, entre otros.

⁸⁰ Del Conde Teresa, Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX, Attame, México, 1994. P.42

De izquierda a derecha

Juan García Ponce, Fernando García Ponce, Juan José Gurrola, Manuel Felguerez, José de la Colina, José Luis Cuevas y Juan Martín

En el año de 1968 se fundó el Salón Independiente, conformado por un grupo de artistas que buscaban exponer y producir sin el patrocinio del instituto nacional de Bellas Artes, por doquier aparecían muestras de la necesidad de salir de monopolio artístico que se había generado muchos años atrás.

El ambiente a nivel mundial demandaba cambios; a finales de la década se presenta en México el movimiento estudiantil del 68, la represión del gobierno en turno y la matanza de muchos estudiantes que peleaban por sus derechos.

Bajo este contexto de inconformidad, rebeldía y lucha por la libertad de expresión la juventud artística estaba ávida de explorar sus diferentes campos, así como en Alemania con Joseph Beuys, los artistas de los 60's volvían la mirada a la cultura popular, a los chamanes, la magia de la representación. A manera de desmaterializar el arte, el performance comienza a tomar fuerza y surgen los *colectivos artísticos*, también llegan a México por influencia extranjera *el arte polaroid*, *land art* y el *video arte*.

Fotografía de Andy Warhol con su cámara polaroid

Inmersos en este ambiente de rebeldía e inconformidad la estrategia del gobierno mexicano fue fundamental “(...)el gobierno combinaba las prácticas antidemocráticas para eliminar la oposición política con la construcción de símbolos representativos de una reorganización económica que incluía la introducción de la televisión, la promoción del consumo, el comercio, la publicidad y el turismo”⁸¹

⁸¹ Gutiérrez Galindo Blanca, EXIT: Las artes visuales en México: 1960-2004, Edit. Gustavo Pili, Madrid, 2005. P. 28

2.2 El arte de México en los años 70's

En el periodo de presidencia de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se calmaron los ánimos de algunos artistas rebeldes, algunos decidiendo por sí mismos irse del país o siendo enviados al extranjero, como: Ulises Carrión, Felipe Ehrenberg o Pola Weiss.

Varios factores fueron los que llevaron al arte mexicano a cambiar de rumbo por completo. Uno de ellos fue la anexión de México a la política de Estados Unidos. A finales de ésta década comenzaba a ganar terreno en el mundo el sistema económico propuesto por Milton Friedman llamado *Neoliberalismo*, y aunque no fuera implantado en éste país hasta los 80's puede notarse la influencia que tuvo en México en los 70's. Por otra parte, los intelectuales y los políticos comenzaron a unirse, los primeros se volvieron figuras públicas y se asociaban fuertemente con el poder.⁸²

En el ámbito artístico las galerías privadas comenzaron a volverse más sólidas, entre ellas: GAM, Juan Martin, Pecanins Abril, etc, esto, gracias al *mecenazgo* de coleccionistas igualmente privados. Se buscó posicionar en el mercado internacional, aunque con poco éxito, a los artistas mexicanos que en ese momento se encontraban produciendo en la línea del expresionismo abstracto, desafortunadamente, la compras producto de éste proyecto fueron principalmente hechas por mismos mexicanos.

Desde la década anterior el arte estuvo marcado por la lucha en contra de la represión y el autoritarismo y el performance se establece como medio de expresión recurrente entre los jóvenes artistas mexicanos.

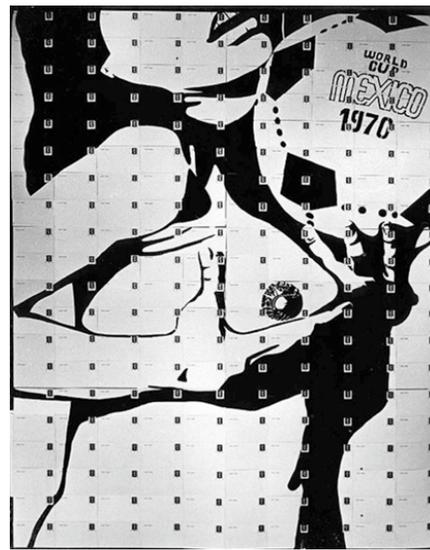
⁸² CFR: Sloane Patricia, EXIT: Otros recuerdos del porvenir, Edit. Gustavo Pili, Madrid, 2005. P.44

“(…) a menudo los grupos y las alternativas de los años setenta resultaron fuertemente ideologizados y politizados”⁸³

Junto con el performance otras disciplinas ganaron fuerza, poco a poco los grupos colectivos llenaron las calles del país con propaganda visual, recurriendo al humor y la ironía.

Felipe Ehrenberg
“Sin título” (de la serie Obras
irreproducibles)
collage en papel
1975

Felipe Ehrenberg
“Arriba y adelante”
190 x150cm
1970

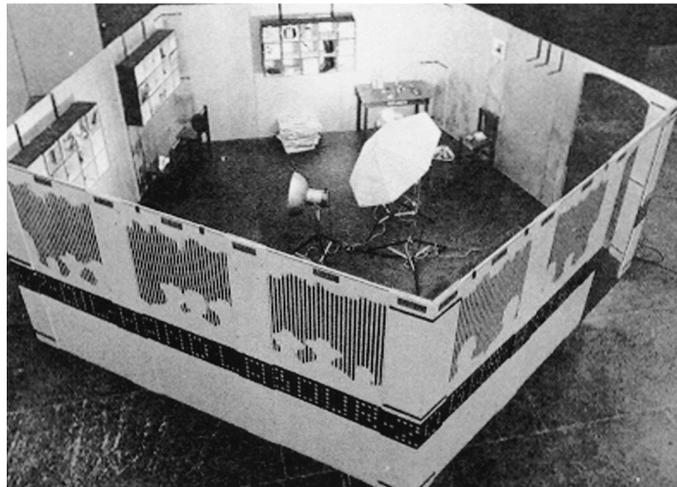
El absurdo del dadaísmo seguía presente en las expresiones artísticas, en las cuales la idea y el procedimiento para llegar a la obra final era más importante que el objeto terminado en sí. Los artistas abandonaban los museos y se apropiaban de las calles, en ésta década la interdisciplina se convirtió en característica de los artistas y los colectivos, algunos trabajaban a la par la pintura, la instalación y la también llamada *escultura urbana*, por ejemplo: las torres de satélite de 1954 o la ruta de la amistad en 1968.

⁸³ Manrique Jorge Alberto, *Arte y artistas mexicanos del siglo XX*, CONACULTA, México, 2000. P.64

Mathias Goeritz
"La osa mayor"
Escultura
poliédrica de
concreto
1968

Los 70s sirvieron para madurar el performance mexicano, algunos colectivos artísticos aparecieron mientras que los más antiguos se consolidaron, entre ellos destacan: Tepito arte acá, peyote y la CIA, taller de arte e ideología, proceso pentágono, entre otros.

Proceso Pentágono
"Pentágono"
1977
Installation

La segunda generación de la ruptura, que comprende a los artistas nacidos entre 1935 y 1945 no estuvo tan marcada por la polémica que desató la lucha contra la

antigua escuela mexicana muralista, los artistas contaron con mayores oportunidades y facilidades de experimentar en el arte. De esta forma se diversificó mucho más el quehacer artístico con la llegada de estas generaciones.

Los 70's transcurrieron de manera tranquila, al menos en cuanto a los disturbios sociales, algunos artistas comenzaron a ser impulsados por el gobierno, exposiciones en el extranjero, estudios fuera, becas y diferentes concursos.

2.3 El arte de México en los años 80's

Después de la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México para formar Televisa, se monopoliza en el país este medio de comunicación y el gobierno comienza a ceder la gestión del arte a esta empresa.⁸⁴ En esta década se comienza a impulsar el arte mexicano a nivel internacional, y en el ámbito de la pintura, artistas como Frida Kahlo comienzan a sonar con fuerza en otros países.

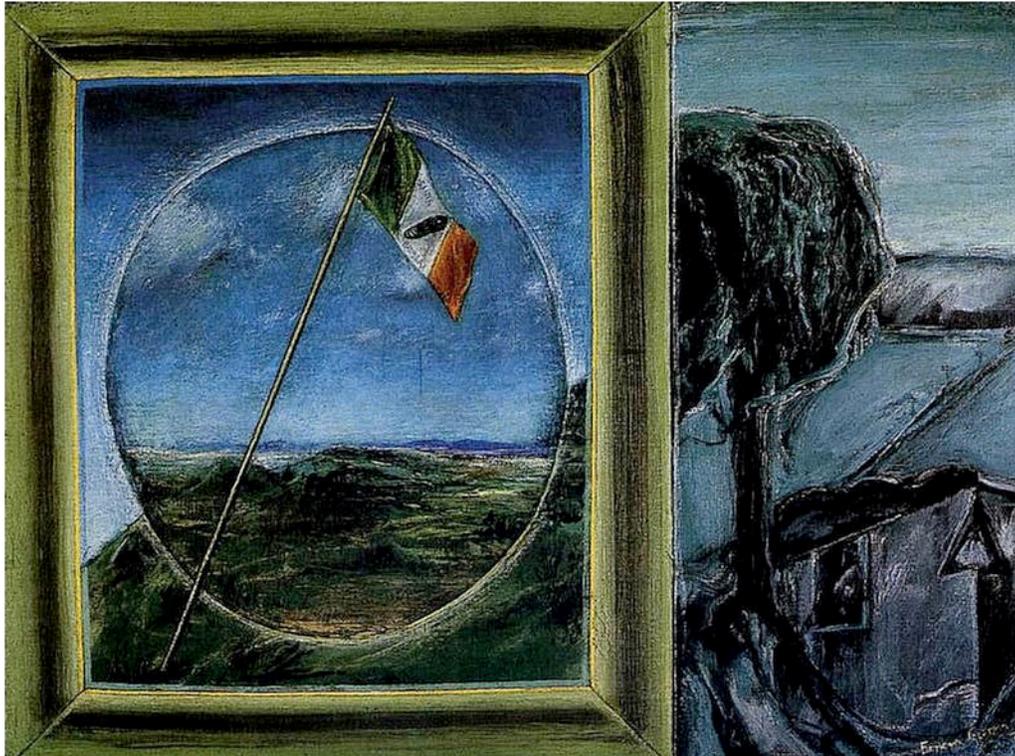
Desde la llegada del performance a México se fue originando el desprecio por el objeto que representaba la obra de arte y su comercialización, y en esta década los artistas mexicanos buscaron recuperar el objeto artístico.

No-grupo
"Taco patente"
1979

⁸⁴ CFR: Gutiérrez Galindo Blanca, EXIT: Las artes visuales en México: 1960-2004, Edit. Gustavo Pili, Madrid, 2005. P. 32

Pero a la par de los grupos de *arte no-objetual* seguían trabajando los pintores y escultores. En la pintura nace una corriente artística que más tarde se etiquetó como *neomexicanismo* la cual se desliga un poco de la polémica política, asumió la inestabilidad de la cultura en ese momento y se desafana de las discusiones sobre la modernidad cultural. Para ellos y algunos otros artistas ésta década representa la necesidad de rescatar las técnicas que fueron etiquetadas como 'artesanía', entre éstos: la cerámica, los textiles y ensamblaje, así como rescatar de la *iconografía* popular de México formas, temas y símbolos para adecuarlos a su pintura. Encontramos este tipo de obras en artistas como: Gustavo Pérez, Javier Marin, Laura Anderson, Enrique Guzmán, entre otros.

Día patrio
Enrique Guzmán
óleo sobre tela
1978

Javier Marín
Aquí tampoco
1995
Escultura en barro

Desde finales de los 70's y principios de los 80's la cultura fue apoyada por la primera dama Carmen Romano López Portillo con la creación de varias casas de cultura y la fundación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Durante esta misma década se crearon algunas revistas que funcionaban como plataforma para artistas nuevos con disciplinas tradicionales, también fueron abiertos espacios de expresión artística dirigidos por el gobierno y en este periodo

“se promueve la primera incursión de la sociedad civil como administrados y patrocinador de museos privados.”⁸⁵

Durante los 70's se llevó a cabo el proceso para formalizar nuevas disciplinas artísticas, se lograron apoyos artísticos sumamente importantes. Las bienales, los concursos, las becas, etc se convirtieron en impulsores necesarios del desarrollo y promoción de los artistas mexicanos a nivel internacional, que en el periodo en que el presidente fue López Portillo era: el arte neomexicanista. Éstos artistas se valieron rápidamente de estos medios para darse a conocer con galerías, críticos y público en general.

Para el arte del performance la llegada de los 80's se convirtió en un periodo muy fructífero; se continúa con la tendencia de los colectivos y grupos de performance por lo que se inauguran nuevos espacios de exposición y expresión dedicados al arte, tales como: La Quiñonera, el Salón des Azthèques, Temíscoles o Zona son.

Fotografía de: No grupo
De izquierda a derecha: Alfredo Núñez,
Melquiades Herrera Maris Bustamante y
Rubén Valencia

Fotografía de performance del grupo Polvo
de Gallina Negra

⁸⁵ Sloane Patricia, EXIT: Otros recuerdos del porvenir, Edit. Gustavo Pili, Madrid, 2005. P. 48

Además de los grupos reconocidos en el performance comenzaron a consolidarse artistas importantes en la instalación y el video arte, personajes como: Pola Weiss, Ulises Carrión, Melanie Smith, Francis Alÿs, Santiago Sierra, entre otros.

Pola Weiss
Fotografía de Fernando Mangino
1982

Ulises Carrión
"Death of an art dealer"
1982
Video
19 min 57 s en loop

El individualismo en el arte mexicano comenzó a traducirse en un collage de estilos, técnicas, temáticas con calidades de todo tipo "Paradójicamente, durante la segunda mitad de la década se desata la euforia del coleccionismo ciego, indiscriminadamente enfocado a cualquier forma de pintura posmoderna"⁸⁶

En el año de 1988 Carlos Salinas de Gortari se convierte en presidente de México y llega con él CONACULTA y FONCA, a finales de los 80's se pretende ampliar el alcance del arte mexicano, comienzan a movilizar exposiciones del arte nacional al extranjero. En este caso Televisa empieza su ya famosa colección de arte, y expone obras de artistas nacionales a la par de los extranjeros.

⁸⁶ Sloane Patricia, EXIT: Otros recuerdos del porvenir, Edit. Gustavo Pili, Madrid, 2005. P. 50

2.4 El arte de México en los años 90's

Los años 90's se caracterizan por el notorio estímulo del coleccionismo local y al mismo tiempo por la búsqueda de llevar el arte nacional al extranjero.

Durante ésta década se promovieron muchos eventos de tipo cultural y artístico (fuertemente influenciados por otros países como Estados Unidos) en 1992 el festival de Performance y en el mismo año el festival de Arte Sonoro, en 1994 la renovación de imagen del festival Cervantino y también en estos años son fundados el Salón del Arte de la Fundación BANCOMER y la primer feria de arte en Guadalajara.⁸⁷

De manera directamente proporcional al crecimiento en número de los eventos culturales las colecciones de arte más importantes iban aumentando en tamaño; sin embargo, el resguardo de las obras plásticas nacionales e internacionales se fueron concentrando en pocas manos, de modo que, las colecciones más grandes del país hasta la fecha son privadas. Entre las más sobresalientes están:

- La colección de la fundación Televisa, inaugurada en 1980 en la ciudad de México gracias al coleccionista Jaques Gelman y a Emilio Azcárraga (en ese entonces presidente de la Fundación Cultural de Televisa).
- La colección Alma Colectiva, creada en los años 80's en Guadalajara, su dueño es López Rocha Aurelio, básicamente alberga obras plásticas mexicanas de los 80's y 90's.
- La colección de FEMSA, de Monterrey, creada en 1977, sus dueños son la familia Garza Sada.
- La colección particular de Carlos Slim Helú, expuesta en los museos Soumaya (el primero ubicado en plaza Loreto, en la ciudad de México,

⁸⁷ CFR: Sloane Patricia, EXIT: Otros recuerdos del porvenir, Edit. Gustavo Pili, Madrid, 2005. P. 52

inaugurado en 1994 y el segundo ubicado en Plaza Carso también en la ciudad de México, inaugurado apenas en el año 2011)

- La colección de la Fundación JUMEX, que se encuentra la ciudad de México, propiedad de Eugenio López Alonso, inaugurada en el año 2000.

Fotografía de Exposición
“Colección de la Fundación
Cultural Televisa III”
en el Museo MARCO
Año 2001

En los 90's se inicia una fijación por el coleccionismo, éste significa para la sociedad el poder adquisitivo. “El progreso, la sociedad de consumo exclusivizan el arte al introducirlo en la idea del crecimiento económico. El arte se compra porque es ‘arte de representación’”⁸⁸

⁸⁸ Peraza Miguel e Iturbe Josu, El arte del mercado en arte, Edit. Miguel Ángel Porrúa, México, 2008, P.111

A pesar de que las colecciones de arte fuesen de empresas privadas, la mayor parte de ellas está abierta al público, por lo cual los artistas buscaron recuperar los espacios de exposición oficiales, se reanudan las relaciones con los museos.

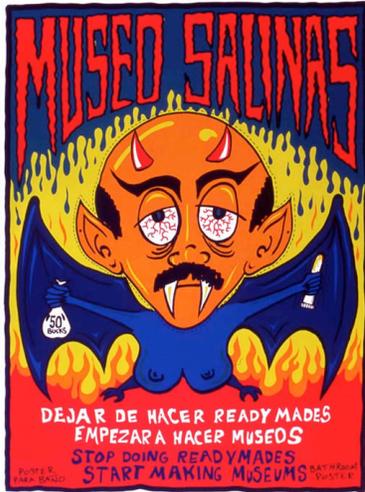
Con la gran aceptación de los museos y galerías se generó la participación masiva de artistas en convocatorias para exposiciones, bienales y diferentes tipos de concursos; así, las generaciones de los artistas nacidos entre 1960 y 1970 comenzaron a destacar en los 90's. Cabe también resaltar que éstos jóvenes se vieron fuertemente influenciados por: la revolución sexual, el terremoto de 1985, la crisis económica de México, por mencionar algunos.

Además de la búsqueda de los museos (propiedad de gobierno) Desde finales de los 80's y hasta principios de los 90's existen muchos espacios de difusión artística independientes que abren sus puertas para todos aquellos que busquen una plataforma de expresión. Las relaciones entre los artistas, los espacios, y el país en general se encontraban bien, el ambiente cultura en México era relativamente tranquilo, pero un suceso llegó a cambiarlo todo.

En el periodo que comprendió el sexenio de Carlos Salinas de Gortari como presidente de México varios eventos causaron el descontento del pueblo. Primeramente la inconformidad por su nombramiento como presidente, ya en su sexenio el descontento lo provocaron la privatización de Telmex y algunas instituciones bancarias; aunque sin duda, el problema más grande vino cuando entró el vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este mismo año nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Todos estos factores contribuyeron a la desestabilización y enfado de los mexicanos, esto por supuesto se hizo notar inmediatamente dentro de la comunidad artística, quien rápidamente comenzó a incluir discursos más críticos contra el gobierno dentro de sus obras.

