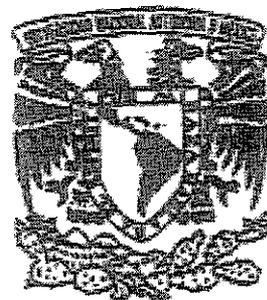

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Artes Plásticas

203534

IMÁGENES COTIDIANAS

Interiores y Exteriores Urbanos

Tesis que para obtener el título de: Licenciada en Artes Visuales

Presenta: María del Pilar Molina Alvarez

Director de Tesis: Dr. Daniel Manzano Aguila

Asesor: Lic. Pedro Ascencio Mateos

México, D.F., 2001.

DEPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION

ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLASTICAS
MEXICO D.F.

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

Dedicatoria	3
Introducción	4
1.1. Ciudad	8
1.2. Civilizaciones antiguas y modernas	14
1.3. Espacios interiores de vida cotidiana	18
1.4. Lo lúdico en la vida urbana	31
2.1. Ernst Ludwig Kirchner en la gráfica urbana	35
2.2. José Guadalupe Posada y el grabado rural y urbano	46
2.3. Paul Gauguin su ruptura con la urbe y el reencuentro con lo primitivo, valores, costumbres entre ellas el juego	51
3.1. El juego y la creatividad en la civilización	54
3.2. Lo lúdico, lo creativo y los espacios	62
3.3. El creador, la ciudad y el juego	68
PROPUESTA GRAFICA	71
CONCLUSIONES	101
LISTA DE IMÁGENES	104
BIBLIOGRAFIA	107

INTRODUCCIÓN

El propósito que persigo en esta tesis consiste en observar el por qué de la formación de las ciudades y el modo de justificar una práctica creativa que se realice como si se tratara de un juego, y que asuma a la ciudad y sus espacios, tanto los íntimos como los públicos, como lugares para contemplar y analizar lo estético. Se trata, pues, de encontrar en las enormes posibilidades de la obra gráfica un puente entre lo lúdico de la creación y los valores estéticos de los espacios urbanos. Esta tarea reviste interés para mí debido al hecho de que una parte importante de la obra que presento al final de esta tesis es, el resultado de que la vida nos da elementos para una creación lúdica que refleje prácticas de espacios y lugares con aspectos de forma que tengan juego de formas siendo estas sorprendentes al encuentro con la vida una vida *que tiene la posibilidad*, ella misma, de ser lúdica también.

Fronteras invisibles que demarcan los aspectos urbanos, de otros que parecen más bien reliquias de civilizaciones antiguas. En estos espacios y tiempos que ocurren ante nuestros ojos como imágenes, como combinaciones de colores dispuestos en formas diversas obedeciendo a ritmos, contrastes y composición que varía dependiendo de los orígenes, educación y cultura a la que pertenecemos llevamos a cabo las actividades cotidianas que tienen que ser estudiadas.

En la ciudad se imponen reglas secretas, íntimas, públicas y populares cuyo seguimiento asegura el funcionamiento de la economía. Estas reglas se manifiestan no

sólo en los juegos de los niños, sino también en las mil argucias con las que los adultos enfrentan el vivir cotidiano. La mirada del artista puede posarse sobre estas imágenes: Sobre el fondo inerte de la ciudad las actividades que ocurren en ella (y que la moldean como ciudad) y en las reglas secretas y públicas que tienen que ver con la naturaleza creativa y destructiva de los hombres.

El interés de observar las formas cotidianas proviene del hecho de que son vivencias que implican también la individualidad puesto que la parte creativa del ser humano tiene que ver directamente con la imaginación que se crea a partir de la práctica de disciplinas que la desarrollan y nos permitan proyectar, nuestro mundo hacia la vida. Aparentemente las ciudades hacen que las personas sean más individualistas sin embargo esto es falso porque alienan impidiendo que se desarrolle su creatividad. Como animales que nos valemos de la vista para sobrevivir, los seres humanos guardamos primariamente en la memoria como símbolos sensibles a las imágenes. La ciudad es construida ante nosotros fundamentalmente como un enorme conjunto de imágenes o formas, sonidos, olores, texturas etc.

En las imágenes de la ciudad percibo el juego de formas. En ocasiones, intento captar esta observación en bocetos rápidos que tienen el objetivo de aprehender la expresividad de las imágenes, aunque no necesariamente reproducirlas fotográficamente. Estos bocetos constituyen la base de un complejo trabajo de composición que se cristaliza, al final de un proceso del que casi siempre es imposible señalar un final.

Es en los lugares de la ciudad donde pasamos gran parte de nuestras vidas. ¿Hay acaso que recordar la casa, el sitio donde realizamos nuestro trabajo y los lugares por los que pasamos a diario, como los accesos al metro o las banquetas? Desde luego que no.

Sin embargo, el trato cotidiano e irreflexivo que les damos, tiende a hacernos olvidar que hay en ellos algo que tiene también que ver con lo bello. Lo que intento hacer en mi obra gráfica es, en parte, recordar esto que tan frecuentemente se olvida y que casi nunca se toma en cuenta: los lugares, las cosas y las personas nos provocan y traen recuerdos, todo esto se traduce en una multiplicidad de sensaciones y recuerdos elementos que, al constituir el objeto que ha de ser dibujado para servir posteriormente de base a un grabado, enriqueciendo el trabajo creativo, debido a que nos permiten valorar y comparar espacios, formas y sensaciones. Esto se debe a que nos remiten a la vida y a los elementos que son necesarios para potenciar la creatividad hacia humanizar al hombre, evitando que acabe con el entorno natural social y cultural del mundo.

El modo en que se valora la imagen depende, en parte, del gusto personal.

Y teóricamente se basa también en constantes visuales como el número, el tamaño, el contraste, el intervalo, la dirección, el ritmo y la ubicuidad. Es interesante descubrir que en nuestra propia y enajenada vida urbana existen constantes o reglas que se establecen en lo económico principio que no permite el juego de las formas por falta de creatividad y conocimiento. La creatividad es parte de la imaginación y la fantasía, una disciplina nos da la satisfacción que queda en nuestro recuerdo y el placer es lo que se valora.

Así, aunque la realidad, en sus rasgos más generales, es diferente ajena al juego, a cualquier perspectiva estética y, por el contrario, más bien llena de brutalidad, fealdad y opresión puesto que se han impuesto al hombre conductas y aspiraciones, en las que este no reconoce los valores de la belleza ni del juego; tanto las personas como los espacios y las cosas, es decir, los componentes de este mundo, necesitan de la observación,

expresión y reflexión, algo que difícilmente puede llegar a ser si la ciudad y las actividades que los hombres realizan en ellas obedecen más bien a los intereses económicos de una minoría, este mundo se nos presenta como un enorme cúmulo de imágenes que vale la pena tomar como material de interpretación, reflexión de la civilización con sus espacios creando sensaciones de vida o muerte, en su apreciación, contemplación y diario transcurrir, considero mi obra como un intento de lograr este propósito.

La perspectiva desde la que realizo mi propia obra, es un análisis somero de los aspectos generales de la vida urbana o civilización.