En el año de 1996 Vicente Razo inaugura en su baño el Museo Salinas, cuenta con una compilación de objetos que el autor hizo acerca de Salinas de Gortari, ésta acción trajo consigo algunos puntos bastante interesantes, por una parte, el quehacer artístico como expresión de la inconformidad del pueblo, y por otro lado, la resignificación de la palabra ‘museo’, la crítica abierta al manejo de los museos en ese momento. “Lo que tiene de particular la innovación modernista es su alianza con el escándalo y la ruptura”⁸⁹

Vicente Razo y Rolo Castillo
 “Afiche oficial del Museo Salinas”
 Serigrafía sobre papel
 1996

Tomado de: Vicente Razo. Museo Salinas Oficial Guide. Los Ángeles: Smart Art Press, 2002

⁸⁹ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 1996. P.93

A diferencia del periodo muralista, y a pesar del descontento generalizado de la gente mexicana, los artistas no se centraron en la realización de protesta, como bien se indicó en párrafos anteriores, el individualismo de los artistas se convirtió en característica de ésta generación. Esto, aunado al cambio de criterios curatoriales, que anteriormente estaban fuertemente influenciados por Europa, fueron cambiando para proporcionar más libertad a los artistas del país, así en México encontramos artistas como: Gabriel Orozco, Francis Alÿs, Santiago Sierra, Minerva Cuevas, Carlos Amorales y Marta Palau.

Francis Alÿs
"Paradojas de la praxis (A veces hacer algo no lleva a nada)"
Registro en video 4.49min
1997

Gabriel Orozco
"Caja de zapatos vacía"
Cartón
4 7/8 x 13 x 8 1/2 in.
1993

El auge del uso del Internet también impactó directamente en el comportamiento social, por lo que no es de asombrarse que este tipo de libertades dieran pie a que los artistas exploraran lo que fuera que nadie hubiese explorado antes. Aunque llegado este momento, cada quien hacía algo diferente, sin etiquetas y sin rumbos fijos para el común.

“Es una característica de la situación mundial en el terreno de las artes la abundancia de tendencias diversas y contrapuestas. En México; sin embargo, es difícil hablar realmente de tendencias”⁹⁰

Para nuestro país la introducción del arte nacional en el terreno mundial, comenzó en los 90's.

⁹⁰ Manrique Jorge Alberto, *Arte y artistas mexicanos del siglo XX*, CONACULTA, México, 2000. P. 39

CAPITULO III. La muerte de la pintura en Querétaro

No es ésta la primera vez en que se habla acerca de la muerte de la pintura, o de la muerte del arte, es una, quizá apresurada, sentencia que se ha hecho por diferentes motivos y en diferentes etapas de la crónica y crítica de las artes.

El desarrollo de la fotografía durante la vanguardia histórica provoca un inminente cambio dentro de las técnicas y objetivos de la pintura. Terminando la segunda guerra mundial y pocos años después del que el expresionismo abstracto se convirtiera en la tendencia artística más popular, se abre camino el Pop art entre los años 50's y 60's. Arthur Danto argumenta que para él la llegada de ésta significó el fin del arte.⁹¹

Existe una cantidad inmensa de argumentos positivos y negativos con respecto al pop art, lo cierto es que rápidamente se convirtió en parte importante de la cultura Estadounidense y formó una línea de antes y después en la historia de las artes. La popularidad de ésta corriente artística radica en que transfigura varias cosas cotidianas pero significativas para la gente promedio y las convierte en *arte refinado*.

“El pop se opuso al arte como totalidad a favor de la vida real (...) el pop tomó consciencia de que una vida es tan buena como cualquiera pueda desear”⁹²

A partir de ésta ruptura el arte fue tomando ventaja de la condición y sensación del individuo posmoderno, quien sólo busca disfrutar de su vida en el presente, sin sacrificar o posponer los placeres.

En los años 60's y 70's con la entrada del arte conceptual y el performance (junto con los demás derivados del arte acción) la pintura comienza a perder mucho más

⁹¹ C. Danto Arthur, Después del fin del arte, Paidós, España, 1999. P.186

⁹² Ibid. P.187

terreno dentro de la producción artística a nivel internacional. En éstas décadas la construcción del arte cambia radicalmente, el objeto físico no es tan importante como los hechos y el procedimiento con el cual se llega a la obra. Como afirmaría John Cage: “El objeto es hecho no símbolo”⁹³

“En los años ochenta ciertos teóricos radicales consideraron el tema de la muerte en la pintura y basaron sus juicios en la afirmación de que la pintura vanguardista parecía mostrar todos los signos de un agotamiento interno”⁹⁴

En ésta investigación se tiene como hipótesis que la muerte de la pintura en Querétaro (entendida no como la interrupción de la producción pictórica en el estado, sino como un vacío de significado consecuencia del afán de constante ruptura) ha sido fuertemente influenciada por los medios de comunicación masivos; de modo que, es necesario también abordar la problemática desde el punto de vista sociológico.

El filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky ha realizado varios análisis acerca de la creciente problemática social, guiada por el narcisismo y una insaciable necesidad de consumo. El momento histórico con el que Lipovetsky designa a ésta nueva generación es llamado Hipermodernidad, la cual según sus palabras ocurre en el S.XXI y le da fin a la posmodernidad.

Poco después de toda la agitación social, cultural y política de los años 60's sobreviene un abandono por lo social, se agota la contracultura. A partir de éste momento comienza a consolidarse una estrategia social que Lipovetsky denomina Neonarcisismo y es el síntoma social de la indiferencia por el tiempo histórico.

⁹³ Garbuño Aviña Eugenio, Estética del vacío La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo, Espiral, México, 2012. P.52

⁹⁴ C. Danto Arthur, Después del fin del arte, Paidós, España, 1999. P.28

Ahora el individuo vive en el presente, y no en función del pasado y el futuro. Es la estrategia narcisista de supervivencia.⁹⁵

La revolución tecnológica contribuye a éste nuevo modelo social, en el que la inmediatez de respuesta es clave. Ahora todo es en tiempo real, el individuo busca la satisfacción de sus deseos de manera rápida, e incluso la forma en que nos comunicarnos ha cambiado radicalmente en tan sólo unos años.

Una de las más utilizadas vías de informarse y comunicarse que se tiene hoy en día es el Internet, con ventajas como la velocidad de respuesta, y con sus puntos débiles, como el hecho de que cualquiera puede subir datos, convirtiéndolos en poco fiables. Con la introducción del Internet a los gadgets de bolsillo, como celulares y reproductores se abre un nuevo capítulo para los mass media. “Bienvenido a la Era de la Desinformación, tiempos en los que ya no se priva a la sociedad del acceso informativo, sino que se le satura de elementos contradictorios para confundirle”⁹⁶

El control que la burguesía tiene ahora en la industria cultural comenzó desde hace ya mucho tiempo, desde la vanguardia que rechazó el arte como mera representación y desarrolló la reconstrucción éste para integrarlo en la vida cotidiana; hasta el happening o el fluxus en las cuales la interacción con el público era fundamental; como en el caso de 4'33" de John Cage, pieza musical en la cual los músicos se sentaban por 4 minutos y 33 segundos sin tocar sus instrumentos para escuchar los sonidos que el público hacía, de modo que el ruido resultante en esos 4 minutos era la obra misma.

⁹⁵ CFR: Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.50

⁹⁶ Barros del Villar Javier. La era de la desinformación: sobre cómo el exceso de información es peor que la simple ignorancia, Disponible en: <http://pijamasurf.com/2011/05/la-era-de-la-desinformacion-sobre-como-el-exceso-de-informacion-es-peor-que-la-simple-ignorancia/>
Consultado el: 12 noviembre 2012

Es incuestionable que el individuo es producto de la influencia de los medios de comunicación masivos, los cuales a su vez dependen de que el público siga a su merced. Nos vemos bombardeados por demasiada información, publicidad, creando y reforzando estereotipos y respuestas ya prediseñadas, nos erigimos como sociedad acrítica.

Entre ésta extraña relación Público-Mass Media se han establecido criterios de aprobación y desaprobación también para el arte. La industria cultural y el mercado de arte junto con los medios de comunicación masivos se encargan de proveer los espacios, la difusión y el apoyo económico con el que cuentan los artistas, los cuales desde la Edad Media y Renacimiento habían contado con mecenas, de quienes buscaron emanciparse para comenzar a crear con mayor libertad; la alternativa a la que se recurrió, fue justo el mercado de arte, así comienzan a crecer los salones de exposición, las galerías, los museos, los críticos de arte.

“(…) a medida que los artistas se dirigían a un público más amplio y diversificado, a medida que aumentaba la «clientela», las obras entraban en el ciclo de la mercancía mediatizada por instituciones específicas de difusión”⁹⁷

Los medios de comunicación masivos crean en el público un sin fin de necesidades, se crea la codependencia público – mass media, a pesar de que el hombre vivió sin ellos por mucho tiempo, es difícil ahora concebir un mundo sin Internet, televisión, celular y demás.

“La sobreinformación abrumadora y la rapidez con la que los acontecimientos MASS-MEDIATIZADOS se suceden, impiden que cualquier emoción sea duradera”⁹⁸

⁹⁷ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.95

⁹⁸ Ibid, P.52

El individuo contemporáneo se encuentra anestesiado en un mundo de pulsiones y estímulos que son rechazados tan pronto se aceptan, queriendo huir de la perpetua sensación de insuficiencia, ahogado en la búsqueda interminable de la liberación del Yo.

Cuando el arte queda a merced de la sociedad y ésta es un reflejo de la mala televisión el producto final resulta interesante en apariencia aunque carente de significado, sin justificación. El arte es mucho más que imágenes y cuando los cascarones se exhiben en las galerías y museos como espectáculo para la masa lo que queda es trabajar para recobrar el Arte.

“La negación ha perdido su poder creativo, los artistas no hacen más que reproducir y plagiar los grandes descubrimientos del primer tercio de siglo, hemos entrado en lo que el Dr Bell denomina el posmodernismo, fase declive de la creatividad artística cuyo único resorte es la explotación extremista de los principios modernistas. De ahí la contradicción de una cultura cuyo objetivo es generar sin cesar algo absolutamente distinto, y que, al termino del proceso, produce lo idéntico, el estereotipo, una monótona repetición”⁹⁹

Depende únicamente de los artistas mirar dentro de ese reflejo y reencontrar lo que el vacío se ha tragado como hoyo negro, desenmudecer al arte.

3.1 Motivos

Hace tiempo se viene gestando una manera o un modo social, un cambio radical en la conducta del individuo contemporáneo, un *modus operandi* que tiene como característica importante el cambio, la moda, lo efímero. Aunado con éste importante cambio e incluso como consecuencia del mismo, el avance tecnológico del que ahora es parte el individuo es impresionante.

⁹⁹ Lipovetsky Gilles, La era del vacío, Anagrama, Barcelona, 2002. P.82

El ocio y el deseo de avanzar a velocidad cada vez mayor, de conocer todos los lugares, de tener más amigos, experiencias para contar, de encontrar un lugar al cual se pertenezca ha logrado que las redes sociales sean hoy una de las formas de comunicarse más importantes en todo el mundo. Internet se ha vuelto un puente necesario para hacer y vivir cotidianamente, y su uso se ha facilitado mucho para la persona promedio.

La conducta de las generaciones actuales se rige mayormente por lo que éstos medios exhiben, las páginas web de moda, las mismas canciones que se repiten una docena de veces el mismo día, una mayoría de gente compartiendo mil veces la misma información.

“La moda se ha convertido en un problema vacío de pasiones y de compromisos teóricos, en un pseudoproblema cuyas respuestas y razones son conocidas de antemano; el caprichoso reino de la fantasía no ha conseguido provocar más que la pobreza y monotonía del concepto”¹⁰⁰

En el arte también se ve reflejado éste cambio social por lo que con la presente investigación se pretende analizar el impacto que tienen los mass media en el arte que es producido en la actualidad en el estado de Querétaro así como el vínculo que existe entre el artista con su obra.

La inquietud sobre la muerte de la pintura surge a partir del interés por analizar y entender mejor la propuesta artístico plástica, así como encontrar los motores de producción de los artistas jóvenes queretanos; para poder elaborar una crítica más acertada acerca de el arte a nivel estatal, así como poder establecer una comparativa de éste a nivel nacional y mundial.

¹⁰⁰ Lipovetsky Gilles, El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas, Anagrama, Barcelona, 1996. P.10

3.2 Artistas queretanos

Para éste apartado es necesario realizar una investigación de campo que permita encontrar las variables y constantes con respecto a los objetivos de los artistas queretanos así como conocer el espacio y peso que representa en su producción el ciclo mediático. Se entrevistará a la generación más joven que posee ya una trayectoria que puede respaldar su trabajo. Algunos de éstos artistas plásticos queretanos son: David Manzanares, Edoardo Martesca, Esteban Nava, Gonzalo García, Leche de virgen Trimegisto, Lucy Magaña, Marja Godoy, Paty Paniagua, Tania Quezada, William Nezme, Raúl Sangrador y Manuel Rodríguez.

El público, los críticos y los medios han expuesto algunas posturas acerca del tema; sin embargo, es necesario también conocer la opinión de los artistas plásticos queretanos, que en ésta tesis son el campo a estudiar y analizar. Se ha limitado a un rango de edades, exceptuando por unos pocos, basándose en una generación joven pero con la experiencia y trayectoria suficiente como para respaldar su trabajo.

En éste caso es de interés conocer las posturas de quienes se dedican la pintura o la escultura, habiendo tantos medios diferentes ¿Por qué la pintura o la escultura? Así como de artistas que se dedican al performance o arte conceptual para conocer también la justificación por la cual han decidido tomar éste camino de expresión. En el estado existe poco material enfocado en compilar específicamente la producción artística de las nuevas generaciones de Querétaro, así como complementarlo con las justificaciones y objetivos que éstas tienen, por ésta razón se requiere tener una interacción directa con los artistas. La encuesta está dirigida a una parte específica de la comunidad artística del estado de Querétaro, y las preguntas se enfocan en la producción, en los factores que influyen en la concepción de ésta, así como una breve opinión profesional con respecto a la muerte de la pintura.

3.3 Encuestas

Nombre: José Gonzalo García Muñoz

Edad: 27 años

País y estado de origen: México, Puebla, Pue.

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

R: Tuve una preparación de grabador de tres años durante la carrera en artes visuales, así que además de disfrutar mucho del grabado, por lo general produzco piezas en dibujo, acuarela y un poco de cerámica. Aun así, considero mi actividad principal la pintura de caballete (al óleo).

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

R: Pues recientemente he tratado de incorporar varias de estas disciplinas (las que a mi ver, son más compatibles) en piezas hechas sobre papel, con la intención de generar una obra un poco más libre de las convenciones de una técnica purista de “solo” acuarela o dibujo. Pero por mi formación como grabador, sobretodo utilizo mucho la herramienta del boceto para mis proyectos pictóricos, uniendo así el dibujo con la pintura.

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

R: Mi obra considero, está dirigida a todo tipo de público por lo universal de los temas que me gusta abordar (la auto-definición y el auto-reconocimiento, , el amor y el desamor, la identidad, y actualmente la violencia). Aun así me han mencionado más de una vez, que mi obra va dirigida sobre todo a un público joven, aunque no creo estar muy de acuerdo con esto.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

R: Bueno la ruptura de alguno de los artistas mexicanos con la pintura y otros medios “clásicos” artísticos, creo corresponde a una necesidad creciente del mismo medio artístico en nuestro país de modernizarse; de estar más a la vanguardia de las “Nuevas” (que ya no son tan nuevas) tendencias de producción artística, en el mundo. Querétaro creo, es un ejemplo de esta necesidad creciente (y en mi opinión, muy sana), de los artistas de modernizarse y abrir su panorama como creadores a nuevos medios de producción. De esta manera también se acerca al público a estas nuevas plataformas, que para muchos, al menos aquí en Querétaro, aún permanecen desconocidas.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

R: Si, conozco a un performancero, una instaladora, y un artista de arte-objeto, todos queretanos y que producen arte en y para su estado.

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

R: Si, aunque aún me satisface la pintura y la gráfica, como artista.

¿Sí, en qué dirección irías? ¿No, por qué?

R: Me gustaría ahondar en la instalación y en el arte objeto, además de retomar prácticas artísticas ya en desuso (como el vitral) para traerlas a valor presente, pero con temas contemporáneos.

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

R: Creo que mucha de la producción pictórica contemporánea, esta falta de conceptos sólidos y temas vigentes, lo cual no hace solo oportuna, sino obligada una crítica hacía el quehacer de la pintura como medio contemporáneo. Aun así considero que caer en absolutos es un error frecuente para los artistas en búsqueda de nuevas identidades alejadas de las supuestas plataformas “arcaicas” del arte; categorizar que un medio tan rico como la pintura, ya está obsoleto, pasado de moda o exprimido del todo, es una equivocación desde mi punto de vista.

La pintura, como todo buen arte, solo es un medio que facilita al artista encontrar una manera de expresar ideas y emociones que le surgen; el arte que se convierte en valioso creo, no proviene tanto del medio, como del sujeto que le da vida (el artista).

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

R: No creo, la pintura ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de las sociedades contemporáneas, creo que mejor que ninguna otra disciplina artística. Por lo que, ese aspecto me hace pensar que eso está muy lejos de ser posible, al menos no por lo pronto.

Nombre: Marja Godoy González

Edad: 24 años

País y estado de origen: Querétaro México

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

Me dedico en realidad a la técnica mixta; podría decirse que en la escultura de técnica mixta. Periódicamente me enfoco en desarrollar alguna técnica en particular, como en estos últimos dos años en la cerámica y el dibujo, pero en general la necesidad expresiva o de comprender los elementos formales de la producción me hace combinar el uso de materiales como la cerámica, la madera, metal, vidrio, el dibujo a tinta, acuarela, modelado en barro, plastilina, yeso, alginato, el objeto, encáusticas, resinas, poliuretanos, etc. Podría decirse que en rigor mi oficio son las artes plásticas y el elemento plástico expresivo que más he trabajado son los materiales.

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

El público al que va dirigida mi obra depende mucho del proyecto; aunque siempre pienso en dos planos. Por un lado la crítica, la academia, los curadores, quien paga la obra; y por otro lado la gente en general, los niños, las personas de una comunidad, busco hacer cosas que me gustarían a mí, cosas simples, lúdicas, nostálgicas o sugerentes; pero que al mismo tiempo tengan un sub texto que pueda seducir al aparato del arte.

Siempre antes de desarrollar un proyecto me pregunto, ¿Para qué? Y ¿Para quién? Esta es la pauta para el formato, la técnica, la solución material de un proyecto por encargo o popular. Si el proyecto es meramente expresivo o personal, trato de atender a mi gusto, mi disfrute; busco satisfacerme, pero al ser una

persona tan elemental suelo hacer cosas que también gustan en lo simple, en lo íntimo y personal del público en general.

Cabe mencionar, en parte de mi producción pasada me apoye mucho en la teoría y la conceptualización de la producción artística y la consigna era a grandes rasgos hacer algo que los críticos entiendan y deseen, pero que la gente disfrute. Hoy estoy más centrada en lo formal.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, ¿ qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

Felipe Leche de Virgen, Koré, Oswaldo García, Azucena R. Germán, Nando Murió

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

¿Sí, en qué dirección irías? ¿No, por qué?

Si claro, en realidad porque nunca la comprendí, nunca entendí como funciona, su lenguaje, la generación de ilusiones en el plano; como lo comentaba antes, los materiales me parecen apasionantes existen en la realidad, ocupan un espacio real en la vida y aunque yo no me considero escultora, tal vez para mí esa sea la línea estructural más clara, los materiales y los volúmenes; las evocaciones del arte objeto, el arte que vive y convive en el espacio cotidiano.

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

En esta especial ocasión desarrolle un ensamble que habla sobre los dos elementos de la pintura que siempre me han sido completamente ajenos; la ilusión generada por la mancha, el color etc. lo que se pinta no existe realmente, no es posible capturar por medio de ella la verdadera sustancia de las cosas todo son construcciones ilusorias de espacio, de volumen, de color local; en ella no se puede caminar, no se le puede tocar, es un espejismo. El otro elemento que nunca he comprendido es el Color; existen paletas y combinaciones de pigmentos, efectos impresionistas para lograr cierta vibración lumínica, pero para mí, el verdadero color del mar o de un pedazo de carne es inalcanzable. Mi paleta de color se limita al color de los materiales, de la madera o el metal; en la cerámica el color es una formula química, Carbonato de calcio, oxido de níquel, oxido de cobre; por esto planteo un ensamble en el que presento mi paleta de colores, como yo veo y capturo el color, sin valerme de la ilusión o la construcción del pigmento en las dos dimensiones.

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

No, es imposible, siempre habrá quien la trabaja, quien la entienda y disfrute.

Nombre: Luz del Carmen Magaña Villaseñor

Edad: 32 años

País y estado de origen: Querétaro, México.

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

Como artista visual, me siento capacitada para expresar mi necesidad de crear con diferentes técnicas y manifestaciones artísticas, pero me inclino más hacia la pintura y el dibujo. Sin embargo, en estos momentos el performance me está llamando mucho la atención, aunque aun no creo que esté lista para desenvolverme completamente en el.

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

He tenido la suerte de que lo que pinto gusta, no va dirigido a ningún público en general, lo más importante de mi obra es que se sienta y se sienta, en estos momentos del arte contemporáneo estamos preparados para entender las obras por la información con la que contamos, así que es una obra que saca los problemas o los interrogantes de un momento en específico de mi vida.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

La muerte de la pintura comienza desde la posmodernidad, cuando se rompe con el soporte bidimensional y tridimensional para utilizar el soporte vivo (el cuerpo), creo que en Querétaro, aun no se llega a una muerte de la pintura ni de las técnicas tradicionales ni remotamente comparado con otras épocas, países o hasta estados de México, y es válido, la pintura aquí muestra, hace sentir y vende, y es bueno que se sea honesto con lo que se quiere hacer.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

Todos estamos dentro de las artes visuales en general, más bien creo que hay muy poco artistas ya que se dediquen a la pintura en particular, y hay muchos artistas conceptuales cuyo proceso es como el de pintar un cuadro, al fin y al cabo todo se resume en arte.

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

Sí, pero de una manera conceptual, con la idea, la pintura como técnica me encanta y no tengo ningún problema con ella

¿Sí, en qué dirección irías? ¿No, por qué?

En la misma pintura

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

Por medio de la teoría

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

No, si desaparece la pintura, desaparece el hombre

Nombre: David Eduardo Martínez Escamilla

bajo el seudónimo de Edoardo Martesca

Edad: 34 años

País y estado de origen: México, Distrito Federal

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

Creo que el dibujo es mi principal medio, me desenvuelvo mejor en el, me gusta lo inmediato que resulta. De ahí continuaría la pintura y sus posibilidades de construcción y profundidad. En un tercer término estaría la escultura. La manera de integrarlas esta conectada plenamente a la exploración que hago: figura humana principalmente.

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

Mi obra no posee ningún tipo de discurso, no digo a través de ella algún mensaje o idea específica. La mayor parte de mi trabajo posee más elementos del sueño que de la vigilia, hay exploraciones mas inconscientes que conscientes. Yo no pienso en el público cuando realizo una pieza ni mucho menos a quien va dirigida. Creo que eso delimitaría en exceso la obra, no creo que lo que hago tenga un destinatario específico. Si en algo influye el 'público' (como le llamas) es en la interacción diaria con el, en las experiencias que resultan de ello y por consiguiente las ideas que se gestan de esa experiencia..

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos

Yo no creo que se haya 'roto el molde' y que la producción artística tenga un giro notorio. Es normal el tedio hacia medios tan longevos como la pintura, es un medio que resulta difícil de apartar. La incursión de medios digitales actuales me

recuerdan a la entrada de la fotografía: Se pensaba que se dejaría de pintar pero simplemente dio a la pintura una mayor libertad. El artista de hoy volteo hacia medios digitales porque estos forman parte de su generación, pero estos no sustituyen la experiencia pictórica, a mi parecer sólo la enriquecen. En cuanto a la escena artística queretana mi opinión sería muy subjetiva, desconozco a gran parte de los creadores actuales del estado.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

Que hayan abandonado la pintura para abordar algún medio digital, no.

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

¿Sí, en qué dirección irías? ¿No, por que?

El que yo haga dibujo y pintura no me priva de experimentar otros medios y viceversa. Siempre tuve (y aún mantengo) gran interés en el teatro, en particular en el teatro de marionetas. Siempre ha existido esa teatralidad en mi obra. He participado en la elaboración de escenografía pero esta ha sido muy convencional. Como artista te ves confrontado a manifestar tu visión en los medios que mejor lo manifiesten, y estos en ocasiones se encuentran en disciplinas distintas.

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

Si yo pudiera manifestar una crítica sería a toda esa actividad que subordina a la pintura al medio fotográfico. Esas imágenes son territorio de la fotografía y la pintura no hace mas que ser un remedo ilustrativo, totalmente a las órdenes del objetivo fotográfico (la pintura es tan buena como parecida esté a la fotografía, eso se me hace absurdo). Pero eso es un asunto del autor y del medio que pide ese tipo de obras, no de la pintura en si. No puedo hablar de la pintura como un medio

acabado. La pintura sigue aportándome grandes experiencias y no dejo de verla con un gran lenguaje.

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

Por supuesto que no. Es curioso como a la pintura se le quiere dar por muerta en cuanto aparece un medio distinto. Creo que el poder de la pintura radica en las ilimitadas posibilidades para explorar ese territorio tan delimitado que es el lienzo. Es como la poesía. Creo que si la pintura es o no contemporánea radica completamente en el discurso del artista.

Nombre: Esteban Nava Balvanera

Edad: 31

País y estado de origen: México, Durango

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

-Instalaciones, acciones artísticas, fotografía, video arte, pintura.

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

- Depende del proyecto que quiera trabajar, o las especificaciones del lugar donde se montara la obra, el tiempo que cuento, etc. Existen muchas variables para decidir usar una u otra disciplina o combinarlas entre ellas,

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

-Últimamente he trabajado en acciones artísticas, donde es necesario la colaboración del publico; por lo que me gusta dividir en dos la dirección de mis piezas, uno para conocedores del tema que se expone y otro a un público en general abierto no importa que sean niños o ancianos, dentro del accionar de la pieza uno u otros pueden disfrutar de mis piezas.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

-No podría hablar de cómo influye en la producción de los artistas Queretanos, primero porque no se si todos los artistas que realizan alguna actividad artística que no sea la pintura sepan o entiendan la muerte de la pintura, por lo cual no tengo idea del porque escogieron una u otra alternativa de hacer artístico.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

-Conozco dos casos cercanos que empezaron desarrollándose en la pintura y cambiaron a medios alternativos de producción, no siempre en performance, video o alguna otro medio digital, pero digamos que ellos si entendieron la muerte de la pintura. no quiere decir que ellos la mataron a la pintura.

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

-No entiendo del todo, la manera en que pones la frase, romper con la pintura, pero contestando lo que entiendo, yo he decidido dejar de hacer pinturas porque no llenaba o no cumplía con las necesidades que yo quería desarrollar o buscar en el arte.

¿Sí, en qué dirección irías?

En la acción artística, por lo pronto.

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

- Tal vez buscando el absurdo de su uso hoy en día.

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

- La pintura como medio de expresión nunca va dejar de existir, que deje de existir como propuesta artística o como la expresión mas popular del arte, puede ser, pero mientras el mundo del arte se mueva por el dinero y las obras de arte se vean como inversión, la pintura mantendrá cierta vida en las grandes exposiciones, eso no implica que no existan grandes pintores hoy en día o en un futuro. Que los medios digitales puedan tomar el lugar de la pintura lo dudo, pero muy cerca de la pelea estarán, ya que con tantas formas del que hacer artístico es muy difícil apostarle sólo a una.

Nombre: William Nezme Zardain

Edad: 30

País y estado de origen: DF

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

Escultura, instalación, ilustración y música.

Principal: escultura

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

En especial en la instalación y de forma comercial a través de mi estudio

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

Va dirigido al público en general, en especial el ciudadano promedio ajeno a la comunidad artística ya que a través de este es como mejor retroalimentación se obtiene por su naturaleza muchas veces neutral y sin predisposiciones estéticas al mismo tiempo es el mejor reflejo de la sociedad.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

La ruptura de la pintura a mi criterio proviene de la “incapacidad de apreciación y contemplación pasiva y paciente”, la pintura requiere de mucho de esto y la vida y rutina diaria es tan acelerada, caótica y tan compleja en la carga mediática, visual, que el actual espectador necesita ser atrapado sin mucho discurso previo, sin mucho antecedente, prácticamente en el primer contacto con la obra, si esto no sucede entonces esta misma muere al igual que la interacción con el autor.

Querétaro no contiene un acervo cultural claro, no contiene una cultura autentica y honesta, quien asiste a un evento cultural sea cual sea es una actividad u habito reciente adquirido por todo menos por la herencia cultural.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

Si varios

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

Si y de hecho por mis anteriores argumentos nunca me ha interesado emplear a esta como medio único de expresión.

¿Sí, en qué dirección irías? ¿No, por qué?

Instalación y escultura

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

A través de una exposición

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

Quizá pero remotamente.

Nombre: Patricia Paniagua

Edad:29 años

País y estado de origen: Querétaro

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

Escultura, dibujo e instalación.

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

En exposiciones multidisciplinares

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística?

A todo tipo de público.

¿De qué manera influye el público en ésta producción?

Como es al público en general, creo es un error el que el tipo de público que vea tu obra influya en la producción, ya que esta puede llegar a no ser auténtica y honesta.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

En Querétaro, se ha creado un círculo vicioso de el arte para el arte, o sea, la mayoría de los artistas se enfocan en que sus colegas para producir, también influye el que no hay nada claro ni ninguna tendencia a la cual seguir, todo es muy rápido, con demasiadas imágenes, información, modas etc.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

Si, varios

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

Mi obra no esta dirigida a la pintura, así que sí.

¿Sí, en qué dirección irías? ¿No, por qué?

Escultura, dibujo e instalación

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

Con una exposición sobre la temática

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

No, siempre existirá la pintura

Nombre: Lechedevirgen Trimegisto

Edad: 21

País y estado de origen: México, Qro.,

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

Principalmente en Arte del Cuerpo y Performance (aunque no las considero disciplinas, sino posdisciplinas), y también he trabajado arte-objeto, fotografía, instalación y video. Todas estas derivas del arte las integro desde un espacio de experimentación radical, que no necesariamente responde a los registros de lo “contemporáneo tradicional”, sino que también las interconecto rizomáticamente con otras de carácter mucho menos “académico” u ortodoxas: tarot, alquimia, santería, curandería, brujería, el espacio ritual, el situacionismo, el cuerpo sin órganos (CsO), el éxtasis pieneal o el pánico; por ejemplo.

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

Mi obra va dirigida a la naturaleza misma de las cosas; entendida como algo en constante devenir; a través de flujos e intensidades. No hago arte, dejo suceder el arte a través mío, y no lo hago pensando en un público específico, a pesar que en algunas de mis obras existe un contenido político, siempre lo hago desde un punto medio; pero no por ello significa que mi postura ética o política no este definida; pienso que mi-nuestro público, el de los artistas de performance, son refugiados etnográficos, renegados estéticos, comunidades temporales (cómo diría Guillermo Gómez-Peña), sin embargo eso no significa que mi obra vaya exclusivamente dirigida a las minorías, o a los y las marginales, así como tampoco únicamente arremete contra lo hegemónico o lo establecido. Mis performances son pandemonios de carácter sísmico, influyen en cualquiera que este cerca del epicentro de dónde ocurren, involucrándolos a partir de lo primigenio, de la raíz arquetípica del acto creativo extraordinario, brujería retrocontemporánea ante al cual nadie sale ileso.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

Querétaro tiene una fuerte y anquilosada tradición pictórica, anclada a un pasado colonial que permanece -colonizando- cuerpos y mentes aun ahora. La pintura de las paredes en las iglesias barrocas y la de los bastidores de nuestros “mejores pintores” queretanos, entre ellos los “nuevos grandes maestros” aplaudidos por críticos igual de anquilosados que esa pintura, es poco menos diferente entre si. El paraje pictórico queretano está varado en algo que bien podríamos llamar una zona cero, como un estado de coma o un sopor tan profundo que su única forma de expresión es la repetición de si mismo al infinito.

Efectivamente, hablando a nivel histórico, existe la muerte de la pintura, por razones básicas como expondría Jean Baudrillard o Paul Virilio, la muerte de la ilusión, la era de la reproducción y el vacío del exceso, desde que la imagen perdió el imaginario y se convirtió en puro signo fetichizado, como lo que ocurre con Wharhol, por ejemplo, murió. Sin embargo hablando específicamente de Querétaro, me parece que aun a sabiendas de esto (quiero pensar que los pintores lo saben) cada uno de ellos pareciera cargar con un recusitador a diario, para darle electroshocks a sus cuadros una vez terminados, justo antes de colgarlos en el Museo de Arte, o en DRT, o demás funerarias artísticas, dónde no ocurre nada nunca, como esperando que la pintura, con ese tercer -despejen! recobrará la fuerza de un Delacroix o de un Rembrandt; cosa que efectivamente no va a suceder, por simples razones de actualidad.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

Si, efectivamente no somos muchos los detractores, pero algunos serían: yo mismo, Lechedevirgen Trimegisto, y Fausto Gracia, dentro del espacio del arte acción o performance, Vitamina Estudio, Colectivo Hilo Rojo, Mel Izanami, Manuel Rodríguez, entre otros.

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

Creo que hace mucho que lo hice, y no sólo me encuentro dispuesto a fracturar la pintura, sino todas las “bellas artes”, y aun mejor : hacer arder el mismo mundo del arte, dónde hay todo, menos arte. Si supiera cómo, ya lo habría hecho, me declaro heredero incendiario del infrarrealismo del armagedoon kitsch.

¿Sí, en qué dirección irías?

Por ahora me encuentro deconstruyendo lo que yo mismo entiendo por -performance-, cada vez me siento más cómodo viendolos como un acto creativo puro y completo, lejo de definiciones, en otras palabras, para mi no hay otra cosa que eso, si se llama performance poco me importa, igual le puedo bautizar pandemonios o aquelarres, quizás hecatombes o viacrusis, todas esas palabras encierran el carácter mágico/adivinatorio, en una alquimia del cuerpo, que me interesa del arte en este momento. Confío en la posibilidad de recuperar aquellos discursos perdidos. En el inicio, el núcleo de toda operación artística, es el acto, el acto creativo. Mi dirección es ese devenir transformativo.

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

Me gustaría entrar en diálogo con la capacidad -experimental- y móvil del arte acción, en relación al estatismo de la pintura tradicional: El performance es capaz de generar experiencias presenciales, como un desastre natural, fenómeno sin

dueño que arrasa con todo a su paso, mientras que en la pintura y demás artes contemplativas y/o objetuales, siempre se detiene al mundo, se le ordena y se le controla, se atrapa y aleja de lo real. A mi me interesa, como plantearía Hal Foster, dicho retorno a lo real, a través de lo abyecto, lo obscuro, lo traumático, lo pánico y demás estrategias de intensidad y flujos de relaciones incorporables a nivel metafísico, nunca estratificadas sino moleculares y nebulosas.

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido los medios digitales?

No, al contrario de lo que se esperaría que yo contestará en esta pregunta, creo firmemente que lo digital o lo hipertecnológico no acabará por desaparecer la pintura, lo que si, es que la afectará de manera irreversible, lo que conocemos como pintura hasta ahora será completamente transformado, ojalá los creadores que estén en esta área se encuentren a la altura de las exigencias de la época, y sean congruentes con sus contextos y tiempo.

Nombre: Tania Quezada

Edad: 29

País y estado de origen: Querétaro, México.

¿En qué disciplinas artísticas te desenvuelves, y cuál es la principal?

En Pintura al óleo e Ilustración. Actualmente realizo la mayoría de mis piezas en tinta china.

(¿De qué manera integras todas las disciplinas?)

La motivación principal sería la investigación ya que no siempre es fácil mezclar varias disciplinas, pero por este motivo los resultados siempre son más interesantes. Aunque dentro de la gráfica los elementos siempre terminan por fundirse de manera muy natural – o así ha sido para mí-, el experimento es lo que me impulsa a buscar nuevos recursos que pueden ir de la foto al grabado, como referentes para la tinta o la pintura.

¿Hacia dónde (público) va dirigida tu producción artística? ¿De qué manera influye el público en ésta producción?

Las piezas en general nunca son de lectura inmediata. Así que podría decirse que la obra va principalmente dirigida a las personas que tengan la curiosidad e inquietud de analizar a detalle una pieza estando o no relacionados con el medio artístico. Desde un retrato, por la psicología que el personaje emana, hasta piezas gráficamente más complejas que cuentan historias a medias que deben ser completadas por el espectador.

Entendiendo la muerte de la pintura como la ruptura de las estructuras básicas, qué factores influyen en ésta y en qué manera se manifiestan en la producción de los artistas Queretanos?

Creo que la pintura y el arte en general en Querétaro manejan una bipolaridad interesante: Se está en contra o a favor de cánones clásicos y escuelas impuestas. Y a partir de este principio, se desarrollan, aunque claro en todos los sistemas hay

vicios y el medio en Querétaro no queda excluido de ser participe de la carrera que por los medios masivos los artistas se auto-imponen, es decir, ser la mejor copia de la copia, de lo que se ve en Internet, y de lo que se vende en Galerías en todo el mundo dando como resultante un montón de formulas repetidas.

¿Conoces artistas plásticos Queretanos que hayan matado la pintura, es decir, que se hayan desenvuelto completamente en el performance, video o algún otro medio digital?

Si no muchos, algunos consagrados, la mayoría jóvenes emergentes pero veo hoy por hoy que muchos colegas están viendo a estos medios alternativos, en busca de nuevas maneras de expresar ideas viejas y no es poco común que muchos de ellos estén en contra de los medios más clásicos y apoyen además, la idea de que la pintura y hasta la fotografía ya no dicen nada nuevo.

¿Estarías dispuesto a romper con la pintura?

Como ejercicio de investigación, Si.

¿Sí, en qué dirección irías? ¿No, por qué?

Probablemente instalación, aunque es difícil romper con la costumbre y lo más probable es que se volviera un ejercicio gráfico en varias dimensiones.

¿De qué manera plantearías por medio de tu área de producción una crítica para exponer tu opinión sobre la muerte de la pintura?

Pues dando más contenido a la materia, es decir, pintando por la pintura misma y no por el mensaje. La pintura no ha muerto, solo se ha vuelto un medio de tantos para expresarse de manera gráfica. Las posibilidades matéricas de la pintura creo, aun pueden ser suficiente motivo para seguirla explotando y desarrollando.

¿Crees que en algún momento la pintura desaparezca debido a los medios digitales?

No. Pero definitivamente se verá alterada la percepción de las personas y es posible a mi parecer que, o se vuelva algo totalmente incomprensible y no rentable o algo que se quedará en los ideales románticos de algunos cuantos que la seguiremos practicando y los que la consuman. Definitivamente irá relacionado con la accesibilidad de más personas a los medios digitales, inevitablemente esto provocará cambios más evidentes. Probablemente la bipolaridad sea de desechable a entrañable, como siempre, según el ojo del espectador.

CAPITULO IV. Solución como artista

4.1 Érebo: Desenmudeciendo reflejos, resignificando silencios.

El objetivo es llevar a cabo una exposición colectiva con la temática: La muerte de la pintura en Querétaro, sin afirmar que la producción en el estado haya cesado, sino, asimilándola en crisis, vacía de sentido, librando una batalla sin objetivo fijo, contradictoria, presa del acelerado hoy, bajo el escrutinio del mass media y modelada por el narciso.