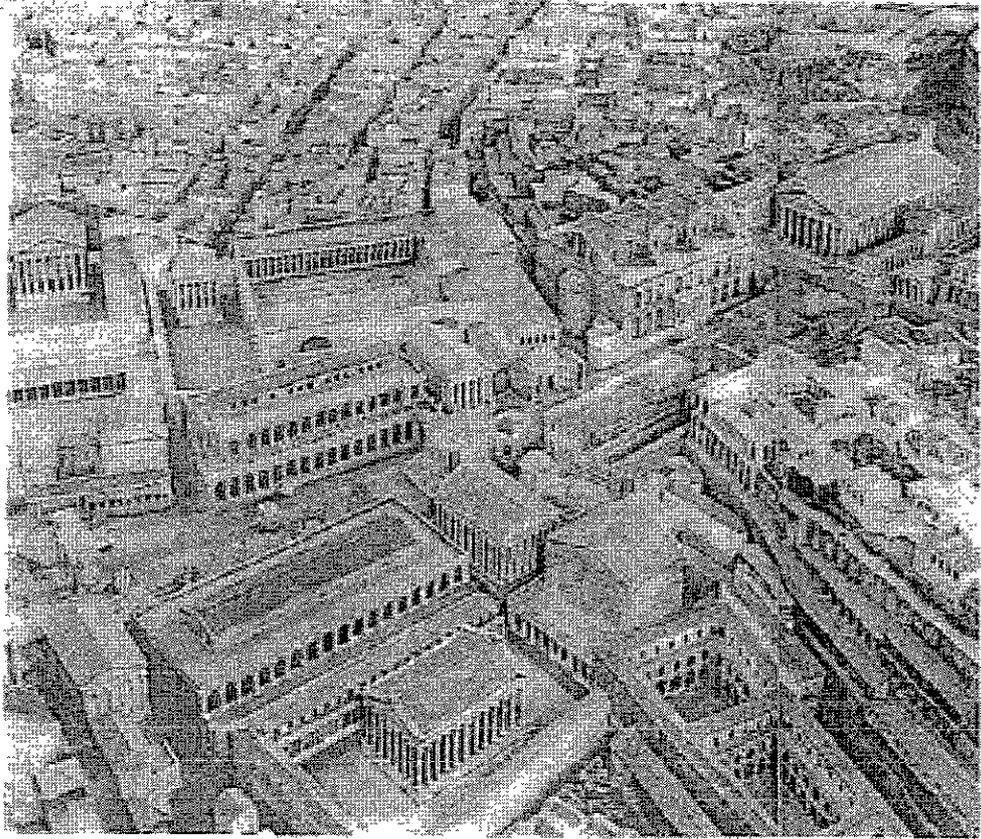
Señalo algunos de los rasgos característicos que históricamente determinaron la obra de diferentes grabadores y pintores en su relación con los espacios urbanos asumiendo el análisis de lo grotesco o lo bello y sus consecuencias o condicionantes que modifican o potencian la vida humana. Los pintores estudiados, tienen al igual que las civilizaciones desarrolladas una necesidad de retorno a lo primitivo como refugio, redescubren planteamientos a partir de reglas de juego como base de imaginación fantasías y deseos son enriquecidos a través de nuestros sentidos; las constantes que existen en el juego favorecen el desarrollo armonioso de las actividades individuales y de grupo que se reflejan en la creación artística como un elemento de contemplación reflexiva en nuestro entorno. Finalmente presento algunos de mis grabados; todos ellos tienen como objeto la contemplación de las formas de nuestro entorno así como reflexión de los espacios vitales de la civilización y en algunos casos de la naturaleza (animales, plantas, etc.).

1.1. CIUDAD

La ciudad es un núcleo urbano de población densa económico sociológico y político en el que se ejercen actividades relacionadas con la industria y los servicios.

El por qué de su formación es el siguiente, en primer término, como resultado del crecimiento de la población y de la sedentarización que permitió la división del trabajo y la agricultura, el objeto principal de la maquina es reducir el tiempo y la carga de trabajo así el objeto de la industria fue mejorar la vida del hombre ofreciéndole seguridad, y regulando la convivencia entre sus habitantes sobre la base de una economía común. Estas condiciones se cumplen hasta cierta época porque el crecimiento de la población permite la explotación; la idea de que una ciudad constituye una unidad económica que determina las actividades de sus habitantes, también la idea de que la ciudad protege a los seres humanos contra la inclemencia de las fuerzas naturales. No obstante, el modo en que las ciudades modernas hacen esto, añade una compleja gama de dimensiones que habrían resultado inimaginables en el marco estrecho de las ciudades precapitalistas: una miseria sofocante frente a las mayores muestras de riqueza, la corrupción de la vida social, la suciedad extrema cuando fueron justamente las ciudades los primeros intentos de ordenar la vida gregaria de acuerdo con normas higiénicas bien establecidas.

La economía de una ciudad dicta ciertas reglas que resultan definitivas, para los espacios vitales estas reglas sólo se aplican a un cierto número de actividades, dejando libre también, una esfera pequeña en la que resultan practicables actividades distintas de acuerdo con otras reglas privilegiadas.

En las pequeñas ciudades griegas así como en la provincia de nuestro país encontramos reglas que se siguen para su construcción, entre las cuales destaca la planeación que llevan a cabo los mismos pobladores, de acuerdo con la orografía de sus lugares.

Rememorando la época prehispánica podremos hablar de México Tenochtitlan obra maestra de la ingeniería hidráulica azteca la cuál integraba el entorno de la naturaleza a sus necesidades de higiene, alimentación transporte y reintegración de sus desechos a la naturaleza como pocas culturas, que en algunos aspectos tenían grandes conocimientos poco estudiados.

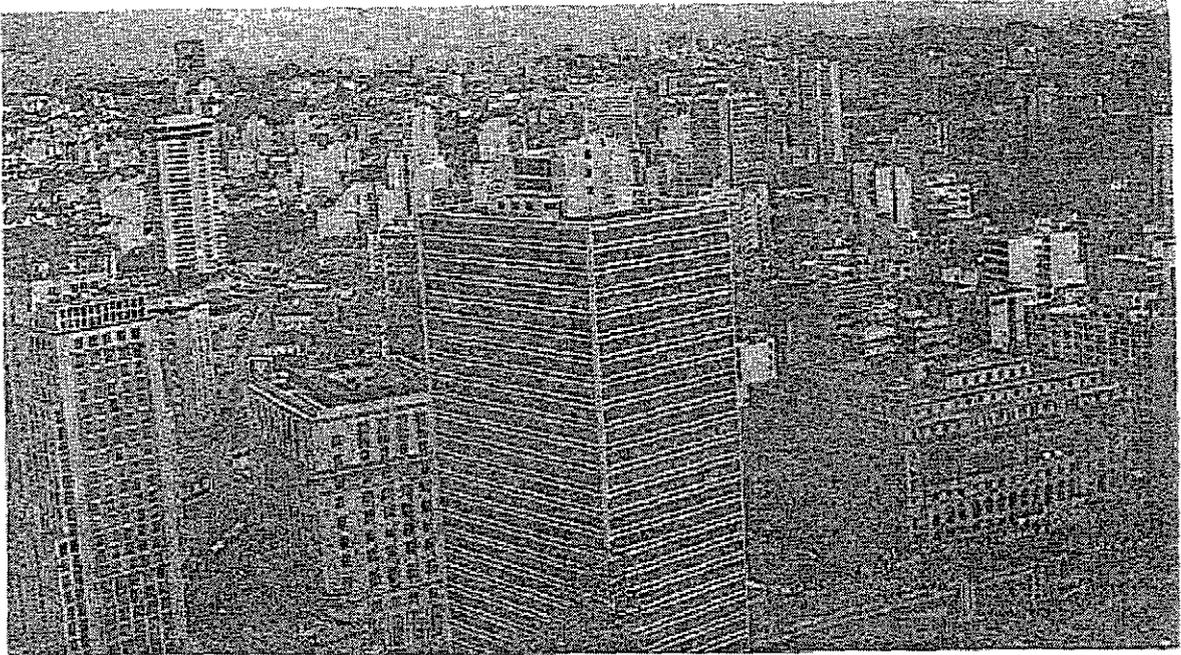
Nuestras ciudades actuales son un horizonte en manos de los hombres que “...detentan el poder político económico y técnico; configurando el paisaje que va a moldear sensibilidad y carácter...”¹ sin que los hombres que vivimos en ellas podamos apelar. Ciertamente el hombre se vuelve hombre gracias al trabajo pero “...logra serlo plenamente cuando se libera de la forma de este y la transmuta al juego creador...”²

Obteniendo mayor conciencia de nuestra sensibilidad satisfacción o desagrado en la ejecución de actividades que nos den calidad de vida, tiempo de esparcimiento en los que el ser humano se permite fantasear y volver a jugar con su imaginación sin acondicionamientos, ni expectativas de vida.

En las ciudades existen espacios para el juego que son insuficientes y la mayoría de la gente utiliza para distracción y descanso los medios masivos de comunicación, integrando el juego a la economía y explotación alienando la vida humana.

¹ De Ventos Rubert. *Teoría de la sensibilidad*. Barcelona 1973, p. 257

² Paz Octavio. *Los privilegios de la vista*. México 1987, p. 250

El juego es importante debido a que proporciona a quienes lo practican, un cierto equilibrio derivado de un conjunto sencillo de reglas que cualquiera puede seguir, de apelación y convivencia con las personas. La satisfacción del jugar e imaginar lleva a lo inesperado, sobre todo que se queda en nuestro recuerdo como una actividad satisfactoria, placentera y si no es así termina .

Es posible imaginar que, al establecerse los asentamientos humanos llamados ciudades, estos se fueron conformando a la manera del juego y el juego es un ejercicio recreativo sometido a determinadas reglas y convenciones que se practican con ánimo de diversión si no termina.

Posteriormente, en las grandes ciudades, desaparecieron tanto apelaciones como acuerdos comunes, dejándose entonces de respetar las costumbres, experiencias públicas y privadas.

Y es precisamente donde tienen relevancia el arte y la creación gráfica: en un mundo despojado de estética, constreñido por un conjunto de reglas impuestas, cuyo fin es caracterizado por la enajenación del dinero.

Una de las maneras de recuperar el sentido original del juego consiste en expresar algunos aspectos de la vida urbana para valorar y reflexionar sobre el entorno propio en sus diferentes aspectos en cuanto a los espacios, las formas la luz , la sombra como elementos que nos hacen disfrutar del placer de este entorno que no es estético pero podría serlo.

1.2. Civilizaciones antiguas y modernas.

“...camino sin avanzar estoy rodeado de ciudad me falta aire me falta cuerpo...”³

En la antigüedad al formarse un asentamiento humano o pueblo, se utilizaban los materiales que se encontraban en los lugares cercanos para su construcción, de modo que “...con esto se daba un equilibrio con lo creado por el hombre y su entorno natural...”⁴.

Es gracias a esta adaptación que se logra integrar lo natural con lo artificial, es decir, con lo que el hombre crea. Con el paso del tiempo estos lugares crecieron y se volvieron pequeñas ciudades. En el caso de “...las civilizaciones antiguas como las del Mediterráneo, Grecia, Italia, España, Marruecos, Túnez, se logró conformar una arquitectura comunitaria...”⁵ este hecho permite que la ciudad contenga lugares de juego y trabajo de acuerdo a sus necesidades esto trae a sus habitantes seguridad, bienestar y belleza. En los pueblos del Mediterráneo, uno es constantemente asaltado por el misterio y la sorpresa mientras los recorre: ocurren en ellos interesantísimos contrastes luminosos, juegos de luz y de sombra, ritmos, formas, geometría, movimiento y secuencia.

Todo esto permite a quien los recorre observar y disfrutar de la naturaleza mientras se participa plenamente de la creación urbana.

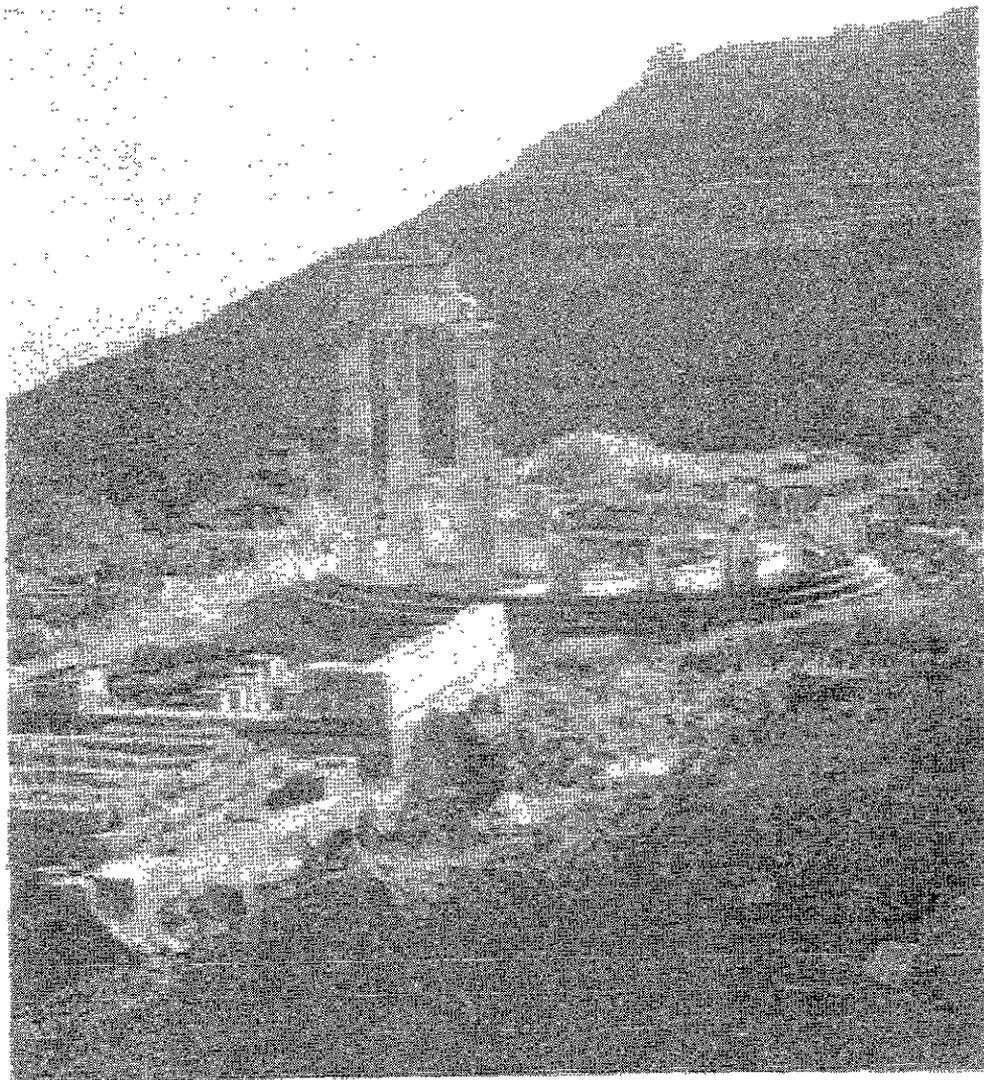
Con la civilización moderna, las ciudades pasan a ser un centro con infinidad de industrias “...siendo el modo de producción el que determina las relaciones sociales como el modo y las prácticas de vida...”⁶.

³ Paz Octavio. *El fuego de cada día*. México 1990, p. 240

⁴ Myron Goldfinger. *Arquitectura popular mediterránea*. Barcelona 1993, p. 13

⁵ *Idem*.