“(…) la estética del vacío es ‘la concepción de la realidad como imagen o la reducción de la realidad a la imagen’; si la realidad es sólo lo evidente, sólo apariencia, únicamente presencia, entonces tiene un solo sentido y en esa tautología se vacía de sentido, es el sin-sentido” ¹⁰¹

En griego antiguo Ἔρεβο, la oscuridad mitológica. Existen varias versiones con respecto a Érebo para algunos era el Dios que personificaba la oscuridad y la sombra, que llenaba todos los rincones y agujeros del mundo. Era también el lugar por donde los muertos tenían que pasar inmediatamente después de fallecer.

Si entonces, la pintura hubiera muerto, según han afirmado muchos teóricos, pasaría por érebo y después quizá renacería, conocer el vacío, habiendo conocido el silencio y la muerte, para después, salir victoriosa, más fuerte y viva que antes.

¹⁰¹ Garbuño Aviña Eugenio, Estética del vacío La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo, Espiral, México, 2012. P.75

4.2 Metas y desarrollo de la exposición

Ésta investigación se ha basado en libros, y artículos escritos por críticos de arte, historiadores, expertos en estética, intelectuales, pero la mayoría foráneos a la práctica artística. El objetivo de la exposición es reunir artistas queretanos jóvenes para aterrizar a la plástica los diferentes puntos de vista con respecto a la muerte de la pintura en Querétaro.

Son aproximadamente 12 personas las invitadas a exponer en éste proyecto, y se desarrollan en diferentes ramas artísticas, desde la misma pintura hasta la escultura, instalación, performance, títeres, entre otros; esto, con el fin de enriquecer la discusión, para de alguna forma, en el caso de aquellos que no se centraron en la pintura, entender las razones por las cuales decidieron desarrollarse en otra área, ¿Qué les ofrecen otras técnicas y medios plásticos?

Previamente a la exposición, todos los artistas contestaron varias preguntas, enfocadas a responder cuál es el camino por el cual se dirige su obra, su opinión con respecto al tema de la exposición, así como para dar a conocer un poco más acerca de los motores que tienen para producir; de modo, que adjunto a la pieza, y para su mejor comprensión, habrá un fragmento de la entrevista.

Éste proyecto se convierte en la culminación de la presente investigación y tiene como objetivo que los artistas invitadas a exponer entablen un diálogo independientemente de la disciplina en la que se desenvuelven, poder encontrar puntos en común con respecto a la dirección en la que se encuentra el arte queretano en éstos momentos. De modo que no sirva solo de crítica, sino que ayude a impulsar nuevamente los valores humanos del artista, que sirva de introspección al quehacer plástico del estado, y de ser posible, del país.

4.3 Lugar para la exposición

Primeramente, para su mayor difusión, se consideró hacer una compilación y exposición de manera virtual, a manera de caballo de Troya; y afrontando la situación social como es conocida hoy en día. Siendo el Internet un medio de comunicación de magnitudes estratosféricas, bien podría pensarse que el impacto en Web podría ser mucho mayor en cuanto a números; sin embargo, sería poner en riesgo la parte de calidad humana, sacrificar el contacto del público.

Rescatar la parte humana, la interacción íntima del pintor y su obra, de la obra con el público, sin matices virtuales. Por esa razón, se busca llevar ésta exposición a varios estados de la república, y organizar entre los artistas grupos de discusión abiertos al público para abordar la temática, dejar de contemplar simulacros en caros aparadores, y permitir que el arte llegue a todos los que así lo deseen.

El lugar que se ha seleccionado para llevar a cabo la primer exposición, que tendrá lugar en Querétaro a finales del año 2013, es el Museo de la ciudad, dirigido por Gabriel Hörner. Elegido por su trayectoria en exposiciones con artistas contemporáneos, jóvenes y de calidad, se ha destacado por ser por ser una plataforma flexible para los artistas emergentes.

4.4 Artistas participantes

JOSÉ GONZALO GARCÍA MUÑOZ

Mexicano

27 años

pintorgonzalo1@hotmail.com

Estudios

Licenciatura en Artes Visuales, Instituto Allende en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Exposiciones

2012

- Aniversario Museo de la Ciudad, (Exposición Colectiva de artistas Queretanos) Museo de la Ciudad de Querétaro, Qro.

2011

- “Madre Mia” Exposición colectiva para la presentación de una línea de playeras en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, Querétaro, Qro.
- “Entre Flores y otros amores” (Exposición Individual) Arte Actual Mexicano en Río Danubio 125 Pte. Garza García, Monterrey, N.L.
- “Los nuevos grandes Maestros Clásicos Contemporáneos” El Centenario, Museo de Historia de San Pedro, Monterrey , Nuevo León
- “Glorias de Querétaro, 20 siglos de Arte” en el Centro de Congresos de Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro
- “Elegía de la Patria (Arte contemporáneo de Querétaro)” en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, Querétaro, Qro.

2010

- “De penetraciones y otras complicaciones...” (Exposición Individual) Museo de la Ciudad, Querétaro, Qro.

2008

- I Bienal de Pintura Pedro Coronel, Museo Pedro Coronel, Zacatecas, Zac.

José Gonzalo García Muñoz
"Aguardo..."
Óleo sobre Tela
60x80cm
2011

José Gonzalo García Muñoz
"Carne Violada..."
Óleo sobre tela
80x120cm
2010

MARJA ANDREA GODOY GONZÁLEZ

22 de septiembre de 1988

Cel.044 442 1 49 10 45

Mail. marjacachasa@hormail.com

CURP. GOGM880922MQTDNR02

Estudios

- Serigrafía y serigrafía monumental
Taller del Mstro. Julio Cesar Cervantes
Casa de la Cultura Doctor Ignacio Mena Qro. Qro.
- Grabado en linóleo y mono tipo
Centro Cultural Ignacio Ramírez "El Nigromante" Gto.
- Diplomado en iniciación cinematográfica
PAIDEIA , Qro.
- Escultura en barro
Taller el Maestro Carlos Marín Museo de Arte. Qro.
- Pasante de la Licenciatura en Artes Visuales línea terminal en Artes Plásticas
en la Fac.de Bellas Artes UAQ.
- Miembro de la Sociedad Internacional de Intercambio y Educación de las Artes
Cerámicas ISCAEE

Exposiciones

2004

- Versiones y diversiones (Colectiva)
Museo de Arte. Qro

2006

- Acuaencáustica (Colectiva)
Presidencia Municipal de Corregidora, Qro.

2007

- Acción Artística Inter disciplinaria 24 HORAS DE ARTE 1ª emisión

Faculta de Bellas Artes, UAQ, Qro.

- ¡Hay tradición para rato!: Día de muertos (Colectiva)
Exe Noción Iturbidense, Gto.
- Exposición dentro del Festival Otoño en la Cultura 2008 (Colectiva)
UAQ, Qro.

2008

- Avant, Apres, Nu (Colectiva)
Museo de la Ciudad, Qro.
- Acción Artística Inter disciplinaria 24 HORAS DE ARTE 2ª emisión
Faculta de Bellas Artes, UAQ, Qro.

2009

- Sexto: Escultura en metal (Colectiva)
Casa de la Cultura Municipio de Corregidora, Qro.
- Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz: Colectiva
Facultad de lenguas y Letras, UAQ, Qro.
- Simulacro de ahogamiento
Teatro de Cámara de la Facultad de Bellas Artes, UAQ , Qro.

2010

- Acción Artística Inter disciplinaria 24 HORAS DE ARTE: LA TERCERA POR PLACER; 3ª emisión
Faculta de Bellas Artes, UAQ, Qro.
- Erotismo (Colectiva)
Museo de la Ciudad, Qro.
- La Otra Voz, La Voz de la Mujer (Colectiva)
Galería Municipal Rosario Sánchez de Lozada, Qro.
- Mecanismos de Apropiación
Centro de Arte Bernardo Quintana Qro.
- Exposición Fotográfica de gran formato
En honor a los Festejos del Bicentenario
Alameda Hidalgo. Qro.

2011

- Glorias de Querétaro: Inauguración del Centro de Congresos del Estado de Querétaro (Colectiva)
Centro de Congresos del Estado de Querétaro. Qro.
- Festejos del 478 aniversario de la fundación de la Ciudad de Santiago de Querétaro
Palacio Conin: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Qro.
- International Society of Ceramic Art Education and Exchange;
ISCAEE Internacional Ceramic Exhibition (Colectiva)
Universidad de Tokio, Facultad de Bellas Artes. Tokyo, Japón
- I Encuentro de Fotografía Urbana México-Chile (Colectiva)
Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez, Santiago, Chile.

2012

- Ágora, Arte Contemporáneo de Querétaro, 15 Aniversario del Museo de la Ciudad (Colectiva)
Museo de la Ciudad, Querétaro, Qro.
- II Encuentro de Fotografía Urbana México-Chile (Colectiva)
Museo Nacional de las Artes Graficas, Querétaro Qro.
- Muestra Colectiva Latinoamericana de Artes Visuales Humano Urbano (Colectiva)
Corporación Cultural La Reina. Santiago de Chile

Actividades paralelas

- Se desempeña como Maestra titular del Taller de Cerámica en el Instituto de Artes y Oficios de Querétaro (INAROQ)
- Es socio de un taller de cerámica y escultura técnica mixta
- La formación del taller colectivo de cerámica y artes escultóricas mixtas "*El Taller*".

- Diseño y creación de obra plástica de gran formato encomendada por El Patronato de las Fiestas de Querétaro.
- Instalación y diseño de obra efímera para la Secretaria Particular de Gobierno del Estado de Querétaro; en colaboración con Escenografías Malangón
- Trabajo bajo el cargo del Maestro Fernando Malangón para la empresa, Escenografías Malangón.
- Taller Dibujo y modelado con modelo en el Museo Nacional de Artes Graficas (Querétaro):
- Taller Dibujo con modelo en la Casa de la Cultura Doctor Ignacio Mena (Querétaro)
- Taller Dibujo; Juguetería tradicional mexicana en el Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez (Santiago de Chile, Chile)
- Clase-demostración de dibujo esgrafiado en cerámica en la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Tokio (Tokio, Japón)

Marja Godoy González
"Glosario"
Madera, silicón, acero
y taladro manual
55 x 40 x 13cm
2009

Marja Godoy González
"Autorretrato"
ACRO, vidrio, hueso, cuero,
encáustica, hilo y corcho
18 x14 x 11cm
2010

LUZ DEL CARMEN MGAÑA VILLASEÑOR

Fecha de nacimiento: 11 de Mayo de 1980.

Lugar de Nacimiento: Querétaro. Qro.

Dirección: Hacienda del Conejo No. 112 Fracc. El Jacal. C.p.76180.

Teléfono: 01 (442) 216-63-38, 044442-3217349.

RFC: MAVL8005116W3.

Santiago de Querétaro, Querétaro. México

e-mail: luzdelcarmenmagana@hotmail.com. www.museodemujeres.com

Estudios

- Doctorado en Artes; Universidad Autonoma de Guanajuato, Guanajuato Gto. 2012 (actual).
- Maestría en Artes Visuales - Pintura; Academia San Carlos, UNAM. México D.F. 2006-2008.
- Diplomado “Las tendencias del arte contemporáneo”, Imparte el Dr. Jorge Juanes, Galería 100m3. México D.F. 7 de jun. a 13 dic.2008.
- Diplomado en diseño publicitario, Educación Corporativa, Querétaro, Qro. 2007.
- Lic. Artes Visuales; Especialización Artes Plásticas, Universidad Autónoma de Querétaro; Facultad de Bellas Artes; Querétaro. 2000-2004. (Titulo)
- Escuela Activa de Fotografía; Querétaro. 2002

Exposiciones

Individuales

2011

- Esencias Anónimas, Museo de arte de Querétaro, 8 de diciembre. Querétaro, Qro

2010

- Esencias Anónimas, Residencia para Artistas Corazón, 26 julio. Ciudad de Plata Argentina.

2009

- Historias cotidianas del subsuelo, Galería Libertad; 5 junio, Querétaro Qro.

2008

- Trayectos. Universidad Pedagógica Nacional; unidad 122, Primer encuentro de estudiantes de doctorado en educación. 22 de agosto, Celaya Guanajuato.
- Secuencias Nocturnas. Museo Universitario del Chopo, metro Bellas Artes, 28 de marzo, México D.F.

2006

- Vislumbres Nocturnos; Galería .MX arte actual, 28 de junio, Querétaro.

2005

- Secuencias Nocturnas; Galería Universitaria de Arte Contemporáneo; 7 de abril, Querétaro.

2004

- Yo solo Quiero Pintar; Museo de la Ciudad de Querétaro. 11 de mayo, Querétaro.

2003

- La evolución de Carmen; Escuela Normal del Edo de Qro; Unidad Qro. 26 de mayo, Querétaro.

Participaciones

2009

- Bienal Nacional de arte Yucatán 2009, Mérida Yucatán.

2008

- Concurso Nacional de pintura José Atanasio Monroy 2008. Guadalajara Jalisco.
- Primera Bienal Nacional de pintura Gómez Palacio 2008. Gómez Palacio Durango.
- XXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven, 2008. Aguascalientes.

2006

- 2ª Bienal de pintura Julio Castillo, Galería Libertad, Querétaro.

2005

- Concurso Estatal de pintura, escultura y fotografía libertad 2005; Galería Libertad, Qro,

2004

- 2a Bienal Nacional de Arte Yucatán; Mérida Yucatán. (Catalogo).
- 1ª Bienal Nacional de Pintura Julio Castillo”; Galería Libertad, Qro.

Colectivas

2012

- Primer festival interdisciplinario de maestros de la facultad de bellas artes, U.A.Q. galería de la F.B.A. Universidad Autónoma de Querétaro. Qro.
- XV aniversario del Museo de la Ciudad de Querétaro. Febrero, Museo de la C. Qro.

2011

- Tata Goitia, galería de la Facultad de bellas Artes, Universidad Autónoma de Querétaro. Qro
- Colectiva artistas queretanos, “Goitia”, palacio legislativo Casa mota. Querétaro Qro.
- "Glorias de Querétaro, 20 siglos de arte" Centro de Congresos de Querétaro (CCQ). Querétaro. Qro.
- Calendario de cantinas 2011. Itinerante; museo de la ciudad, galería Drt. Querétaro. Qro.

2010

- Permanencia y fugacidad. Galería La refaccionaria, noviembre; Celaya Guanajuato.
- 50 aniversario de la muerte de Goitia; Festival Internacional Cervantino, Ciudad invitada: Querétaro. Octubre; Guanajuato. Gto.
- Formas y Colores, Museo Metropolitano, 2 de septiembre. Buenos Aires, Argentina.
- Arte ecléctico. Galería Drt. Agosto. Querétaro. Qro.

- Subasta setenta artistas, 1 mismo fin; a beneficio de 70 instituciones de asistencia privada. Galería. Drt. Querétaro. Qro.
- Pulsión Creadora, Galería Villafrade, junio, Guanajuato, Gto.
- Pulsión Creadora, Galería Estar – dos, San Miguel de Allende Guanajuato.
- Colectiva de artistas Académico-independientes; Casa de la cultura contemporánea, Qro.
- XII Aniversario del Museo de la Ciudad de Querétaro, Querétaro Qro.
- ECO FEST 2010. Intervención, bosques de Chapultepec, México D.F.

2009

- Colectiva-figurativa; Galería Municipal. Rosario Sánchez, festival Santiago de Qro.09.
- Calendario cantinas 2010, galería Drt, Querétaro.
- La huella – Lémpreinte; galería Action Art Actuel. Quebec Canadá.
- Variables en dialogo, Galería/ taller “la maquinaria” Celaya Gto.
- SAPP (Semana de Arte Pal Público), Vector Mariachi; Universidad de la Comunicación, Zacatecas 120 Col. Roma, México DF
- “Países Eternos” Club de industriales de Querétaro. Qro.

2008

- Generación 06-08. Academia San Carlos 2008, Jacona Michoacán.
Muestra itinerante, exposición generación 06-08”, Academia San Carlos .México D.F.
- 1ª. Expo antiguo dormitorio de monjas; San Ildefonso#48, int. 5, Centro Hist. México D.F.
Fondo regional para la Cultura y las Artes de la zona centro y occidente 08-09. (univ. Michoacán, museo de arte Contemporáneo Jorge Chávez Garrido, Colima; Instituto cultural Aguascalientes; museo Olga Acosta/ José Chávez Morado, Guanajuato; Bóveda de la Ciudadela del Arte, Zacatecas; Galeria German Gedovius, San Luis Potosi; Museo de la Ciudad Qro.; Museo de arte contemporáneo Alfredo Zalce, Michoacan; Ex convento del Carmen, Jalisco; Museo Regional de Antropología e Historia, Nayarit) abril 08-abril 09.

- Mujeres Queretanas en la Plástica; Museo de Arte de Querétaro.

2007

- Cantinas de Querétaro 2008, Palacio de Gobierno de Querétaro.
- Intervenciones Divergentes” Academia San Carlos UNAM. Museo de la ciudad, Qro.
- Talentos Contemporáneos de la Plástica en Querétaro”; Gal. DRT, Querétaro.
- Cantinas de Querétaro 2007; Galería DRT, Qro, (Itinerante).
- Segunda Bienal de Pintura Julio Castillo 2006.” Casa de Cultura Zona Centro, Celaya Gto.
- Calendarios Cantinas de Querétaro 2007; Museo de Arte de Querétaro
- Exposición subasta, “base 21”, Querétaro.

2006

- Arte en Espiral. Museo de Arte de Qro. Querétaro. (Catalogo).
- 9/11: Un lustro después. Museo de la ciudad de Querétaro.
- 10 Aniversario – Premios. Galería Universitaria de Arte Contemporáneo; Querétaro.

2005

- Acervo de la galería Libertad; Galería Libertad, Qro.
- Encuentro Nacional y II internacional de guitarra, Qro 2005. Museo de la Ciudad; Qro.
- 80. Aniversario del Museo de la Ciudad, “Actualidad del arte en Qro”. (Catalogo).

2004

- Taller de pintura. prof. Jordi Boldó, “de diálogos, ideas y otras cosas”, Galería Universitaria de Arte Contemporáneo, Qro.(catalogo).
- Homenaje a Siqueiros, Galería Municipal de la Ciudad de Qro.

2003

- Querétaro Ahora, galería Municipal de la Ciudad de Querétaro;
- 11 artistas, 1 concepto”, Universidad Autónoma de San Juan del Río Qro, Plantel B. A.

- 5 décadas de arte en Qro, 50 años de la Fac. de Bellas Artes Museo de la Ciudad; Qro.
- 5 pesos, centro cultural Pro–Art, Pintura. Qro.
- Mujeres al Ataque; Galería de la Preparatoria sur; Querétaro.
- Visión de la Imagen, museo de la ciudad; semana Cultural de la U.A.Q; F.B.A.
- Esmaltes; Galería de la Imagen, Fac de Bellas Artes, Qro.

2002

- Escultura en “talla en madera”; Galería de la Imagen, F. B. A. Qro.
- Concurso municipal de pintura “festival Santiago de Qro”; Presidencia Municipal de Qro.
- Concurso en Diseño en Relieve Escultórico, para el “premio al merito sindical”, Qro.

2001

- ENEAP: Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas Guadalajara Jalisco.
- Exposiciones, en diferentes casas de cultura de la ciudad de Querétaro de 1996 al 2002

Reconocimientos

2010

- Residencia Artística, “*Residencia Corazón*”, 1 al 31 de Julio. Ciudad de Plata, Argentina.

2009

- Residencia Artística, *la huella – Lémpreinte*; Saint Jean Sur Richelieu, por El instituto queretano de la cultura y las artes. A través del museo de la ciudad y Action Art Actuel. Agosto. Quebec Canadá.