⁶ Fromm Erich. *Psicoanálisis de la sociedad contemporánea*. México 1977, p. 73

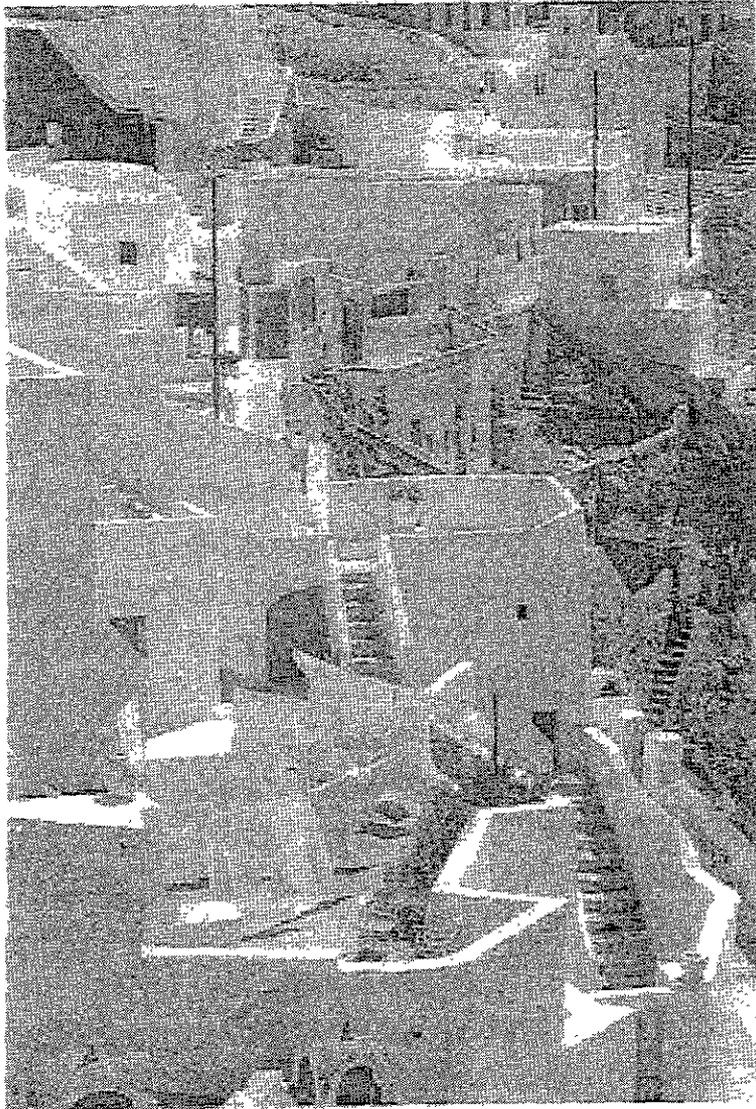

Esto representa una constante histórica, la civilización contemporánea asigna valores económicos a todo, valor asignado al espacio de suelo. En base a este y otros costos se conciben los lugares de habitación y se determinan los materiales para su construcción.

El costo de la vida y sus materiales es lo que moldeara sensibilidad y carácter esto es la base para concebir conjuntos habitacionales, ciudades, estas pueden servir a las necesidades que tiene (o cree tener) la comunidad que las construye tapizando los entornos de concreto y pavimento.

El hecho de que sólo se tomen en consideración los factores económicos tiene la terrible consecuencia de que no se incorporan elementos indispensables de la cultura de la comunidad en lo que se refiere a la forma de concebir el espacio vital areas verdes de juego o descanso con amplitud y respetando la naturaleza.

En distintas comunidades, los rasgos del clima la economía y producción así como la belleza del lugar; estos elementos son los que ayudan a configurar el bienestar y belleza de un entorno determinado.

1.3. Un mundo con enfoque racional.

La naturaleza es el lugar en el que vivimos “espacios de intimidad en los que crecemos y nos desarrollamos pasando gran parte del tiempo en la casa”⁷, estos espacios varían dependiendo la cultura. Estos espacios que son pequeños e íntimos son muy importantes porque en base a estos creamos sentimientos de bienestar y comodidad.

Al explorar estos espacios a través del boceto y dibujo se vuelven algo abstractos debido a que el interés principal son los juegos de formas geométricas o naturales. De este modo las cosas más nimias tienen un juego natural como objetos percibidos en nuestro entorno cotidiano.

Estos espacios son los más importantes en nuestra vida debido a que en la casa es donde pasamos el mayor tiempo de nuestra vida y con el tiempo y los intereses estos espacios se han hecho más pequeños modificando los estados anímicos de sus habitantes. La importancia y conciencia de estos espacios implica lograr que se conformen según el conocimiento histórico tomando en cuenta actividades, costumbres, la flora, fauna y la topografía de su entorno.

Hay otros lugares públicos, como aquellos en los que se realizan actividades productivas y lucrativas y de esparcimiento. El hogar es un espacio íntimo y los lugares como la calle, son espacios exteriores donde se lleva a cabo el trabajo, el estudio o el juego. Estos espacios íntimos y exteriores determinan en gran medida nuestro comportamiento y rendimiento; el modo en que lo hacen depende de la adecuación del espacio a las funciones a las que es dedicado y a la cultura que las determine.

⁷ Bachelard Gaston. *La poética del espacio*. México 1965, p. 220

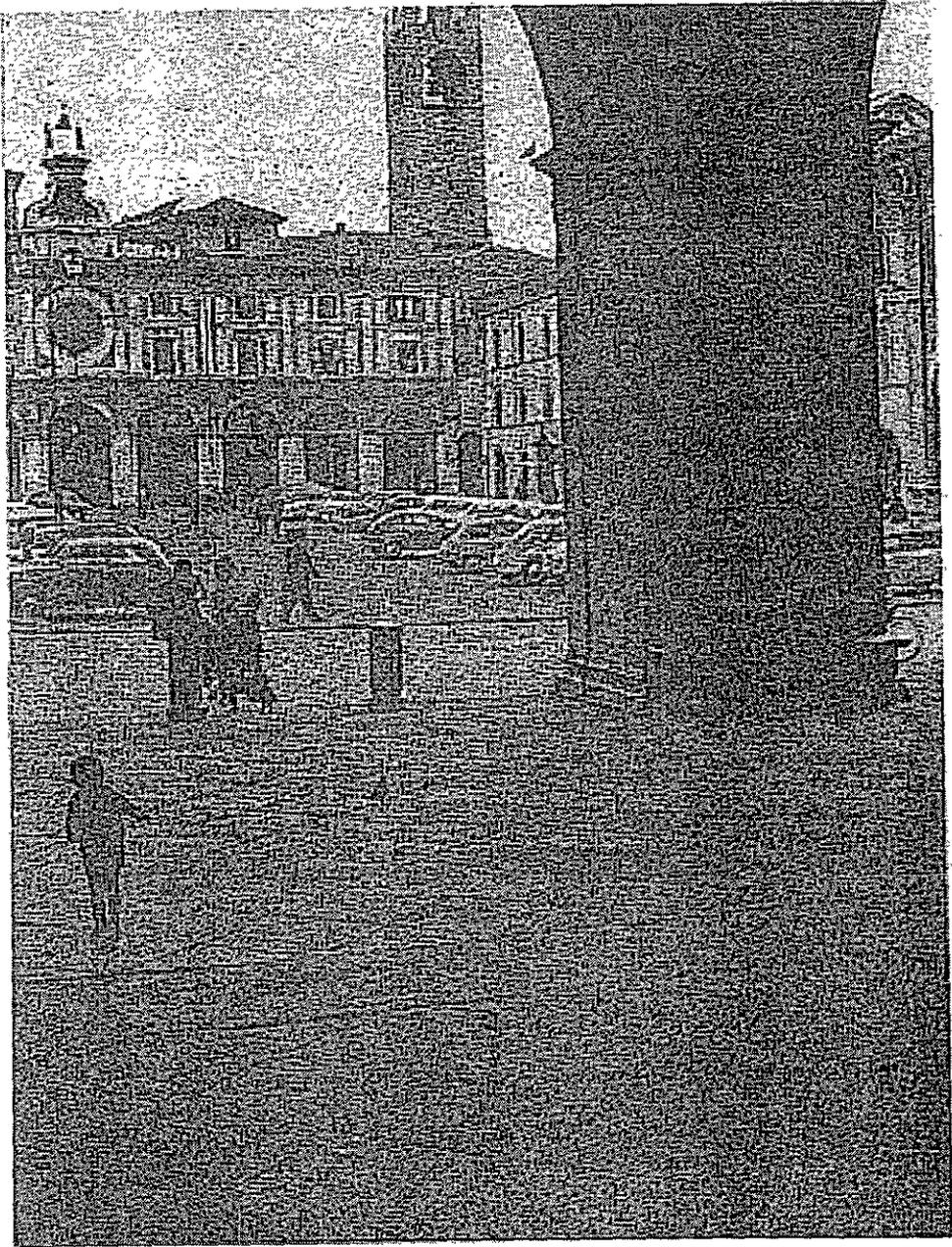
Las actividades a realizar en los últimos siglos, pocas veces logran integrarse al entorno natural.

En las ciudades modernas como la nuestra, existe una enorme variedad arquitectónica. Debido a las actividades que realiza la civilización, al tamaño desproporcionado que éstas han adquirido los

Los materiales que son utilizados en su construcción son escogidos obedeciendo principalmente intereses económicos y funcionales, de modo que se crea un subespacio completamente independiente, incluso contrapuesto a los espacios naturales. A esto se añade el hecho de que continuamente se integran a la vida ciudadana grandes contingentes de individuos que buscan una mejor fortuna con ellos, la ciudad ensancha sus cinturones de miseria, e incorpora a su vida y ritmo espacios inadecuados cuya estructura son dictadas a la inmigración.