2008

- Mención Honorífica, premio Nal. de pintura José Atanasio Monroy 2008. Gdl. Jalisco.

2007

- FACE + CAD; Feria de Arte Contemporáneo Emergente; México D.F. (Catalogo).
- Becaria de la Galería DRT, desarrollo proyecto plástico, feria de San Isidro, Madrid España.

2005

- 1er Premio de Pintura; del concurso Estatal de pintura, escultura y fotografía libertad 05; Qro.
- Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Estímulos para la creación Artística; Jóvenes Creadores; CONECULTA. 2005 – 2006.

2004

- 2º lugar “1ª Bienal Nacional de Pintura Julio Castillo”; Galería Libertad, Querétaro.

2002

- Mención Honorífica, en la categoría E en el XI concurso de Dibujo Infantil y Juvenil 2002; “Un Mundo sin Pobreza”. Querétaro.

Actividades Paralelas

2012

- Ponencia en el primer congreso internacional de la RIA, Interdisciplinariedad en el arte y sus imágenes, con el tema: “Cuerpo y mutilación: la imagen del cuerpo mutilado. En las artes visuales del siglo XX y XXI”. Universidad Autónoma de Puebla, los días 29, 30 y 31 de octubre. Puebla.
- Taller oleo de figura humana. Mtro. Jonatán Olvera, Universidad Autónoma de Querétaro. Qro.

2011

- Diplomado “Interconexiones entre el video y la performance: Análisis y práctica del video-performance como disciplina autónoma” 18 de Ago - 22 de Sep. Visions of Art, Contemporary art e-learning. Berlin Alemania.
- Taller: Análisis de Estética del Arte Contemporáneo, mtra. Gemma Argüello, centro ADM, Méx D.F.

2010

- Curso de actualización docente “tópicos de la arquitectura” Arq José Antonio Loyola Vera.
40 hrs. Junio 2010.
- Curso de actualización docente “Creatividad: el arte de pensar” Lic. Alejandro García Manrique.
40 hrs. agosto 2010.
- Jurado en el concurso de altar de muertos contemporáneo de la facultad de Bellas Artes. Universidad Autónoma de Querétaro. Qro.
2009
- Curso-Taller de producción en Artes Visuales; Prof. *Jordi Boldó*, Feb-abril, Querétaro.

2008

- Proyecto: pintar automóvil, revista Apoya el arte mexicano, Vector Mariachi. Méx D.F.
- Proyecto a un año con la galería DRT para crear la exposición: “trayectos nocturnos”. 08 - 09.

2007

- III Simposium “Investigación en el arte y diseño, “Conciliación o distanciamiento en la práctica y la teoría”; 13-15 noviembre, Fac. De Arquitectura UNAM, México DF.
- Proyecto de restauración; Galería Clave, Academia San Carlos UNAM, México D.F.

2006

- Seminario “Grafica Actual; Xiligrafía”. Prof. Alejandro Pérez Cruz. . Del 20 al 24 de Marzo. Universidad de Guanajuato
- II simposium “Imágenes Visuales y expresión en la actualidad: Sus implicaciones teóricas, culturales y educativas”; Fac. De Arquitectura UNAM.

2004

- Taller de pintura con *Luis Argudín*; Fac. De Bellas Artes, Del 28 de marzo al 2 de abril. Querétaro.
- Taller de pintura con *Francisco Castro Leñero*; Museo de la Ciudad, Qro. Del 7 al 11 de Junio. Querétaro.
- 2º Simposium de Grafica “Medios Digitales Aplicados”; Museograbado Manuel Felguerez, Zacatecas.

2003

- Taller de producción; pintura Prof. *Jordi Boldó*, Universidad Autónoma de Qro, F.B.A. 03 – 04.

2002

- ENEAP. (5º Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas); Universidad de Artes Visuales. Puebla, Puebla; talleres de: Materiales plásticos y aplicación de Texturas.- Prof. *Isaías López* .Taller de encáustica.- Prof. *Enrique Ruiz Rojo*. (11 – 15/03/ 02).

2001

- ENEAP. (4º Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas); Universidad de Artes Plásticas de Guadalajara Jalisco; talleres de: Dibujo y Perspectiva.- Prof. *Per Anderson*. Imitación de la textura, el color y la forma.- Prof. *Sergio Murillo González*. (11- 17/ 05 /01).

2000

- Taller de dibujo y pintura, Mtro. José Ayech Caballero ISSTECultura. Querétaro.
- Diferentes talleres de dibujo y pintura en distintas casas de cultura de la ciudad de Qro, 95-00.
- Colección de obra, Galería libertad, galería Drt. Querétaro.

Docencia

2010

- Catedrático Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Bellas Artes. Qro.

2009

- Catedrático Universidad de Artes Visuales, Instituto Allende, San Miguel de Allende Gto

2004

- Clases de pintura; “texturas y materiales plásticos”. Servicio Social Comunitario. U.A.Q. 21 de Junio a 10 de Julio. Casa de la Cultura Amealco Querétaro.

2003

- Clases de Educación Artística a niños de preescolar de la Comunidad de Ceja de Bravo Huimilpan; Qro. Por parte del programa de Psicología y artes plásticas de la Ce. Se. Co. 2003 – 2004.

2000

- Profesora de Artes Plásticas; Instituto 5 de Mayo. Prospero C. Vega No. 17 col. Centro.

Publicaciones

2013

- Calendario de cantinas 2013. Querétaro

2012

- Calendario de cantinas 2012. Querétaro

2011

- Calendario de cantinas 2011. Querétaro

2010

- Calendario de cantinas 2010. Querétaro

2009

- Libro: instantes, una mujer, un instante en el arte. ed. Valverde. Querétaro, 2009.
- Calendario Cantinas de Querétaro 2009. Querétaro.
- Calendario Taurino 2009. Querétaro.

2008

- Calendario Cantinas de Querétaro 2008; Querétaro.

2007

- Portada libro “¿Recuerdas? Toser, fumar...Estar en medio del tiempo en el que sucede algo”/ Sirac Calvo Mejia. Fondo Editorial de Querétaro.
- “La noche o la creación de un nuevo mundo”; Suplemento Cultural Barroco. Diario de Querétaro, domingo 21 de octubre.
- “una plática y un brinco” Diario de Querétaro; domingo 24 de junio.
- Libro: “talentos contemporáneos de la plástica en Querétaro”. Cuarta Pared, Escenario de la cultura Contemporánea, No. 7; dic 07 – ene 08.
- Compra de arte emergente; Periódico Reforma, Sábado 3 de noviembre.
- Calendario Cantinas 2007; Querétaro.

2006

- Agenda de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ventana Interior; Año 6. Volumen VII, Numero 36; Enero – febrero.
- Portada Invitación para la 2ª Bienal julio Castillo.

2005

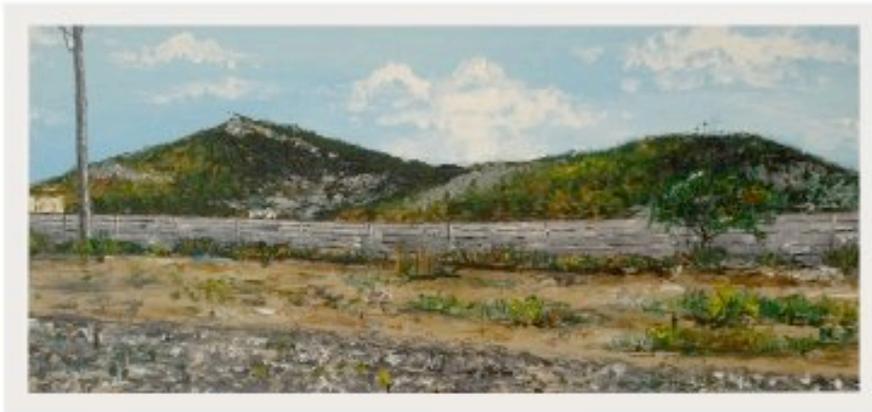
- Tribuna de Querétaro; año 8. No. 331; 25 de Julio.
- Portada libro “Querétaro Imperial”/Emilio Carballido. Fondo Editorial de Querétaro.

Reseñas vía internet:

- <http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n535197.htm>
- <http://www.uaq.mx/fcps/tribuna/331/cul01.htm>
- <http://www.info7.com.mx/editorial.php?id=99&secc=17>
- <http://www.masqueretaro.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4902>
- <http://www.uaq.mx/fcps/tribuna/321/cul06.htm>
- <http://www.face.org.mx/artistas.html>
- <http://www.pathosyethos.com/portal/index.php/revista/11-obra/26-luz-del-carmen>
- <http://www.youtube.com/watch?v=j5WEHOjwFHk>
- <http://residenciacorazon.blogspot.com/>

Luz Magaña Villaseñor
"Él es camino"
Óleo sobre tabla
80 cm x 100 cm
2005

Luz Magaña Villaseñor
"Avisos de ocasión"
Óleo sobre tabla
100cm x 80 cm
2010

DAVID MANZANARES DE LA FUENTE

Correo Electrónico: manzanares.escultor@gmail.com

Celular: 442 336 3105

Estudios

2009

- Estudiante de Licenciatura en Artes Visuales. Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Bellas Artes. Querétaro, QRO. 2009 a presente.

2007

- Materia Libre de Escultura en Barro. Universidad de Guanajuato. Guanajuato.2007.

2006

- Taller de Cartonería. Centro de las Artes de Guanajuato, Salamanca GTO. 2006.

Exposiciones

2013

- Exposición colectiva “Libro Objeto” de Clémiso en El Museo Nacional de la Artes Gráficas (MUNAG) Querétaro, Qro. 2013

2012

- Exposición colectiva “Board Dripper” Museo de la Ciudad. Querétaro, Qro. 2012
- Exposición colectiva “Destino Final” Laboratorio de la Bruja. Querétaro, Qro. 2012
- Exposición colectiva “Muto” Galería Libertad. Querétaro, Qro. 2012
- Exposición colectiva “Sociedad Post-Morten” Museo de la Ciudad. Querétaro, Qro. 2012
- Exposición colectiva “Arte Joven y Emergente” Galería DRT. Querétaro Qro 2012.
- Exposición colectiva “Expo Radiactiva “Colectivo Moebius. San Juan del Rio Qro. 2012

2010

- Exposición Colectiva Zompantli. Galería Alternativa UAQ. Querétaro QRO. 2010
- Exposición Individual Galeria Municipal de Arte Joven. Querétaro, QRO. 2010.

2009

- Exposición Colectiva. Cuerpo Presente. Museo de la Ciudad. Querétaro, QRO. 2009.
- Exposición Individual. Ni es Semana, Ni es Cultural. Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad de Contabilidad. Querétaro, QRO. 2009
- Exposición Colectiva. Alumnos de UAQ Bellas Artes. Casa del Faldón. Querétaro, QRO. 2009.
- Exposición Colectiva. Tianquiztli. Galería Libertad. Querétaro, QRO. 2009.

Participaciones

2013

- Modelado de personajes animados para el documental “El son en el corazón”, de Héctor Manuel Delgado Flores en coordinación con CONACULTA, Programa de desarrollo Cultural de la Huasteca, Museo de la Sierra Gorda y el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Querétaro, Qro. 2013
- Artista visual para el proyecto “Simulacros”, puesta en escena de Niyura Delgado beneficiaria de Programa estímulos a la creación y desarrollo artístico (PECDA, 2012) Querétaro, Qro 2013
- Diseño de Textiles con Iconografía Queretana para la Unidad Regional de Culturas Populares en Querétaro y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Querétaro, Qro 2013

2012

- Creación y diseño de cerámica con Raúl Bello y Artesanos de Amealco para el proyecto “Triángulo Luminoso” el colectivo Moebius. San Juan del Río, Querétaro 2012
- Elaboración de Catrinas y Ofrenda de muertos para el altar oficial del DIF Municipal de San Juan. San Juan de Río, Qro 2012
- Elaboración de utilería para el “11º Encuentro de las Culturas Populares y los Pueblos Indígenas de Querétaro”. Querétaro, Qro. 2012

- Elaboración de Judas para la quema de Judas con Marja Godoy. Patronato de las fiestas Querétaro Qro 2012
- Mascara de metro y medio para obra de teatro Teotihuacán mítico. San Juan Teotihuacán. Estado de México 2012.

2011

- Escultor de la Compañía Banyan de marionetas. Participando en varios festivales como: el Festival Internacional de Marionetas Rosete Aranda 2011 y la Feria de San Marcos 2012. Entre muchos más.
- Carro alegórico del mes de Abril (toro de 3 metros) con Marja Godoy. en Desfile de La Cabalgata para patronato de las fiestas. Querétaro Qro. 2011
- Catrinas de tamaño natural para altar de muertos en Galerías Querétaro. Querétaro Qro 2011
- Titiritero y constructor de marionetas para obra interdisciplinaria Rashanzkyblunder. Museo de la Ciudad Querétaro Qro 2011

2008

- Restauración de Arte Sacro en Madera. Iglesia de la Compañía. Guanajuato, GTO. 2008.

Actividades paralelas

2012

- Taller de cerámica impartido por Adrián Aguilar Andrade. San Ildelfonso Tultepec, Amealco Querétaro 2012
- Taller "Creación de personajes en el espacio público" impartido por Sara L'Herault y Mathieu Labrecque (Quebéc, CAN) Querétaro, Qro. 2012

2011

- Taller Construcción y manipulación de marionetas impartido por Tony Zafra (Barcelona, España) en Morelia, Michoacán. 2011
- Taller Poética de los títeres y los objetos impartido por David Zuazola (Madrid, España) Morelia Michoacán. 2011

2010

- Taller de cerámica en The Clay Studio of Missoula Montana. Montana USA. 2010.
- Taller de elaboración máscaras en látex impartido por William Nezme y Paty Paniagua. Querétaro, Querétaro 2010
- Taller de Barro impartido por Carlos Marín. Museo de Arte de Querétaro. Querétaro, QRO. 2010

2008

- Aprendiz del Escultor Dr. Pedro del Villar. Escultura en madera, piedra, y metal. Guanajuato, GTO. 2008.

Docencia

2012

- Instructor de diseño y cerámica en el proyecto “Fortalecimiento organizativo de la red de artesanos indígenas de Querétaro” de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Unidad Regional de Culturas Populares en Querétaro. San Ildefonso Tultepec, Amealco Querétaro. 2012
- Instructor de escultura y autoretrato en el taller “Ser al hacer” proyecto beneficiado por el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID 2012 del CENART) Querétaro, Qro. 2012
- Instructor de Artes Plásticas para niños en el curso de verano del Colegio Hispano. Querétaro, Qro. 2012
- Instructor de taller de cerámica y exposición individual en la semana cultural de psicología "Por Amor al Arte" Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro Qro. 2012
- Instructor de los talleres: Modelado en barro y Escultura en la casa de cultura Ignacio Mena. Querétaro Qro 2012.

2011

- Instructor de los talleres de marionetas y de escultura en barro curso de verano de la Facultad de Filosofía y Letras UAQ, Querétaro QRO 2011

2009

- Instructor Curso de Escultura y Pintura en colaboración con Raúl Bello. para alumnos de la Universidad de Santa Bárbara, California. Querétaro, QRO. 2009.

2008

- Instructor del Taller de Alebrijes. Universidad de Guanajuato, Facultad de Química. Guanajuato, GTO. 2008.

David Manzanares
"Ahuehete-Hueheteotl"
Cartonería Mascara
170cm x 160cm
2012

David Manzanares y Nando Murio
"Anähy Tio"
Técnica Mixta
2m x 1.30m x 2m
2012

DAVID EDUARDO MARTÍNEZ ESCAMILLA

Fecha de Nacimiento: 28/Agosto/1978

México, D.F. (Nacionalidad: Mexicana.)

Email: edoardomartesc@gmail.com

Estudios

1999

- Licenciatura en Artes Visuales con Especialidad en Artes Plásticas
Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes
Generación 1999-2003

Exposiciones

2012

- Exposición Colectiva “SOCIEDAD POST-MORTEM”
En el marco del Festival Cultural ZombieFest/Zombiewalk 2012
Museo de la Ciudad, Santiago de Querétaro.
Agosto, 2012
- Exposición Individual “EDOARDO MARTESCA”
Galería ShelterVG4, San Miguel de Allende, Guanajuato.
Enero 2012

2002

- Exposición Colectiva “METAL, PAPEL, MADERA”
Centro Cultural Casa del Faldón, Santiago de Querétaro.
Julio 2002.
- Exposición Colectiva “JÓVENES CREADORES”
Casa de la Cultura, Hércules. Querétaro.
Junio 2002

Participaciones

- 3er Encuentro Nacional de estudiantes de Artes Plásticas

2011

- Participación en el Diseño del Carro Alegórico “NOVIEMBRE”
Cabalgata Anual Querétaro
Diciembre 2011

2002

- Puesta en Escena: “DOLORES O LA FELICIDAD” de David Olguín.
Dirección: Ricardo Leal
Facultad de Bellas Artes, UAQ.
Diseño y Elaboración de Escenografía.
Julio 2002.

2000

- Universidad Veracruzana, Facultad de Artes Plásticas
Cd. de Xalapa, Equez. Veracruz.
Marzo, 2000

1999

- 2º Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas
Universidad Autónoma de Querétaro, Fac. de Bellas Artes
Santiago de Querétaro.
Marzo 1999.

Actividades paralelas

2005

- Curso: “El Arte Contemporáneo de las Últimas Décadas: Objeto, Concepto y Cuerpo” Impartido por la Dra. Teresa Bordons
Facultad de Bellas Artes, UAQ.
Septiembre-Diciembre 2005.
- Participación en el Programa Nacional de Teatro Escolar
Capacitación en el Área de Escenografía.

Impartido por el reconocido escenógrafo Phillip Amand
CONACULTA, INBA.

Pátzcuaro, Mich., México. Julio 2005

2002

- Curso de Escenografía
Impartido por Sergio Villegas Parada
M.F.A. Yale University School of Drama '04
Ofrecido por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
Museo de la Ciudad, Santiago de Querétaro.
Junio-Julio, 2002
- Curso-Taller de Dibujo Figurativo
Impartido por Guillermo Rangel
Ofrecido por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
Museo de la Ciudad, Santiago de Querétaro.
Octubre-Diciembre 2002.
- Curso de Dibujo Figurativo
Impartido por el maestro Gilberto Aceves Navarro
Instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, UAQ.
Santiago de Querétaro. Octubre 2002.

2001

- Curso de Dibujo Figurativo
Impartido por el maestro Gilberto Aceves Navarro
Instalaciones de la Facultad de Bellas Artes, UAQ:
Santiago de Querétaro. Noviembre 2001.

Edoardo Martesca
"Bóveda"
Óleo sobre tela
60x80cm
2011

Edoardo Martesca
"Eva"
Óleo y collage sobre tela
130x100cms
2010

NANZY NOHEMÍ MARTÍNEZ ESPINO (MEH)

Lugar de nacimiento: Querétaro, Querétaro

Fecha de nacimiento: 31 de Octubre de 1988

Teléfono: 442 339 2540

E-mail: edddnamora@hotmail.com

Estudios

Egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro en la licenciatura en Artes Visuales con línea Terminal Artes Plásticas.

Exposiciones

2013

- Exposición colectiva 'Las Nieves de Dolores' en el museo Bicentenario, Dolores, Hidalgo

2010

- Exposición individual RUIDO en medio del silencio en la galería de Pulso Joven, Querétaro

2009

- Exposición colectiva "Sexto: Escultura en metal" en la Casa de la Cultura Municipio de Corregidora, Qro.
- Participación como expositora en "24 horas de arte" segunda edición, FBA, UAQ, Querétaro

2008

- Muestra pictórica en "Todo por el arte Bla Bla Bla", Querétaro.
- Participación como expositora en la "Convivencia Cultural 2008" de la Facultad de Psicología, UAQ, Querétaro

2007

- Exposición individual en Neblinas, café y ecotienda
- Exposición colectiva alumnos Universidad Autónoma de Querétaro, centro cultural Manuel Gómez Morín

- Muestra pictórica '2º Festival de Día de muertos', San José Iturbide Guanajuato
- X semana cultural de la licenciatura en antropología, '25 años de diálogo antropológico contextualizando los cambios sociales y climáticos'

Actividades paralelas

2012

- Asistí al taller de pintura "Retrato Psicológico" impartido por Tania Quezada
- Impartí una clase especial 'Materiales artísticos en la historia del arte' para "Las Gardenias residencial para adultos mayores".
- Impartí la clase de Escultura en taller de verano para niños "Más arte" del 9 de Julio al 3 de Agosto

2011

- Asistencia al taller "Serigrafía textil" impartido por Rafael Rodríguez Montes

Participaciones

2012

- Colaboración para el mural y altar de muertos en Plaza de Armas, Querétaro, organizado por el área de cultura turística infantil.
- Formé parte del staff para la organización del Zombie Fest y Zombie Walk

2011

- Colaboración con William Nezme para la elaboración del carro alegórico del mes de Noviembre, en la Cabalgata queretana

2010

- Colaboración en varios proyectos de difusión en la Facultad de Bellas Artes
- Diseño de imagen en la difusión del evento "Quemando a los Judas que nos dieron patria" de San José Iturbide, Gto.

2008

- Desarrollo de logotipo de "Getting cooler getting hotter"

2007

- Colaboré como ilustradora en la revista universitaria 'A desalambrar'

Meh
"Eva"
38 x 15 x 11cm
Resina y plastilina epóxica
2008

Meh
"hh"
38 x 15 x 11cm
Óleo sobre tela
2012

M. en A. ESTEBAN NAVA BALVANERA

Domicilio particular: Mar de Noruega # 27 colonia la Hadas c.p. 76160 Querétaro Qro.

Teléfono: (42) 2-12-12-60

Celular: 044 442 186 82 52

Correo electrónico: nava_esteban@yahoo.com.mx

Lugar y fecha de nacimiento: Durango Dgo. 27 de Marzo del 1981

Estado civil: Soltero

Nacionalidad: Mexicana

Estudios

- *Maestría en Arte: Estudios de Arte Moderno y Contemporáneo* en la *Universidad Autónoma de Querétaro*
- *Licenciatura de Artes Visuales con Especialidad en Artes Plásticas.2000-2004* de la *Universidad Autónoma de Querétaro*, en la facultad de Bellas Artes.
- Diplomado *Soluciones Gráficas* en la Universidad CNCI. 2008.
- Taller de pintura al óleo impartido por el Maestro Santiago Carbonell -2005- Universidad Autónoma de Querétaro
- Taller de "Pintura-producción" impartido por el Maestro Francisco Castro Leñero - 2004-Museo de la Ciudad. Querétaro.
- Taller de Pintura impartido por el Maestro Luis Argudín. -2004- Facultad de Bellas Artes, Universidad Autónoma de Querétaro.
- Taller de Pintura impartido por el Maestro Víctor Cauduro. -2002- Facultad de Bellas Artes, Universidad Autónoma de Querétaro.
- Participación en el 4º Encuentro Nacional de Estudiantes de Artes Plásticas. - 2001- Universidad de Guadalajara.

Exposiciones

Individuales

2010

- “Los No Lugares” Acción Artística- Exposición – Aniversario del Museo de la Ciudad Querétaro.

2008

- “Dilación” Instalación –Base 21- Querétaro, Qro.

2007

- “Metamorfosis” Exposición de pintura en el Museo de la Ciudad. Querétaro.

2006

- “Impermeabilidad” Exposición de pintura en la Alianza Francesa en Querétaro

2004

- Insectos “Pequeños Secretos” Exposición de pintura en la librería Ricardo Pozas del Fondo de Cultura Económica en la ciudad de Querétaro.

Colectivas

2011

- Colectiva de Artes visuales “Ágora”- XV Años museo de la ciudad. Querétaro

2010

- “Elegía de la Patria” Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, Querétaro.
- “50 Aniversario luctuoso de Goitia” Festival Internacional Cervantino, Gto.
- “Exposición Colectiva Bicentenario 2010” Galería Municipal. Querétaro.
- “Conmemorativa Plástica Bicentenario” Alameda Hidalgo. Querétaro

2009

- “La Huella” Action Art Actuel- Quebec, Canadá
- “Nodo 12 horas” instalación - Base 21 – Querétaro, Qro.

2008

- “Resonancias” Galería Municipal, Querétaro, Qro.

2007

- “Base 21” Espacio -Base 21-, Querétaro Qro.

2006

- “Arte en Espiral” Museo de Arte de Querétaro. Querétaro. Qro.

2004

- “De Diálogos, Ideas y Otras cosas.” Galería Universitaria. Querétaro. Qro.

2003

- Exposición de Tallado de Madera, Galería de la Imagen. Querétaro. Qro.
- VOCES DE LA IMAGEN, colectiva de la facultad de bellas artes de la UAQ en el Museo de la Ciudad. Querétaro, Qro.
- “5 Pesos.” En el centro Pro Art. Querétaro, Qro.
- “TRANSGRECCIONES” exposición de pintura y escultura. En el Museo de la Ciudad, Querétaro, Qro.
- “11 Artistas un Concepto” En la Casa de la Cultura de Bellas Artes, San Juan del Río Qro.
- “Cinco Décadas de Arte en Querétaro”, 50 aniversario de la U.A.Q. en el Museo de la Ciudad. Querétaro, Qro.
- “Querétaro Ahora” Galería Municipal, Rosalio Solano

2002

- Exposición de Dibujo, en la Galería de la Imagen. Querétaro, Qro.
- “INDIVIDUOS” exposición de pintura y escultura. En el Museo de la Ciudad, Querétaro.

2001

- Exposición de Fotografía, en la Galería de la Imagen. Querétaro, Qro.

2000

- Exposición de Fotografía, en la Galería de la Imagen. Querétaro. Qro

Participaciones

- Fotógrafo
Revista “el Presente” Sociedad y Cultura
Sección Cultura.
- Ilustrador para Revista cultural “La Piragua”

Reconocimientos

2009

- Residencia Artística, La huella – *Lémpreinte*; Quebec Canadá en la Galeria Action Art Actuel -2009- a través del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes y El Museo de la Ciudad.

2007

- Becario en el programa de Estímulos 2007-08 del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes Querétaro. En el área de formación Artística en la disciplina de las Artes Visuales.

Actividades paralelas

2011

- Ponencia en el 2º Congreso Internacional de Artes y Humanidades “El Arte como Terapia” en la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Bellas Artes, 2011.

2010

- Ponencia en el Congreso Internacional Arte y Silencio, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Bellas Artes. 2010

2008

- Ponencia en la 4ta. Edición Seminario Bienal Internacional acerca de las Implicaciones Filosóficas, Epistemológicas y Metodológicas de la Teoría de la Complejidad, COMPLEJIDAD-2008, Capitolio Nacional en la Ciudad de La Habana. Cuba.
- Ponencia en el Coloquio Nacional de Escuelas Superiores de Arte La Producción Artística como Proceso de Investigación 2008, en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Morelia Michoacán.
- Conferencia en la Jornada de Cultura Vasca, Escuela de Ladería, 2008
- Ponencia en el 1er Encuentro Nacional de Pensamiento y Arte Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce. Morelia Michoacán. 2008.

Docencia

- Actualmente Catedrático en la -Universidad Anáhuac-
Plantel Querétaro Carrera Diseño Grafico y Humanidades
-Semiótica y Estética
-Historia del Diseño
- Color
-Historia del pensamiento
- Catedrático en la -Universidad del Valle de Atemajac-
Plantel Querétaro Carrera Diseño Grafico 2009- 2011
-Teoría del Color
-Metodología del Diseño
-Premodernidad, Arte y Diseño
- Maestro del Propedéutico en la –Universidad Autónoma de Querétaro-
Carrera: Diseño Industrial 2007, 2008.
-Teoría de la Forma
- Maestro de Pintura -Colegio Fray Luis de León -
Nivel: *Secundaria y Preparatoria*
Ciclo escolar 2004-2010.
- Maestro de Artísticas y Teatro -Colegio Charles Dickens-
Nivel: *Secundaria*
Ciclo escolar 2007-08
- Maestro de Dibujo y Pintura –Colegio Arte, Cultura y Espíritu
Nivel: *Primaria*
Ciclo escolar 2008 – 2010
- Maestro de Dibujo Instituto Rosa del Carmelo a..c.
Nivel: *Primaria*
Ciclo escolar 2006 -2008

Esteban Nava
"Arte con llave"
Instalación

Esteban Nava
"Dilación"
Instalación

WILLIAM NEZME ZARDAIN

Estudios

- Licenciado en Artes Visuales (con especialidad en escultura e ilustración aplicada el género de terror y ciencia ficción.)

Exposiciones

2012

- Participación en exposición colectiva “Agora / 15 aniversario del Museo de la Ciudad” (Museo de la Ciudad).
- Participación en exposición colectiva “Ciudad Q” (Galería Libertad).

2010

- Participación en exposición colectiva “AQUATL”, (Centro cultural Manuel Gómez Morín)
- Exposición individual “HOMBRE O MONSTRUO”. Exposición multidisciplinaria (modelado digital / 3D, escultura tradicional, fotografía, música y video). Museo de la Ciudad, Querétaro, Qro.

2009

- Participación en exposición colectiva “Cuerpo Presente”, (Museo de la Ciudad).
- Exposición, instalación multidisciplinaria (escultura-música-video) “CIRCUITO CERRADO” proyecto ganador de beca APOYARTE 2009. (Museo de la ciudad)
- Participación en exposición colectiva, “TIANQUIZTLI”. Galería Libertad.

2008

- Exposición, instalación multidisciplinaria (escultura--música-literatura) “EL BLANCO IMPOSIBLE DE LA MIRADA” proyecto ganador de beca APOYARTE 2007.(Museo de la ciudad)
- Exposición individual, escultura y dibujo “Cuando en las pesadillas murmuran” dentro del festival de cine de horror “Aurora 2008” (Universidad Autónoma de Guanajuato, sala Jesús Gallardo, Guanajuato, Gto).

2007

- Exposición Individual, instalación multidisciplinaria “El esplendor de las sombras” (Museo de la ciudad)
- Participación en exposición colectiva de pintura y escultura "terminal, del colectivo resistol" (Galería Libertad)
- Participación en exposición colectiva de dibujo y pintura "Dragones" dentro del festival de arte y literatura infantiles UPA. (Museo de la ciudad)

2006

- Participación en exposición colectiva de escultura en metal (bellas artes, sala Siqueiros)
- Participación en exposición colectiva de escultura en madera (bellas artes, sala Siqueiros)
- Exposición individual de escultura e ilustración (diseño y montaje) "DESPERTANDO A LOS EMBRIONES" (Museo de la ciudad)

2005

- Montaje y exposición de arte fantástico. (Centro cultural Manuel Gómez Morín)
- Participación en exposición colectiva de dibujo y escultura ANGELES Y DEMONIOS (Museo de la Ciudad)

2004

- Exhibición y caracterización de Patrikz (Festival de Halloween / Celaya Guanajuato)

2002

- Exposición plástica colectiva (Museo de arte)

2001

- Exposición plástica colectiva (Museo de la ciudad)

Reconocimientos

2011

- Ganador de “premio estrella” por haber obtenido dos semestres el puntaje mas alto en la evaluación como docente de cátedra. Lic. de Animación y Arte Digital. (Tec. Monterrey campus Querétaro)

2009

- Escultura ganadora del cuarto Daily Deviation en el sitio de arte internacional DeviantART. (escultura Dimmy Head).
- Escultura ganadora del tercer Daily Deviation en el sitio de arte internacional Deviant Art. (escultura Neshma)
- Ganador de beca estatal para creadores e interpretes “APOYARTE 2009” con el proyecto de instalación “CIRCUITO CERRADO”
- Escultura ganadora del segundo Daily Deviation en el sitio de arte internacional Deviant Art. (escultura EEva)

2008

- Escultura ganadora del Daily Deviation en el sitio Devian Art (escultura ILLITH)
- Ganador de beca estatal para creadores e intérpretes “Apoyarte 2007”.

2003

- Concurso de disfraz (halloween/Bellas Artes)
Primer lugar
- Concurso de disfraz (halloween/Celaya)
Segundo lugar
- Concurso de disfraz (halloween/La vecindad)
Segundo lugar

2002

- Concurso de disfraz (halloween/Freedom)
Segundo lugar
2002

2001

- Concurso nacional de modelismo
Primer lugar
2001

- Concurso nacional de modelismo
Segundo lugar

- Concurso nacional de modelismo
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

2000

- Concurso de disfraz (halloween/Qiu)
Tercer lugar
2000

1999

- Concurso de disfraz (halloween/Vangogh)
Segundo lugar
1999

1998

- Concurso nacional de modelismo
Primer lugar
Segundo lugar
Mención honorífica
Reconocimiento (escuadrón 201)
Premio especial a lo mejor de fantasía y ciencia ficción
1998
- Concurso nacional de modelismo
Primer lugar
- concurso de diseño para evento cultural (CUDEC)
Primer lugar

1997

- Concurso de disfraz (halloween)
Tercer lugar
1997
- Concurso nacional de cartel contra las drogas

Segundo lugar

- Concurso nacional de modelismo

Tercer lugar

Publicaciones

2012

- Entrevista especial sobre trayectoria artística transmitida en TV (cablecom 6 / Radio y TV Qro.)
- Entrevista especial sobre trayectoria artística transmitida en TV (megacable 203 / programa Sexy Gorumet)
- Entrevista sobre participación en exposición Ciudad Q transmitida en TV(cablecom)
- Entrevista sobre participación en exposición Ágora transmitida en TV (cablecom canal 6)
- Entrevista sobre trayectoria artística transmitida en TV (cablecom / programa UVM)
- Publicación de entrevistas en diversos periódicos locales.

2011

- Entrevista sobre zombie-walk transmitida en TV (Televisa)
- Publicación de reseña artística en el “libro Heraldo de Navidad”.
- Publicación de entrevistas en diversos periódicos locales.
- Entrevistas para diversos programas de radio.

2010

- Aparición de trabajos escultóricos en revista y sitio de arte “Darkart 3d studio”, publicado en Rusia. <http://www.darkart3d.ru/photo/15-2-0-0-2>
- Aparición de trabajos escultóricos en revista y sitio de arte “Antique Children” publicado en EUA. <http://www.antiquechildren.com/>

2009

- Aparición de trabajos escultóricos en libro de arte “The New Surrealism”, publicado en Polonia.

2008

- Entrevista de radio para radio universitario en León Guanajuato.
- Entrevista especial para revista “Zoonambulo”
- Entrevista especial para revista cultural en línea “Contacto creativo”
- Entrevista especial para TV AZTECA
- Entrevista especial publicada en el periódico NOTICIAS
- Entrevistas transmitidas en diversos programas de radio.
- Entrevistas y reportajes publicados en diversos periódicos y publicaciones.
- Entrevistas y reportajes transmitidos en diversos programas de TV.

2007

- Entrevistas transmitidas en diversos programas de radio.
- Entrevistas y reportajes publicados en diversos periódicos y publicaciones.
- Publicación de entrevista retrospectiva en "periódico Tribuna".

Participaciones

2012

- Producción de props para obra de teatro “Hamlet-Machine” (La Fabrica)
- Miembro organizador del Zombie-Walk 2012 y el Zombie-Fezt 2012
- Efectos de Maquillaje para campaña publicitaria del Zombie-Walk 2012 y Zombie-Fezt 2012
- Juez en concurso de arte urbano (Colectivo DNA)
- Coordinación de 5 exposiciones colectivas de los alumnos de la licenciatura en animación y arte digital LAD. (Museo de la Ciudad / Tecnológico de Monterrey campus Querétaro)

2011

- Ingreso al equipo de trabajo del cineasta “Guillermo del Toro” para la película “En las montañas de la locura”.
- El Gobernador del estado y el secretario de gobierno me hacen responsable de la Producción de diversas esculturas a escala y monumentales para proyecto de “10 esculturas monumentales como homenaje a las celebridades queretanas mas sobresalientes”
- Formo parte del comité organizador del Zombie-walk Querétaro.

- Arte conceptual para obra de teatro “Hamlet-Machine” (La Fabrica)
- Realización de efectos de maquillaje para cortometraje “Despair” y campaña publicitaria del Zombie-walk Querétaro 2011.
- Coordinación de tres exposiciones colectivas de los alumnos de la licenciatura en animación y arte digital LAD. (Museo de la Ciudad / Tecnológico de Monterrey campus Querétaro)
- Arte conceptual, dirección y producción de “carro alegórico de día de muertos” (marionetas gigantes y decorados) para el desfile anual “fiestas de navidad 2012” con motivo de las fiestas de Querétaro. (Gobierno del Estado)
- *Diseño de audio para cortometraje “Asfixia”. Cortometraje acreedor de selección y mención honorífica en el festival de cine Aguascalientes.*
- Arte conceptual y creature FX para película de terror (largometraje) “Camino a Mictlan”.
- Participación en el rediseño del “plan de estudios” de la Licenciatura de Artes Visuales; facultad de Bellas Artes / UAQ.
- Juez en concurso de ilustración organizado por “colectivo DNA”.
- Juez en concurso de escultura, dibujo y comic “Tu huella Ecológica”, organizado por el Gobierno Municipal.

2010

- Dirección de arte, makeup FX, props, utilería, mobiliario y decoración para película histórica “Los Constituyentes”.
- Arte conceptual, diseño de vestuario, props FX y caracterización para obra de teatro “La máquina”. Adaptación del poema “El cuervo” de Edgar Allan Poe, producido por compañía teatral “Barón Negro”.
- Producción de prototipo / personaje articulado (ZERO); para empresa independiente.
- Realización de relieves en bronce para catedral de San José Iturbide, Guanajuato. Gto, con motivo del bicentenario.
- Coordinación de exposición colectiva “Protagonix”; muestra de trabajos de los alumnos de la licenciatura en Animación y Arte Digital / Tecnológico de Monterrey. (Biblioteca ITESM).

2009

- Colaboración y realización de efectos de maquillaje para cortometraje "In the flesh".
- Realización de caricaturas para personal docente de Universidad Contemporánea como homenaje de fin de cursos. (Cudec / UCO).
- Coordinación de exposición colectiva "Protagonix"; muestra de trabajos de los alumnos de la licenciatura en Animación y Arte Digital / Tecnológico de Monterrey. (Museo de la Ciudad).
- Producción de pulpo como display para empresa de diseño de playeras "OCTOPUS".
- Producción de marionetas para obra de teatro "Tierra de Nadie"
- Reproducción de mecanismos para brazos de robot "R2D2" para la producción cinematográfica Star Wars".
- Colaboración en la reestructura del plan de estudios para la Licenciatura de Artes Escénicas, Bellas Artes UAQ.
- Arte conceptual para proyecto teatral "Tierra de nadie"

2008

- Conferencias "Vanguardias escultóricas" como parte de la semana cultural, Facultad de Bellas Artes UAQ.
- Plática referente a la exposición "El blanco imposible de la mirada", dirigida a alumnos de séptimo semestre en la licenciatura de artes visuales, Bellas Artes UAQ.
- Ilustración para portada de revista "Zoonambulo"
- Diseño de logotipos y campaña publicitaria para grupo de brutal-dead HAMMERED
- Concepto y diseño de logotipos para página web "libro de arena / comunidad cultural"

2007

- Ingreso como diseñador y escultor a estudio de efectos especiales "Bloody moon" estudio responsable de algunos efectos de props., utilería y

caracterización para películas como: Kilómetro 31, Apocalipto y Resident evil 3 entre otros.