Esto provoca hacinamientos que reúnen en pequeños lugares una cantidad de personas que sobrepasa, con mucho, el mínimo de condiciones necesarias para el desarrollo del hombre.

Cuando una ciudad no se integra a su entorno natural, el hombre se aísla: su mundo se circunscribe a las fronteras de la ciudad y el entorno lo encierra. Se puede observar que las ciudades han sobrepasado las expectativas que el hombre mismo tenía de ellas al crearlas.

La civilización esta conformada por la diversidad que le es propia, participan también de una suerte de belleza, es distinta según los modos en que las culturas conciben la funcionalidad del espacio y la belleza de las formas. No obstante los imperios con su inercia mundial, han tendido a borrar las diferencias entre las fronteras culturales: el hecho de que exista un solo mercado mundial reduce enormemente las posibilidades de una diversidad cultural, igualando deseos y expectativas de vida; sus artefactos no son otra cosa sino mercancías a las que no les falta nada: ni siquiera un precio.

El reflexionar a partir de la memoria de formas, nos lleva a juicios de claro o confuso, que pueden ser modificados, no establece valores como falso o verdadero que son valores absolutos, se conforma una aproximación debido a que se da una relación sensual con la realidad.

El mundo racional se aferra a crear conceptos o leyes, las cuales tienen características definidas. Así, el mundo occidental ha tomado como elementos importantes de un proceso sólo a aquellos que le garantizan una comprensión racional del mundo y sus fenómenos, dejando completamente de lado otros aspectos que nada tienen que ver con una actitud teorizante.

Para Kant la crítica, examen e investigación es concepción que parte de la necesidad de indagar las posibilidades y los límites del instrumento epistemico: sentidos, entendimiento, razón, imaginación, etc.

Este procedimiento es común a Bacon, Descartes, Kant con proyección en Husserl "...la síntesis llega al yo trascendental, sin embargo todo el sistema teórico de Kant descansa en la actividad procesal pura;

lo discutible comienza precisamente con este adjetivo, el pensamiento que trabaja con movimiento pendular, dicotomiza todo lo que toca...”⁸ en conceptos como el de belleza, igualdad, pureza, conceptos que en su acepción absoluta no existen en el hombre, concepción occidental que implica su relación con el mundo.

El concepto de genio, fue desarrollado por Kant en la Crítica del Juicio para valorar lo raro e infrecuente, como algo de sumo valor en oposición a lo común y frecuente como carente de interés. Sin embargo a partir del conocimiento de lo común se puede reflexionar e imaginar fantasear, crear, de ahí surge la propuesta gráfica como un juego contemplativo.

Haciendo un recuento histórico tenemos que en las civilizaciones condicionando la participación en la toma de decisiones siendo represivas en el otorgamiento de poder, en la antigüedad el sabio como poseedor de la mayor parte del conocimiento era tiene este poder que luego paso al vidente con una capacidad de ver a través de los tiempos.

Este lugar llegó a ser ocupado luego por el pensador, por aquél de entre todos los miembros de una comunidad que era capaz de comprender los complejos ciclos de la naturaleza, en los últimos treinta años por los líderes de opinión, quienes saturan de información a comunidades enteras mediante la utilización de los medios de comunicación masiva con su estereotipo de civilización de primer mundo con sus ideales de bienestar, hábitos y costumbres.

El interés de este orden de líderes es delegar el poder del conocimiento en la toma de decisiones que afectan a la comunidad entera en una persona.

⁸Lapoujade María Noel. *Filosofía de la imaginación*. México 1988, p. 23, 24

A partir del s. XIX se toma a la razón como verdad y se empieza a igualar a la gente en el modo de pensar, vestir, etc. dirigiendo de este modo sociedad economía y política mundial, hacia un mundo con enfoque único, unificación de las expectativas de vida entorno del capital. Como resultado la sociedad no se reconoce, ni acepta su origen o realidad aspira al modelo industrial de vida. Estas necesidades se unifican gracias a la actividad desmesurada de los medios de comunicación masiva, siendo estos quienes establecen la particularidad de las necesidades de juego, esparcimiento, diversión y el modo en que han de ser satisfechas. De este modo se ejerce una fuerte violencia psicológica en las pluriculturales civilizaciones actuales. "...La gente de diferentes culturas no sólo habla diferentes lenguajes sino, cosa posiblemente más importante, habita diferentes mundos sensorios..."⁹ en el ordenamiento de los espacios de vida, un japonés da una disposición diferente a la que da un occidental a su hogar, resultando incómodo cuando no es creado por cada cual.

En las grandes ciudades el atiborramiento de objetos agrede a un africano, quien está acostumbrado a espacios abiertos. La distribución de la urbe, en efecto, causa estragos en sectores importantes de las personas que llegan a ella desde entornos completamente distintos, esto arrebatara los espacios donde se vive la gracia y la belleza, para que no se destruyan y se pierdan sus costumbres y conocimientos que en la mayoría de los casos son humanos, tendrán que basar su desarrollo tomando en cuenta la sensibilidad apoyada por la razón. Precisamente por ello es tan importante hacer conscientes a sus habitantes de estos elementos de belleza y diversidad existentes.

⁹ Hall T. Eduard, *La dimensión oculta*. México 1972, p. 8

X

La dirección de la que Herbert Marcuse en Eros y civilización nos habla es la industrial de la mecanización y racionalización del trabajo enajenado del hombre quien no solo vende su tiempo libre sino su vida, la civilización obedece a una sobrevaluación de la producción y su acumulación;

Nos perdemos al tener que valorar las cosas con nuestros sentidos por sus formas y sensaciones, debido a que hay una represión de la sensación como inútil en pro de la razón como útil en consecuencia, no hay confianza en nuestro gusto solo en la razón.

Comúnmente recurrimos a los paradigmas que establece la moda o los medios de comunicación, obedeciendo así los intereses del mercado y el valor dado al individuo en nuestras sociedades ha sido el de la masa de tal o cual clase y en base a estas se determinan los gustos y costumbres.

La división de la sociedad en clases sociales no es un juego, el sentido lúdico ha desaparecido por los intereses económicos se crea un ser humano dependiente.

El juego parte del reconocimiento de la individualidad, derecho independencia, autonomía del ser quien se guía por su instinto vital en la apelación de la regla.

Nuestro entorno se vuelve caótico arrastrado por fuerzas abstractas como las del interés de ganancias que el hombre no logra dominar, la civilización pasa de ser la justificación y el objeto de un determinado modo de vida, a ser servidora de un monstruo que él mismo ha creado.

La vida se ha vuelto una pesada carga en la cual la producción y la acumulación son lo importante, el trabajo enajenado es lo que se busca del hombre sin embargo en épocas primitivas era de modo diferente con prácticas que valoran la vida y el placer.

El juego, es una de estas actividades que en la civilización carece de toda relevancia, a menos que se pueda explotar de modo comercial.

El juego nos hace despreocupados e importantes como seres vivos independientes de los logros económicos y señala nuestro valor como personas. En virtud de ello, el juego es un modo de acercamiento entre la gente, sin ningún fin concreto, más que el de distensión, la diversión y la convivencia. Esto no sucede en la civilización porque se reprime la sensualidad en favor de la racionalidad.

En el juego se relacionan pensamiento, sentimiento y diversión en un diálogo con nuestro entorno sin centrarnos en un solo aspecto. Esto permite que los hombre desarrollen un diálogo mayor con el mundo disfrutando la vida, haciéndonos ver las cosas cotidianas y nimias.

1.4. Lo lúdico en la vida urbana

“...los zaguanes huelen a humedad, puertas desvencijadas miran al patio en ruinas, los muros relatan historias indescifrables.

Los peldaños de cantera se yerguen gastados a tal punto que un paso podría ser el derrumbe...autos manchas de aceite.

En el s. XVIII fue un palacio esta casa. Hoy aposenta a unas quince familias pobres, una tienda de ropa, una imprentita, un taller que restaura santos.

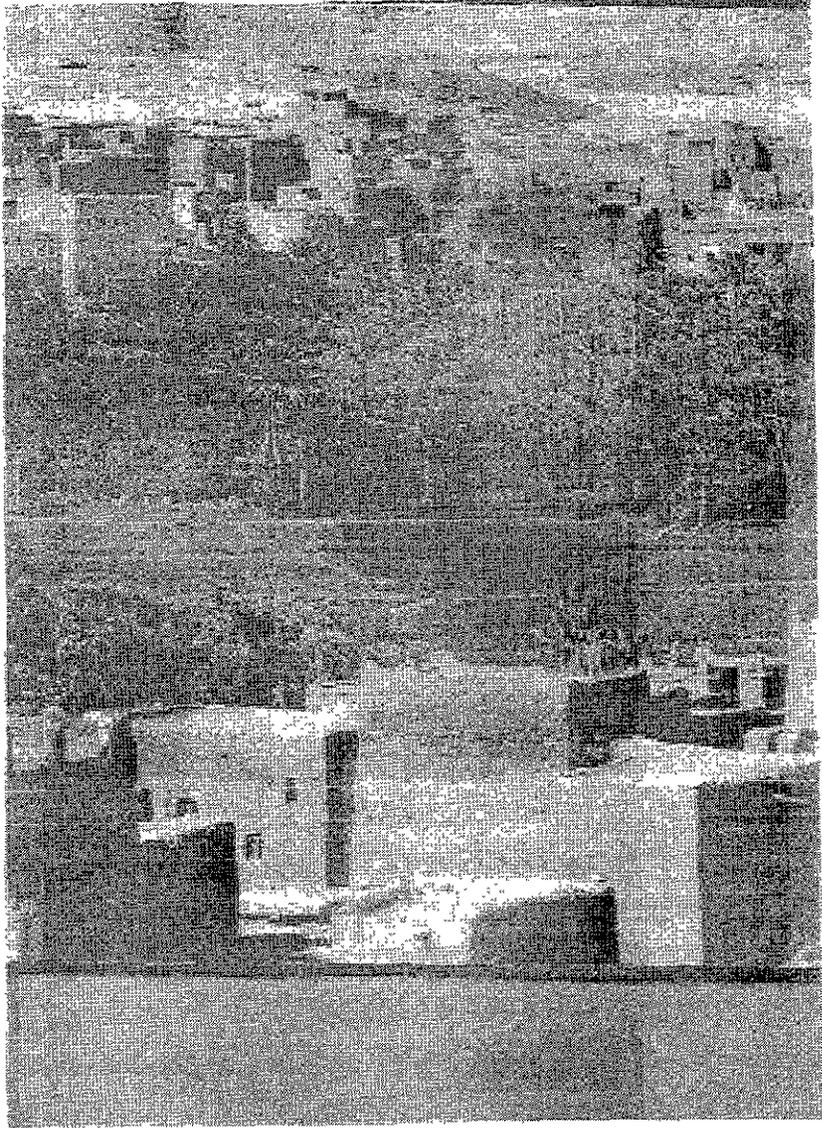
Baja un olor a sopa de pasta...”¹⁰

Octavio Paz y José Emilio Pacheco, nos ofrecen en su obra escrita una expresión e interpretación de la ciudad, basada en vivencias y experiencias personales. De modo parecido, los grupos humanos, durante la formación de su entorno, tomaban como base las experiencias anteriores que había tenido la comunidad para decidir, a partir de estas, se implementan reglas y patrones definidos en la forma de vivir en la comunidad. Con el paso del tiempo, estos conocimientos no se toman en cuenta y se han impuesto valores absolutos en pro de la civilización que en la mayoría de los casos ignora las necesidades que tiene la comunidad.

En nuestro espacio íntimo, que es el hogar, existe el televisor y la radio. Sus receptores conectan nuestros espacios íntimos con el espacio general de la opinión pública.

Al hacer esto, no hacen sino invadir los intersticios en los que el hombre puede volverse sobre sí mismo y ser él mismo.

¹⁰ Pacheco José Emilio. *Fin de siglo y otros poemas*. México 1984, p. 65

La desaparición paulatina de la vida íntima implica (y es el resultado de) una vida social alienada, que se basa en la atrofia cada vez mayor de la imaginación. La realidad es la que imponen los medios de comunicación, esto provoca desasosiego Freud nos habla de "...la angustia flotante debida a la represión de la humanidad a través de la culpa social o religiosa, que en algunos casos lleva de la vida a la muerte..."¹¹ coartando la libertad de imaginación haciéndola mínima. El mundo de nuestras percepciones nos pertenece irremediabilmente, permitiendo en consecuencia, el logro de un cierto equilibrio: "...el acto imaginativo con su riqueza muy particular en cada ser y la sensibilidad artística son modos en que se da cierta autorregulación humana..."¹²

A través del mundo perceptual, el acto imaginativo, la sensibilidad artística, el juego, y el sueño nos dan cierto equilibrio en la vida actual esta se vuelve plena nos hace conscientes de elementos que son necesarios e importantes en nuestro desarrollo como seres vivos. Los asentamientos humanos se forman para tener más y mejor calidad de vida, la arquitectura contribuye a esto en mayor medida cuando se adapta al entorno cuidando a la flora y fauna así como el agua y la tierra del lugar, no solo los intereses económicos; cosa que sucedía en mayor medida en las civilizaciones perdidas por la invasión y destrucción de occidente en su avidez de riqueza. Hay que reconocer que entre las formas creadas por el hombre la ciudad es parte del juego de formas soluciones o adaptaciones que le damos al entorno para su conservación, imaginación y conocimiento de los seres vivos.