- Diseño y modelado de props para temporada de halloween 2007 (estudio de fx, Bloody moon)
- Arte conceptual y producción de escenografía para proyecto de "Danza Nacional" (Nocturno 5) proyecto presentado en concurso internacional Burgos España 2007.

2006

- Diseño y modelado de máscaras para "Monster-fest Chicago 2006"
- Trabajo para mascarar "Ghoulis productions y Bumpt in the night"
- Arte conceptual, diseño, logística y modelado para proyecto de marca multidisciplinaria "Awaken studio".
- Participación y colaboración en Maratón de la saga "Alien" (Museo de la ciudad)

2005

- Ingreso a máscaras REV.
- Diseño y modelado de máscaras para "Monster-fest Chicago 2005"
- Surge cineclub "Ablactación"

2004

- Colaboración y caracterización en cortometraje universitario (Bellas Artes)
- Arte conceptual y producción máscaras para obra de teatro Egipcia (Bellas Artes)

2003

- Surge "Ilcubo Creations"
- Ingreso a comic de personaje popular (trazo y tintas / Lance Imagen)
- Presentación de proyecto de maquillaje / disfraz (programa TV/cable)
- Presentación final de maquillaje / disfraz (programa TV/cable)

2002

- Colaboro en diseño y publicidad (concierto de piano)
- Colaboro con efectos de maquillaje (2º ciclo de cine gore)

2001

- Participo como jurado en concurso de modelismo

2000

- Colaboro como jurado en concurso de modelismo
- Participación en festival de semana cultural (UAQ)

1998

- Ingreso como dibujante de comics (revista del politécnico)

1997

- Ingreso a la asociación de modelistas (grupo escala Querétaro)

Docencia

2011

- Imparto junto con la LAV. Patricia Paniagua el taller de escultura en técnica mixta 2011. (Museo de la ciudad / illicubo creations.)

2010

- Curso intensivo de escultura y reproducción en resina y fibra de vidrio impartido para el “Director de la Licenciatura en Animación y Arte Digital (LAD) del ITESM campus Morelia”.
- Imparto junto con la LAV. Paty Paniagua el taller de escultura en Técnica mixta 2010. (Museo de la ciudad).

2009

- Imparto junto con la LAV. Patricia Paniagua el “Taller de mascararas de latex 2009”. (Museo de la Ciudad).
- Imparto junto con la LAV. Patricia Paniagua el diplomado de “Escultura en resina y fibra de vidrio” en Tecnológico de Monterrey para la Licenciatura de Diseño Industrial.
- Imparto junto con la LAV. Patricia Paniagua el taller de “escultura a escala y técnica mixta” (Museo de la Ciudad)
- Ingreso a Bellas Artes UAQ, como maestro para la licenciatura de artes visuales con terminal en artes plásticas.

2008

- Imparto junto con la LAV. Patricia Paniagua el “taller de escultura en técnicas mixtas 2008” (Museo de la ciudad).
- Imparto junto con la LAV. Patricia Paniagua el “Taller de escultura en fibra de vidrio 2008” (Museo de la ciudad)

2007

- Imparto en, colaboración de la LAV. Patricia Paniagua, el taller de mascararas de látex 2007. (Museo de la ciudad).

William Nezme
"Petz"
13cm
Resina y epóxica
pintada con aerógrafo

William Nezme
"Dimmy head"
36cm
Sculpey pintado con aerógrafo

PATRICIA PANIAGUA LOJERO

Exposiciones

2012

- Participación en exposición colectiva “Agora / 15 aniversario del Museo de la Ciudad” (Museo de la Ciudad).

2010

- Participación en exposición colectiva “AQUATL”, (Centro cultural Manuel Gómez Morín)
- Exposición individual “ABISMO”. Exposición multidisciplinaria (dibujo e instalación). Museo de la Ciudad, Querétaro, Qro.

2009

- Exposición, instalación multidisciplinaria (escultura-música-video) “CIRCUITO CERRADO” proyecto ganador de beca APOYARTE 2009. (Museo de la ciudad)
- Participación en exposición colectiva, “TIANQUIZTLI”. Galería Libertad.

2008

- Exposición, instalación multidisciplinaria (escultura--música-literatura) “EL BLANCO IMPOSIBLE DE LA MIRADA” proyecto ganador de beca APOYARTE 2007.(Museo de la ciudad)
- Exposición individual, dibujo “Cuando lo nada se hizo hada” Museo de la ciudad de Queretaro.

Publicaciones

2012

- Entrevista especial sobre trayectoria artística transmitida en TV (cablecom 6 / Radio y TV Qro.)
- Publicación de entrevistas en diversos periódicos locales.

Participaciones

2012

- Producción de props para obra de teatro “Hamlet-Machine” (La Fabrica)
- Miembro organizador del Zombie-Walk 2012 y el Zombie-Fezt 2012
- Efectos de Maquillaje para campaña publicitaria del Zombie-Walk 2012 y Zombie-Fezt 2012
- Juez en concurso de arte urbano (Colectivo DNA)

2011

- Producción de diversas esculturas monumentales para proyecto de “10 esculturas monumentales como homenaje a las celebridades queretanas mas sobresalientes”
- Formo parte del comité organizador del Zombie-walk Querétaro.
- Arte para obra de teatro “Hamlet-Machine” (La Fabrica)
- Realización de efectos de maquillaje para cortometraje “Despair” y campaña publicitaria del Zombie-walk Querétaro 2011.
- Coordinación de trece exposiciones colectivas de los alumnos de la licenciatura en artes visuales. (Museo de la ciudad/ Universidad Autónoma de Querétaro).
- Producción de “carro alegórico de día de muertos” (marionetas gigantes y decorados) para el desfile anual “fiestas de navidad 2012” con motivo de las fiestas de Querétaro. (Gobierno del Estado)
- Arte conceptual y creature FX para película de terror (largometraje) “Camino a Mictlan”.

2010

- Dirección de arte, makeup FX, props, utilería, mobiliario y decoración para película histórica “Los Constituyentes”.
- Diseño de vestuario, props FX y caracterización para obra de teatro “La máquina”. Adaptación del poema “El cuervo” de Edgar Allan Poe, producido por compañía teatral “Barón Negro”.

2009

- Producción de pulpo como display para empresa de diseño de playeras "OCTOPUS".
- Producción de marionetas para obra de teatro "Tierra de Nadie"
- Reproducción de mecanismos para brazos de robot "R2D2" para la producción cinematográfica Star Wars".

2008

- Plática referente a la exposición "El blanco imposible de la mirada", dirigida a alumnos de séptimo semestre en la licenciatura de artes visuales, Bellas Artes UAQ.

2007

- Producción de escenografía para proyecto de "Danza Nacional" (Nocturno 5) proyecto presentado en concurso internacional Burgos España 2007.

Actividades paralelas

2010

- Curso intensivo de escultura y reproducción en resina y fibra de vidrio impartido para el "Director de la Licenciatura en Animación y Arte Digital (LAD) del ITESM campus Morelia".

Reconocimientos

2009

- Ganador de beca estatal para creadores e intérpretes "APOYARTE 2009" con el proyecto de instalación "CIRCUITO CERRADO"

2008

Ganador de beca estatal para creadores e intérpretes "Apoyarte 2007".

Docencia

2011

- Imparto junto con el LAV. William Nezme el taller de escultura en técnica mixta 2011. (Museo de la ciudad / illcubo creations.)

2010

- Imparto junto con el LAV. William Nezme el taller de escultura en Técnica mixta 2010. (Museo de la ciudad).

2009

- Imparto junto con el LAV. William Nezme el “Taller de mascararas de latex 2009”. (Museo de la Ciudad).
- Imparto junto con el LAV. William Nezme el diplomado de “Escultura en resina y fibra de vidrio” en Tecnológico de Monterrey para la Licenciatura de Diseño Industrial.
- Imparto junto con el LAV. William Nezme el taller de “escultura a escala y técnica mixta” (Museo de la Ciudad)
- Ingreso a Bellas Artes UAQ, como maestro para la licenciatura de artes visuales con terminal en artes plásticas.

2008

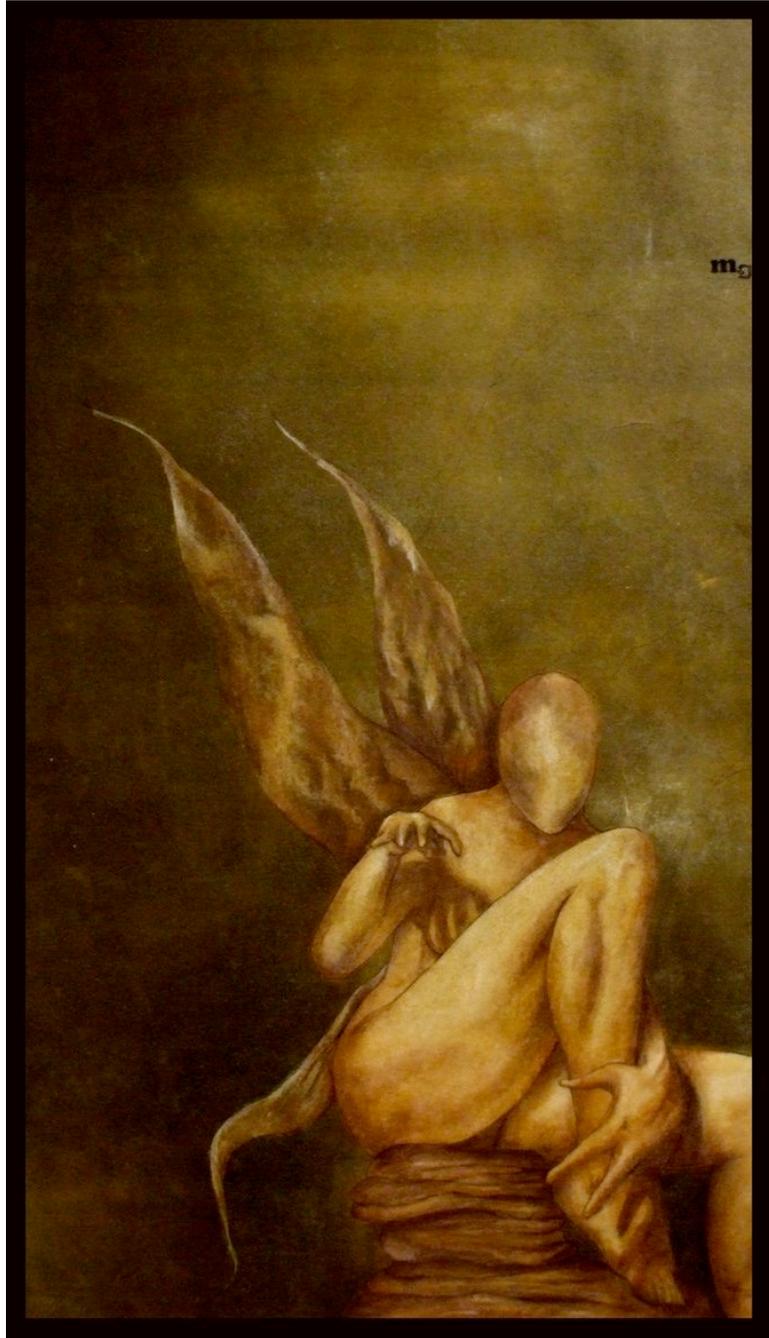
- Imparto junto con el LAV. William Nezme el “taller de escultura en técnicas mixtas 2008” (Museo de la ciudad).
- Imparto junto con el LAV. William Nezme “Taller de escultura en fibra de vidrio 2008” (Museo de la ciudad)

2007

- Imparto en colaboración de el LAV. William Nezme , el taller de mascararas de látex 2007. (Museo de la ciudad).

Patricia Paniagua
"Abismo"
Mixta sobre canvas
2010

Patricia Paniagua
"Fairy 4"
Mixta sobre canvas
2009

LECHEDEVIRGEN TRIMEGISTO

1991-actual

Pornoalquimista & Criptozoólogo de Género.

performans cuir extremo / escatología y abyección / posporno y pornoterror/
activismo disidente / magia y política

Artista posdisciplinar y creador/director de "Gran Guiñol grupo artístico". Su propuesta gira en torno al arte abyecto, el arte acción, el cuerpo sin órganos (CsO), el cuerpo al límite, la teoría queer (cuir), el contrasexualismo, el epifenómeno, la pospornografía, las políticas anales, el arte extremo, la experiencia traumática/pánica, el ritual y la magia. Su obra se ha presentado junto al trabajo de exponentes como Naief Yehya, Fabián Giménez Gatto, Rocio Boliver "La Congelada de Uva", Sayak Valencia, La Fulminante, Guillermo Gómez Peña y La Pocha Nostra, Erika Lust, Bruce LaBruce, Annie Sprinkle, Diana J. Torres, Giuseppe Campuzano, Elizabeth Neira, Gio Black Peter, Nikolas Kasinos, Diana Pornoterrorista, Ismael Ogando, Beatriz Preciado, entre otros.

Participaciones

Mexico:

- *"No.Por.No: simposio sobre pospornografía y cultura visual"*
- Segundo encuentro internacional *"Telecapita: Red-evolución"*
- XV Festival internacional de performance *"El sonido de la última carcajada"*
"Muestra de Posporno y Pornoterror" de Michoacán
- Simposio *"Retrato y Visualidad"*
- *"Ciudad Q"* inventario territorial, entre otros Extranjero:
- *"IX ENELL: encuentro nacional de estudiantes de lenguas y letras"*
- Bienal Internacional Arte y Sexo, *"Dildo Roza"* Festival internacional de cine posporno, Chile
- *"Muestra Marrana"*, España,
- *"Primer muestra posporno"* y *"Feria Qüir"*, Argentina, *"Festival Sexuantes"*, Perú,

- “Oslo queer festival”, Noruega,
- “London underground film festival: Global Queer Films”, Londres
- “Sexual Fiction in South: Artistic activism, sexual dissidence, pos-feminist strategies and queer localization” Estados Unidos
- “La Situación Cuir: Disidencia sexual en/desde el Sur” en Colombia; entre otros.

Reconocimientos

2012

- Vídeo ganador a la categoría “El más Porno” Bienal Internacional Arte y Sexo, “Dildo Roza” Festival internacional de cine posporno, Santiago de Chile, 2012.

2011

- Vídeo nominado a la categoría “Mejor discurso estético” “Dildo Roza” Festival internacional de cine posporno, Santiago de Chile, 2011.

2010

- Mención en el libro “Pornoterrorismo”, Diana J. Torres, Tlalaparta, 2010.
- Mención “Honoris Causa”, otorgado por CIPAM: centro de investigaciones patafísicas de Mexico, 2010.

Publicaciones

- Revista Vozal (Colombia)
- Pornotopía
- Biblioteca Fragmentada
- CUDS: Coordinadora Universitaria de Disidencia Sexual (Chile)
- Giornalettismo (Italia)
- Left Front Art (Londres)
- Neurotika Books (España)
- Rev. La Testadura
- Rev. Clarimonda
- Suplemento Panóptico

- Yonosoyunrebelde
- Rojo Siena
- MNKY magazine
- periódico Tribuna y diario El Presente
- Colaboración mensual para Rev. Artentado, (México).

Actividades paralelas

- Gestión en *“No.Por.No: simposio sobre pospornografía y cultura visual”*
- Gestión en *“21nilla: muestra de posporno latinoamericano”*
- Gestión en *“Proyecto Coprófago”* Vol I y II
- Gestión en *“Cisticerco Decembrino”*
- Gestión en *“Pucha Tricolora”*
- Gestión en *“Corpo Pálido”*
- Gestión en *“Testicula Ocularum”* (México)
- Gestión en *“Pensamiento Puñal”* plataforma virtual.

Otros:

2013

- *“Alquimia del Cuerpo”* taller de performance y arte del cuerpo, impartido 2013.

2012

- *“Cuerpos Insurrectos”* taller de performance y arte del cuerpo, impartido 2012.
- Ponencias *“Año Malía: el esfínter anal como espacio político”*,
- *“Criptozoología de Género”*
- *“¿Cómo construirse un Cuerpo Sacrificial (CsA)?”*.

Felipe Leche de Virgen Trimegistro
De la serie Akatharsia
Arte objeto

Felipe Leche de Virgen Trimegistro
"Una carroña"
Performance

TANIA QUEZADA

29 años

Querétaro, Qro.

<http://www.facebook.com/PintoreraTaniaQuezada>

Cel. 442-181-28-37

Estudios

Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, de San miguel de Allende, Gto.

Exposiciones

Individuales

2012

- “Tinta, papel y unos cuentos”
Galería libertad
Querétaro, Qro.
- “Bestiario de sueños y otros espantos”
Galería Tarima
Querétaro, Qro.

2011

- “Soliloquios”
Museo de la Ciudad
Querétaro, Qro.

2010

- “Por dicha o por desdicha”
Museo de la Ciudad
Querétaro, Qro.

Colectivas:

2012

- “Sociedad Post- Mortem”

Museo de la Ciudad
Querétaro, Qro.

- “Inventario Territorial”
Galería Libertad
Querétaro, Qro
- “Ágora”
Museo de la Ciudad
Querétaro, Qro.

2010

- “Elegías de la Patria”
Centro Educativo y Cultural del Edo.
De Querétaro Manuel Gómez Morin
- “Áquatl”
Centro Educativo y Cultural del Edo.
De Querétaro Manuel Gómez Morin

2006

- “Cuatro Polos”
Museo de la ciudad
Querétaro, Qro.

2005

- Colectiva de Pintura
Casa de La Cultura
Amealco, Qro.
- “LARES” Colectiva de Paisaje
Ex Convento Jesuita
Patzcuaro, Mich.

2004

- “2D” (Colectiva de Pintura)
Kunsthaus Santa Fe.
San Miguel de Allende, Gto.
- “R2”

Intervención Urbana

Participaciones

2012

- Miembro del comité organizador de “Zombiewlak Querétaro “y “ZombieFests 2012”
- Museo de la Ciudad

2011

- Colaboración de diseño y construcción de carro alegórico 2 de Noviembre para Cabalgata Querétaro 2011

2010

- Participación en Calendario Cantinas de Querétaro

2010

- Participación con obra para exposición permanente en museo de sitio en la Iglesia de Santa Rosa de Viterbo, Querétaro, Qro.

2009

- Participación en Pintura Mural para Nuevas Salas Permanentes Museo Regional Querétaro, Qro.
- Maestra de Pintura
Parnaso estudio Galería
Aguascalientes, Ags.

2007

- Curso Tye-Dye
Evento “Redes”
Biblioteca Gómez Morín
Querétaro, Qro.

2007

- Curso de Pintura Acrílico
Comunidad San Juanito
Amealco, Qro.

2005

- Mural “Miguel Hidalgo”

Escuela Miguel Hidalgo
San Miguel de Allende, Gto.

- Mural “Cahuitu”
Escuela Primaria #2
Puerto de Nieto
San Miguel de Allende, Gto.
- Mural “Todos dan”
Escuela de educación especial Nemilliztli
Tequisquiápan, Qro.
Jardín Principal
San Miguel de Allende, Gto.