¹¹ Marcuse Herbert. *Eros y civilización*. p.77,82

¹² Kepes Gyorgy. *El movimiento su esencia y su estética*. México 1970, p. VII

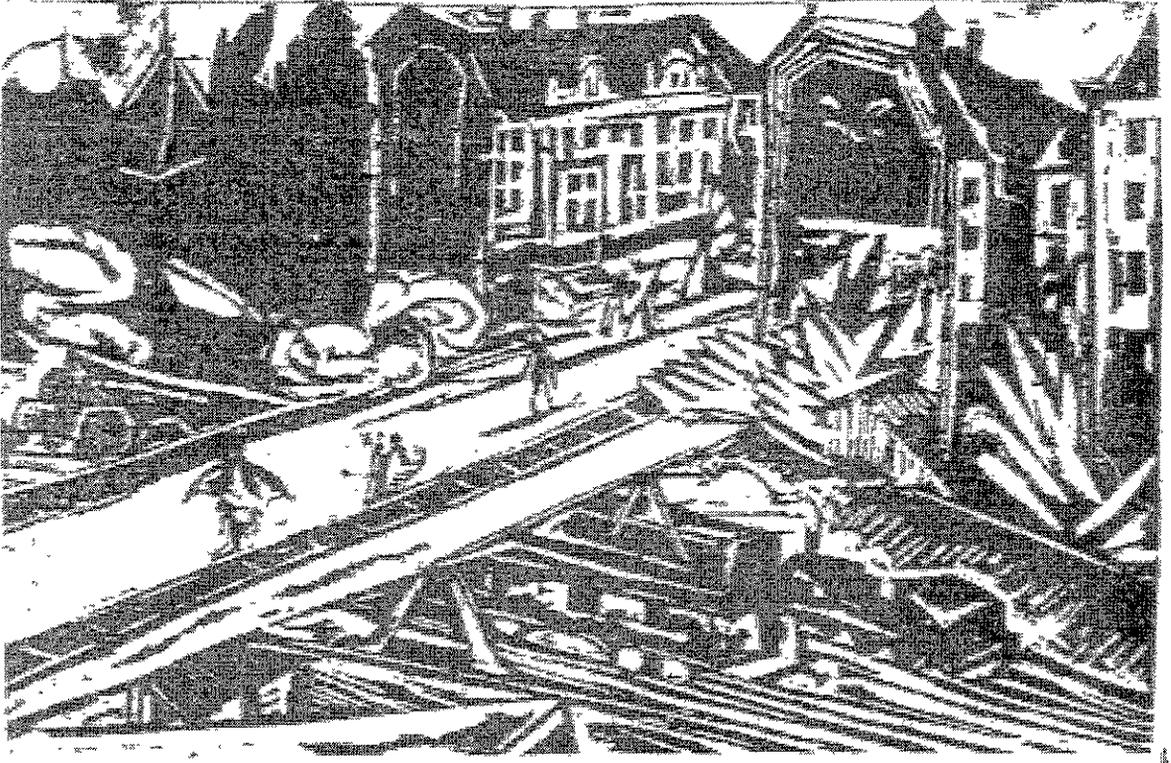

2.1. Ernst Ludwig Kirchner y la gráfica urbana

Alemania es uno de los países en que el grabado con tema urbano ha hecho su aparición con gran ímpetu creador. Este fenómeno abarca el siglo pasado y las primeras tres décadas del presente. Durante esta época Alemania se vio arrastrada por etapas importantes de su historia; el desarrollo acelerado del capital desde mediados del s. XIX trajo consigo las consiguientes luchas por la unión nacional, sin embargo el crecimiento de la burguesía como clase unido al crecimiento impresionante de un proletariado con mayor conciencia de clase fue caldo de cultivo para la aparición de movimientos sociales masivos. Todo esto se vio exacerbado por las aspiraciones imperialistas de Alemania lo cual llevó rápidamente a iniciar enfrentamientos bélicos de gran envergadura "...la historia de los primeros treinta años de este siglo, es la historia de un periodo de crítica y activismo político..."¹³ Al mismo tiempo se desarrolló en Europa una cierta reacción contra la excesiva industrialización, ilustración y democracia las cuales habían planteado conceptos que nunca se cumplieron.

El ejemplo clásico es el de esperanzas que se cifraron en la introducción de la tecnología en la producción de mercancías: era una creencia común el que se espera de las maquinarias que mejorarían la vida del hombre, esto se cumplió hasta cierto punto; debido a que la máquina creó también gran cantidad de desempleo y deshumanizó al mismo hombre, los empleados son usados como máquinas. En el aspecto artístico hay una reacción en el modo de ver la realidad, dejando de lado todo aspecto de ilusión, es una época en que ocurre una huida de lo considerado

¹³ Hauser Arnold. *Historia social de la literatura y el arte 3*. Madrid 1974, p. 275

Hasta entonces como placentero y agradable. Y como resultado tenemos que la realidad es cruel con el hombre y que esta llena de violencia hacia la vida humana.

En efecto "... de 1800 al 1900 Alemania pasa de ser un estado agrario a ser un estado industrial..."¹⁴ El desempleo masivo trajo como resultado el culto a las jerarquías propias de la sociedad burguesa y de este modo se divide a los hombres entre los que tienen valor y aquellos que carecen de él, valorados con un valor económico y un costo de reproducción, un costo inestimablemente bajo.

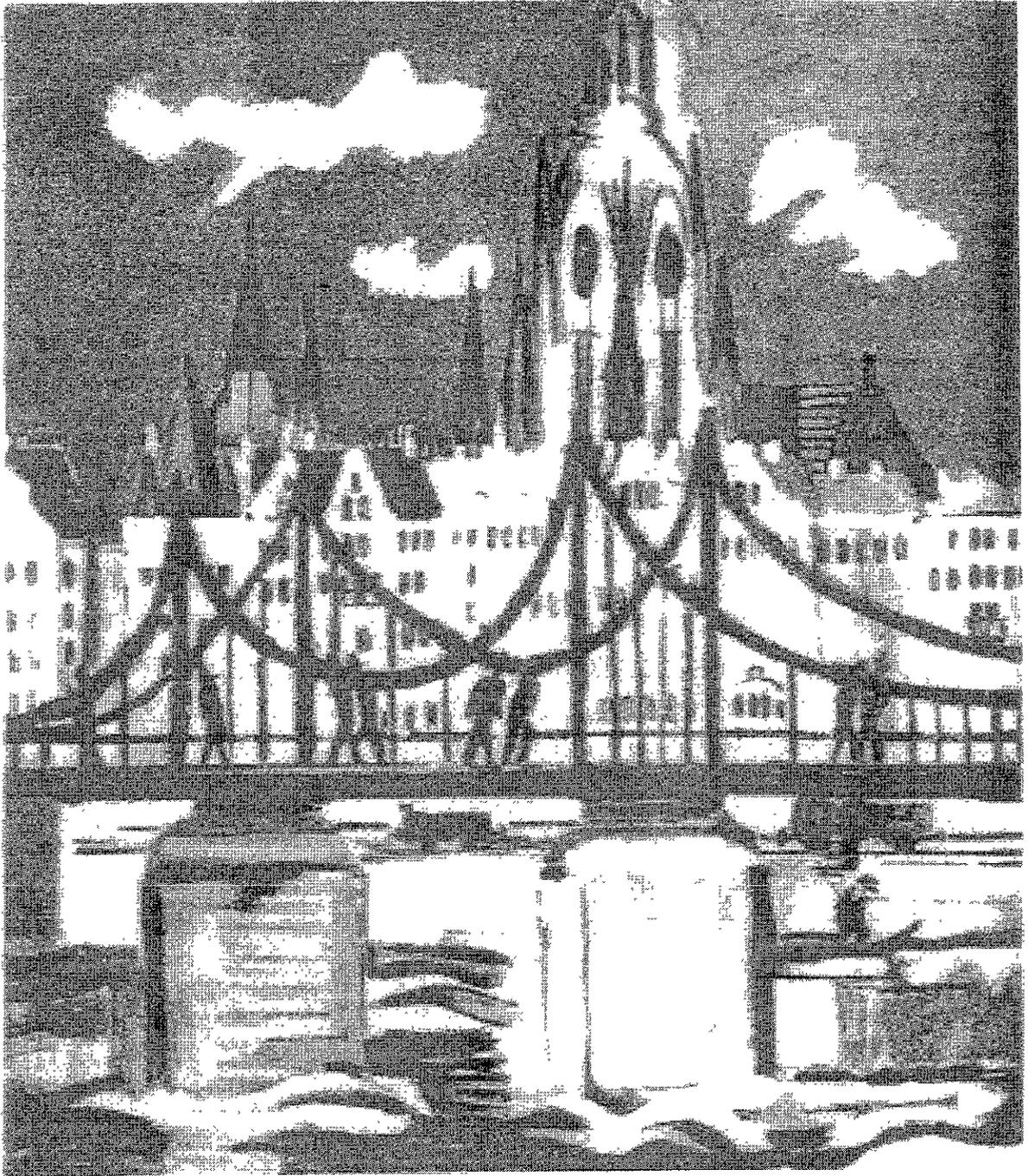
Los valores se volvieron absolutos y se adecuaron a las exigencias, sin dejar lugar a ninguna apelación válida. Sólo se respeta ciegamente a los hombres que dirigen la vida de la sociedad, desde la política y la economía. Al hombre se le obliga a tener una actitud de quietismo resignado, impuesta en ocasiones por la propia autoridad de las bayonetas.

De este modo se desecharon tradiciones, a cambio de la persecución individual de intereses privados. Para los desposeídos esto representó la mayor de las cargas espirituales "...el nomadismo, el juego de la suerte y la necesidad son herencia del proletariado..."¹⁵

La Alemania de aquellos tiempos representa la política que en general ha seguido el mundo a partir del surgimiento de la industrialización la cual tiene un sistema de gobierno inhumano basado en el rechazo de la socialización del hombre, alienando de este modo las relaciones humanas por dinero.