Publicaciones

- <http://ciudadq.mx/artes-plasticas/tania-quezada>
- http://issuu.com/suplemento_panoptico/docs/suplemento_pan_ptico_no_32_-_ciudad_q
- <http://www.oem.com.mx/diariodequeretaro/notas/n2438210.htm>

Tania Quezada
"Frivolidad al Vacío"
Óleo sobre Madera
120 x 70 cm
2012

Tania Quezada
"Las Tejedoras"
Tinta sobre papel
120 x 90 cm
2013

CONCLUSIONES

Con base en la investigación teórica y labor de campo se concluye que la pintura no ha muerto, queda aún mucho por descubrir de ella; sin embargo, si algo atenta contra el arte en general, es el ego del artista, el comfort. El mérito artístico se encuentra en cuestionar, investigar, crear, recuperar la parte no comercial del arte. Sin querer polarizar, el punto a cuestionar es: ¿De qué manera ha ayudado el ego a la producción de cada quien? ¿Hasta qué punto es benéfico el ego?

El boom de la compra-venta del arte; que dejó de ser una actividad exclusiva de los ricos, y la expansión de los mass media lograron glorificar la mercantilización del arte. El camino a seguir para impulsar en otra dirección el arte contemporáneo aún es largo, comenzando por luchar contra el monopolio de los espacios destinados a la exposición y preservación del arte del estado, mejorar y cuidar la educación artística recibida por el público, que al final, moviliza cierto porcentaje de la producción en el estado, así como también la recibida por los mismos artistas.

La exposición que se plantea como solución artística para el problema del vacío en la pintura queretana, no es más que el principio de algo que requiere continuidad, la pintura no ha muerto, pero ¿qué pasaría si seguimos utilizando en serie ciertos recursos plásticos, existe verdaderamente la forma de agotarlos?

Hay grandes retos para ésta y las nuevas generaciones, primeramente reanudar un diálogo sincero con el quehacer artístico, volver la mirada a los primeros pasos, recordar que nunca se deja de aprender, combatir la apatía y el ego.

Es necesario librar una la batalla contra el monstruo de la indiferencia, que en parte es ocasionado por los mass media, y que sí está afectando la manera de

comunicarse entre las personas; llegó el momento de luchar contra la estandarización de ideas.

En el estado de Querétaro, las opciones para los que pretenden estudiar arte son: talleres por separado o una licenciatura, que cabe mencionar no es lo mismo a la Academia artística. ¿Buscando aterrizar a la realidad educativa, cuáles son las ventajas y desventajas de la existencia de una Licenciatura en artes plásticas? Por una parte ayuda a desarrollar en los alumnos muchas áreas que son dirigidas por personas con mucho mayor experiencia; quienes han sido instruidos con anterioridad en base a cánones ya establecidos, fórmulas y medidas que se ha comprobado funcionan y mejoran la práctica artística. ¿Cómo equilibrar lo técnico con la sensibilidad? si bien lo formal es necesario, no es posible permitir que se sacrifique la parte humana y emotiva, que es característica principal en los artistas.

Es utópico e ingenuo pensar siquiera en destruir el poder que tienen los mass media, quitar todos los espectaculares que se encuentran en las avenidas, intervenir las señales de televisión y radio, hackear todas las páginas de Internet, robar los periódicos y las revistas, parece una idea tonta. La pintura y el arte en general necesita desarrollarse en éste nuevo entorno, no temerle a la oleada mediática, pero siempre consciente de la situación para no volverse parte del círculo vicioso en que se ha convertido la industria cultural. La producción pictórica se ha moldeado a partir de una estructura narcisista que aunque transgrede algunos temas tabú, sigue sin permitirse cruzar ciertas líneas dentro de cada artista, querer retar dentro de las mismas permisiones una y otra vez.

El arte se ha topado con una interesante contradicción, por una parte el deseo del individuo por vivir desenfrenado, con sobreestimulo de los sentidos, guiado por las pulsiones que sólo buscan satisfacer el Yo, pero que al mismo tiempo sienten completa apatía por el resto del mundo, que critica pero que no actúa, está demasiado ocupado con él mismo. ¿Si el artista lograra quedar fuera de

éste grupo de generalidad social, podría permanecer externo siempre, o sería innegablemente arrastrado por la corriente?

“Es feo en el arte lo que es falso, lo que es artificial, lo que pretende ser bonito y precioso, lo que sonríe sin motivo, lo que amana sin razón, lo que se arquea o se endereza sin causa, todo lo que carece de alma y verdad, todo lo que no es más que alardee de hermosura y de gracia, todo lo que miente.”¹⁰²

El circo en el que se encuentra atrapado el individuo contemporáneo, su adicción al cambio, su fascinación por las modas, el reciclaje de imágenes ha creado una especie de vacío, hipnotizantes estereotipos de arte que van bien con la industria cultural, la cual está dedicada a satisfacer necesidades creadas para extranjeros de la escena artística; sin embargo, no sería acertado satanizar todo el arte posmoderno, es necesario que el arte avance, pero no puede modelarse el arte a la sociedad, está en la naturaleza del arte hacer preguntas y levantar la voz. Arte es Revolución.

¹⁰² Rodin, Augusto, El arte. Conversaciones reunidas por Paul Gsell, El Ateneo, Buenos Aires, 1946. P.19

ANEXOS

Bitácora de exposición:

"Érebo: Desenmudeciendo reflejos, resignificando silencios"

Ésta bitácora abarca únicamente el periodo de tiempo que me tomó contactar, platicar y confirmar participación con los artistas, así como, buscar y confirmar el espacio para la exposición, aproximadamente del 13 de enero al 5 de marzo de 2013.

Después de hacer una lista de varios artistas queretanos el día 13 de enero comencé a enviar los correos a quienes quise incluir en la exposición; 29 artistas plásticos fueron invitados a participar, 6 no contestaron. De los 23 restantes, 5 se negaron (por tener mucho trabajo), y de los 16 que aceptaron únicamente 11 me enviaron los documentos que les fueron pedidos. La mayoría contestó rápidamente, 20 me contestaron antes de que pasara la primer semana de haberlos contactado.

Me dí cuenta que mi tema causó algo de controversia y duda, por lo que fue necesario responder muchos correos para aclarar que no estoy en contra de la pintura. Me puse a disposición de los invitados para platicarlo personalmente, aunque únicamente 4 me lo pidieron.

La mayoría de las respuestas que recibí fueron diplomáticas, también me encontré con artistas que se incomodaron con el tema, personas que creyeron mi tesis afirmaba la muerte de la pintura (aunque en el documento que les envié adjunto a todos la primer frase es:

“Aún sabiendo desde el principio que la pintura no ha muerto(...)”

Tenía en mente varias opciones de lugares donde me gustaría exponer; por una parte el Museo de Arte de Querétaro, el centro de congresos (Ciudad de las

artes) y el museo de la Ciudad. Sabiendo de antemano que varios de los artistas que invité han expuesto ya en el Museo de Arte no creí que se nos negara exponer, pero fueron éstos artistas los que no pudieron participar.

Con respecto al centro de congresos me di cuenta que no era un espacio en realidad para exponer obra plástica, además de considerar que justo ésta exposición intenta salirse un poco de la élite.

Una vez que al fin decidí que la exposición se llevara a cabo en el Museo de la ciudad fui a pedir información, el director del museo fue muy amable, me recibió y le platicué acerca del proyecto que estaba organizando. Me pidió que realizara el papeleo correspondiente, pero se mostró muy accesible en general.

Creo que lo más sorprendente y decepcionante para mi, fue ver el poco compromiso de algunos artistas; o el poco criterio para pensar diferente. Siendo estudiante y muchas veces aún saliendo de la carrera, se es un 'don nadie' y es difícil que la gente '*del ambiente artístico*' te tome en serio, o que al menos se de el tiempo para considerarte.

Santiago de Querétaro, Qro., a 5 de marzo de 2013

**A quién Corresponda
P r e s e n t e**

Por medio de la presente me permito confirmar a usted nuestra disposición e interés por programar en este museo la exposición “Érebo”, de Nanzy Nohemí Martínez Espino a finales de 2013 en alguna de la salas de este Museo.

Se extiende la presente petición y para los fines que al interesado convengan.

A t e n t a m e n t e

Gabriel Hörner García
Director

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE
SOLUCIONES

MUSEO DE LA CIUDAD

Guerrero 27 Norte, Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro. Tels. y fax (442) 224 3756 y 212 4702
www.museodelaciudadqro.org www.culturaqueretaro.gob.mx

GLOSARIO

Accionismo Vienés. Movimiento artístico gestado en Viena, años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Era grotesco, radical y violento, llegando incluso a sacrificar animales, organizar orgías multitudinarias, prácticas sexuales violentas.

Arte no-objetual. Se le considera así a toda manifestación artística que esté en contra de la fetichización del objeto.

Arte pop. Movimiento artístico que tiene mayor auge en los Estados Unidos por los años 50's y 60's que tiene como objetivo ensalzar los valores estéticos de la mercancía, así como de la cultura popular. Se caracteriza también por fomentar la producción en serie.

Arte polaroid. Vinculado con el artista Andy Warhol, este arte comprende las fotografías tomadas con cámaras Polaroid, siendo mayormente retratos de actores o cantantes famosos.

Colectivo artístico. Es un conglomerado de artistas cuya labor cultural centra su actividad en la creación, difusión, promoción, enseñanza, gestión, producción e intercambio con otros artistas afines, en un ámbito específico o multidisciplinario de manera independiente o autónoma.

Collage. Técnica artística que consiste en ensamblar elementos diversos en un todo unificado.

Dadaísmo. Corriente artística que comienza por los años 20's (Durante la Primera Guerra Mundial. Considerada por los primeros dadaístas como Antiarte, nace como protesta ante el arte de ese momento.

Escultura urbana. Toda pieza escultórica pensada y hecha con fines de formar parte de un entorno urbano, que además da a conocer un mensaje reflexivo a la sociedad.

Expresionismo abstracto. Movimiento pictórico nacido en Estados Unidos que comienza poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Se caracteriza por no ser figurativo, es decir, el lienzo está compuesto por manchas, salpicaduras y trazos que generan texturas diferentes.

Fluxus. Movimiento alternativo y radical heredero del dadaísmo y el surrealismo, busca la parte irracional, no convencional de la creación artística.

Happening. Manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, integran el conjunto del llamado performance art. Ésta manifestación hace al público integrante fundamental de la obra.

Hedonismo. Doctrina filosófica que se centra en la idea de búsqueda de placer.

Iconografía. Es la descripción e interpretación de las temáticas de las imágenes y también el tratado o colección de éstas.

Instalaciones. Manifestación de tipo artística que se vale de objetos de diferentes tipos, así como sonidos o lo que sea necesario para llevar al espectador a una atmósfera o situación predeterminada.

Land art. Manifestación artística que utiliza la naturaleza como medio de expresión, por medio de intervenciones sobre ésta. Generalmente las obras se encuentran en el exterior, expuestas a los elementos, y sometidas a la erosión natural.

L'art informel. También conocido como Informalismo, es un movimiento pictórico abstracto en el que el uso de los materiales juegan un papel muy importante al ser usados en total libertad y espontaneidad. Movimiento artístico pictórico abstracto que se basa en el principio de liberación, también lo conocen como action painting o expresionismo abstracto

Mass media. Conocidos también como medios de comunicación masivos, son los medios de comunicación recibidos por una gran audiencia.

Mecenazgo. Es un tipo de patrocinio financiero que se otorga a artistas o científicos, a fin de permitirles desarrollar su obra sin exigir remuneración económica.

Muralismo. Movimiento pictórico desarrollado en México a principios del siglo XX, dentro de sus características están tener un fin educativo, eran hechos especialmente para el pueblo, por lo cual se hacían en los muros de construcciones, de contenido político y social.

Modernidad líquida:

Que Zygmunt Barman describe como un periodo siempre cambiante e incierto a finales del S. XX al que se llega justo después de la lucha por conseguir libertades civiles.

Modernismo. Es el término con el que con el que se designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX.

Neoliberalismo. Corriente político-económica que propugna la reducción de la intervención del Estado al mínimo.¹ Hace referencia a la política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico que pretende reducir al mínimo la intervención estatal tanto en materia económica como social, defendiendo el

libre mercado capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos del mercado.

Neomexicanismo. Tendencia o estilo artístico mexicano de los años 80's, la generación de pintores de ésta resultó ser la principal cuestionadora de la modernidad nacional, de la posmodernidad mexicana.

Nouveau Réalisme. Movimiento artístico de pintura fundado en 1960 por el crítico de arte Pierre Restany y el pintor Yves Klein. El Nuevo Realismo fue, junto con Fluxus y otros grupos, una de las numerosas tendencias de la vanguardia de los años sesenta del siglo XX. Los artistas recuperan los objetos de la sociedad para hacer reliquias, símbolos potentes del consumo.

Performance art. también conocido como arte en vivo, es definido como una expresión artística donde una persona o un grupo de estas desarrollan una acción artística interactuando con el público e improvisando a partir de ello

Posmodernidad. Designa generalmente un momento social, y un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos pertenecientes a la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI.

Ready-made. concepto dado por el mismo Duchamp, el cual concibe como pieza artística aquella que nace a partir de objetos considerados no arte, objetos encontrados y elegidos que son resignificados, y nacen como reacción en contra del arte de ese momento.

Ruptura (movimiento artístico). Es el nombre dado al conjunto de artistas mexicanos y extranjeros radicados en México, que en la década de los 50

comenzaron a reaccionar contra lo que percibían como los gastados valores de la Escuela Mexicana de Pintura (muralistas).

Serigrafía. Técnica de impresión que se caracteriza por ser especialmente eficaz para la reproducción en serie de imágenes).

Suprasensorial. El conocimiento suprasensorial es aquel que proviene del Interior (gnosis), lo Inteligible.

Surrealismo. Es el movimiento artístico nacido en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Lo definió André Breton en su manifiesto de 1924. Tiende a representar, abandonando toda preocupación estilística, la vida profunda del subconsciente, la labor del instinto que se desarrolla fuera de los límites de la razón. El arte surrealista es inmediato, irreflexivo y está despojado de toda referencia a lo real.

Video arte. Es un movimiento artístico, surgido en Estados Unidos y Europa hacia 1963, viviendo su apogeo en los años sesenta y setenta del siglo XX, aunque aún mantiene su vigencia. Experimentó las distintas tendencias de la época, como fluxus (con el que se relaciona especialmente), el arte conceptual, la performance o el minimalismo.

Bibliografías

Bonet Sánchez, Antonio

Biblioteca práctica de consulta del nuevo milenio (Historia Universal II)

10 volúmenes

Zamora Editores, Colombia, 2000

726 p.

Revista: LA TEMPESTAD

Volumen 12, número 77

México, Marzo-Abril, 2011-06-08

121p.

Alvarado, Nicolás

La moda, esa seductora.

Revista: FAHRENHEITH Arte contemporáneo

México, 01 (05): 14, Junio-Julio 2004

79p.

Amezcuza Bravo, José y Sanz Merino, Noemí

Accionismo Vienés: ¿Arte o violencia real?

Doctorandos, Departamento de Filosofía, Universidad de Oviedo

Disponible en: <http://msbunbury.bitacoras.com/accionismo%20vienes.htm>

Fecha de consulta: 28 marzo de 2012

Barros del Villar, Javier

La era de la desinformación: sobre cómo el exceso de información es peor que la simple ignorancia (Publicado el 08/05/2011)

Disponible en: <http://pijamasurf.com/2011/05/la-era-de-la-desinformacion-sobre-como-el-exceso-de-informacion-es-peor-que-la-simple-ignorancia/>

Fecha de consulta: 12 Noviembre de 2012

Bocola, Sandro

El arte de la modernidad, Estructura y dinámica de su evolución. De Goya a Beuys

Ediciones del Serbal, España, 1999

Trad. Rosa Sala

608 p.

Bolaños, María

Interpretar el arte a través de las obras maestras y los artistas más universales

Libsa, Madrid, 2007

256 p.

Casas, Rosario

Ensayo: Hegel y la muerte del arte,

Colombia, 2008.

273 p.

Celis, Barbara.

Cuando Miró 'asesinó' la pintura

Publicado: 29 octubre 2008

Disponible en:

http://elpais.com/diario/2008/10/29/cultura/1225234806_850215.html

Fecha de consulta: 14 Enero de 2010

Coleman Danto, Arthur

Después del fin del arte

Traducción de Elena Neerman Rodríguez

Paidós estética, País, 1999

314 p.

Del Conde, Teresa

Historia mínima del arte mexicano en el siglo XX

Edic. Attame, México, 1994

125p.

Garbuño Aviña, Eugenio

Estética del vacío. La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo

UNAM, Escuela nacional de artes plásticas, México, 2012

174 p.

García Canclini, Néstor, Gutiérrez Galindo, Blanca, Sloane, Patricia, Sntamarina
Guillermo, Helguera, Pablo, Debrouse, Olivier, Morales, Alfonso, Cámara, Ery,
Arriola, Magali

Revista: Exit México

Imagen y cultura, España, Febrero 2005

184 p.

Hernández Martínez, Gelacio, Martínez Acosta ,José Javier y Pérez Chico, J.
Luz.

*Tesis para obtener el título de Licenciado en Artes visuales: De la carencia de la
identidad, hacia la búsqueda en el momento contemporáneo de la Facultad de
Bellas Artes.*

Directora: Marissa Rodríguez Morachis

México, Octubre 2004. 54 p.

Lipovetsky, Gilles

La era del vacío

7ª edición

Anagrama, Barcelona, 2002

Trad. Joan Vinyoli y Michèle Pendanx

220 p.

Lipovetsky, Gilles

El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas

5ª edición

Anagrama, Barcelona, 1996

Trad. Felipe Hernández y Carmen López

324 p.

Manrique, Jorge Alberto

Arte y artistas mexicanos del siglo XX

CONACULTA, México, 2000

168 p.

Mychaud, Yves

El arte en estado gaseoso, ensayo sobre el triunfo de la estética

Trad. Laurence Le Bouhellec Guyomar

Fondo de cultura económica, México, 2007

Ortega y Gasset, José

La deshumanización del arte y otros ensayos de estética

Austral, Madrid, 2008

201 p.

Peraza, Miguel e Iturbe, Josu

El arte del mercado en arte

Miguel Ángel Porrúa grupo editorial, México, 2008.

140 p.

Prette, María Carla y De Giorgis, Alfonso

Historia Ilustrada del arte

Ediciones Susaeta S.A., Madrid, 2002

Trad. Cristina García Ríos

255 p.

Rodin, Augusto

El arte. Conversaciones reunidas por Paul Gsell

Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1946

Traducción y prólogo de José de España.

240 p.

Ruhrberg. Schneckenburger. Fricke. Honnef

Arte del siglo XX

Benedikt Taschen Verlag, Alemania , 2005

2 vol

1240 p.

Vásquez Rocca, Adolfo

Zygmunt Barman: Modernidad líquida y fragilidad humana

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 19 (2008.3)

Pontificia Universidad Católica del Valparaíso

Universidad Complutense de Madrid

8p.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Alcázar, Josefina y Fuentes, Fernando

Performance y arte acción en América Latina

Ediciones sin nombre, México, 2005

194 p.

Carvajal Martín, Pablo

(n.d.). Modernidad, posmodernidad e hipermodernidad.

Disponible en:

<http://www.pablomartincarbajal.com/blog.php?codnot=69>

Fecha de consulta: 15 de junio de 2010,

Ladrón de Guevara, Margarita V.

Artistas queretanos: cinco años de entrevistas en Barroco, suplemento cultural de Diario de Querétaro

Mexico, 2010

320 p.

Rábanos Faci, Carmen

La crítica de las artes

Librería General, Madrid, 1999

178 p

Wallis, Brian

El arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación

EDICIONES AKAL. España, 2001

Trad. Carolina del Olmo / César Rendueles

468 p.

Alejandro E. Obregón Álvarez, Gabriel Rincón Frias, José Rodolfo Anaya Larios
HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Los Inicios (1625-1957) Tomo I

Segunda edición, septiembre 1993

Universidad Autónoma de Querétaro, México, 1987

370 p.