¹⁴ Idem

¹⁵ Westheim Paul. *Mundo y vida de grandes artistas tomo II*. México 1984, p. 98

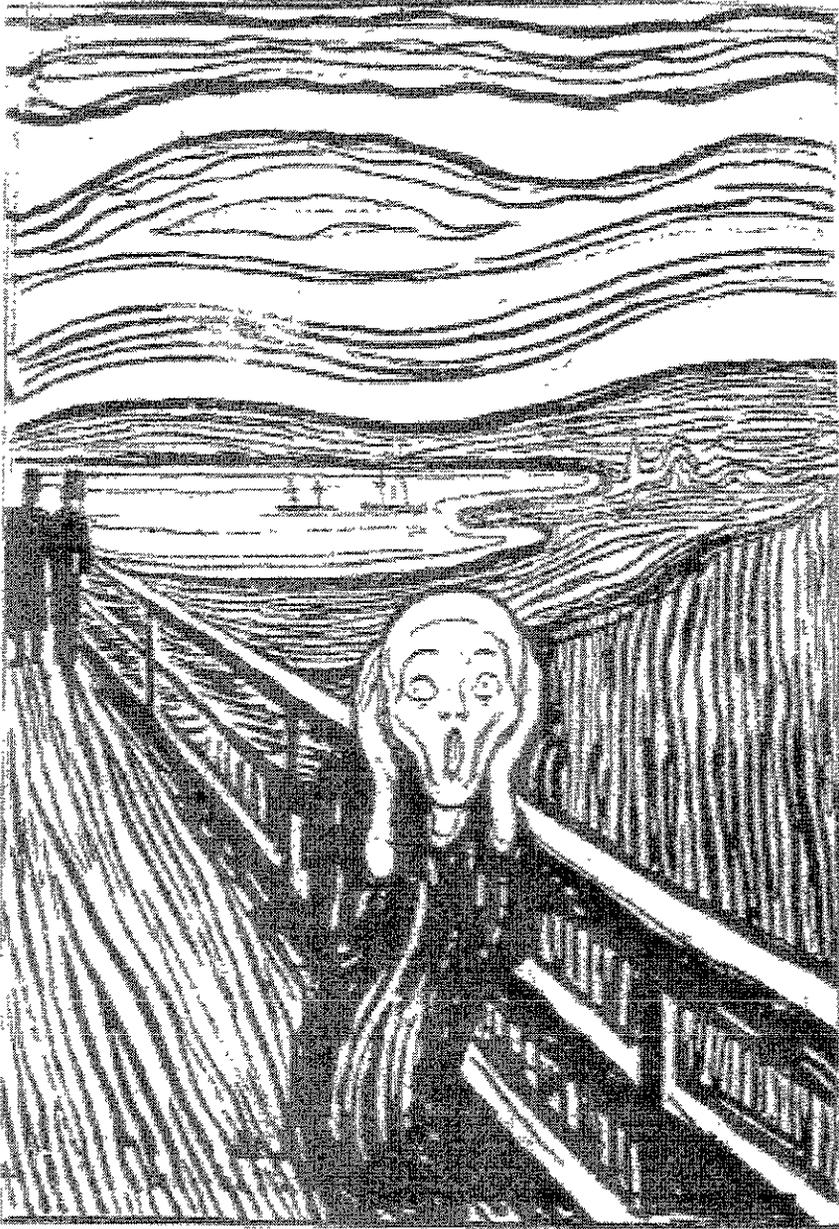
En nuestro mundo no se puede actuar fuera del sistema de producción. Sin embargo lo que es real para ciertos individuos en un momento dado, por ejemplo para la burguesía obtener ganancias, no lo es así para la especie.

En esta situación de crítica surge el expresionismo, su caldo de cultivo fue un estado de sensibilidad difusa, en el que el elemento dominante es la individualidad; está se tomaba como punto de partida para toda creación y crítica. En Alemania hay un estado de confusión lo que llevo a una revolución la de los espartaquistas en 1919 con la consecuencia de una crisis de postguerra y el ascenso del nazismo.

Esta situación lleva a un grupo de artistas a tomar sus ciudades como el objeto de su interpretación y expresión, este grupo fue el de los expresionistas quienes en principio adoptaron el nombre de los primitivos y estuvo constituido por Ernst Luidwig Kirchner a la cabeza uniéndose posteriormente Edward Munch y Emil Nolde. La razón por la cual adoptaron el nombre de primitivos tiene que ver con el retorno a los cánones del arte primitivo de algunos pueblos africanos, daneses y egipcios; el objeto de este regreso consistía en lograr un enriquecimiento de su lenguaje debido a que la civilización actual los había llevado a esta realidad violenta, extrema y mecanizada. Dándose de este modo la necesidad de fortalecer la humanidad a través del regreso a lo primitivo o salvaje.

Los expresionistas expresaban su mundo expresando e interpretando el entorno y tomando en cuenta el efecto anímico que la ciudad produce en ellos. Así pasaron de lo interior a lo exterior y de ahí a su expresión de mundo.

Estos artistas retoman lo primitivo y sobre todo valoran lo cotidiano y sencillo que en el se observa en cuanto a: formas, contrastes, tamaños y temática, está tendencia de retorno sigue dándose en nuestros días.

Al llegar a Berlín, Kirchner desarrolla un lenguaje muy particular en el que expresa su modo de percibir su entorno urbano gente, calles, cafés, prostitutas, vida diurna y nocturna; creando así obras de gran fuerza formal, contenido realista, simbólico y fantástico. Su obra fue calificada de “degenerada” destruida, con lo que se le causa gran pena y además le orilla al suicidio.

Un antecedente del grabado y pintura de Emil Nolde son: los cánones primitivos de las estatuas polinesias, de las mascararas africanas así como un grupo de artistas como Paul Gauguin y Eduard Munch, “...quienes utilizan seres trenzados con líneas y soluciones audaces, que son el estrafalario testimonios de su terror ante lo inexplicable de la realidad...”¹⁶

Para Nolde la realidad es aterradora “...La dualidad escribió alguna vez tiene en mis cuadros un amplio lugar juntos u opuestos, hombre, mujer, alegría, dolor, dios, diablo...”¹⁷

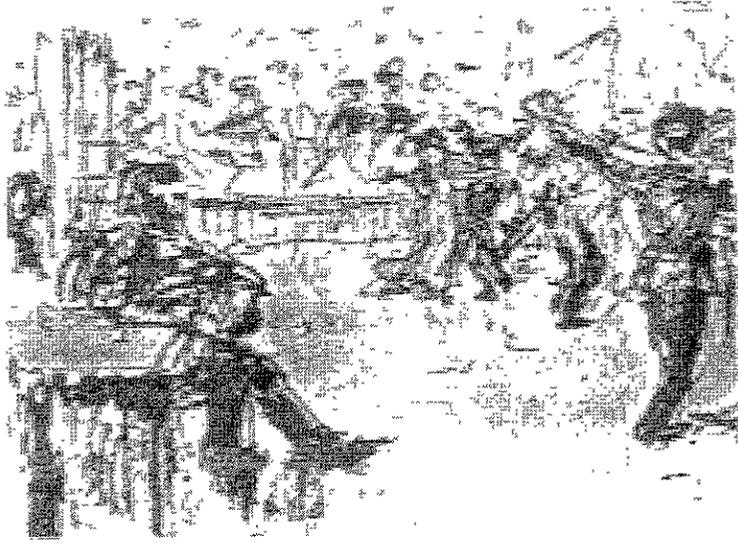
Para estos artistas el punto central de su trabajo es la vida en la ciudad “...Munch ve la vida desde el amor y de la muerte, pero no que de ahí la comprenda debido a que ambos son incomprensibles...”¹⁸

El afán se centra en la expresión de lo que entiendan como personas, las cosas y los espacios en los que se desenvolvían sus vidas y veían desenvolverse las de los demás. Su método consistía en expresar de una manera casi inmediata su modo de percibir la realidad que los rodea.

¹⁶ Westheim Paul. *Mundo y vida de grandes artistas Tomo II.. México 1984 , p. 98*

¹⁷ Idem

¹⁸ Idem

“...Munch pinta un mundo cuando pinta un retrato, evoca la atmósfera que rodea a la persona...”¹⁹ observamos la preocupación que refleja el rostro del personaje mediante un dibujo muy sintético que incorpora como sus base diferentes calidades de línea y soluciones de forma a partir de una masa o silueta negra, dándose con esto la impresión del entorno que nos rodea.

Debido al momento histórico que se vivía se juntaban en grupos para hacer carpetas de trabajo las cuales reunían obras de rápida ejecución y bajo costo para el público en general, lo que ocurrió en estos casos es que el público común tuvo acceso al arte, esto no sucedía en otras épocas.

La visión de estos artistas deja de ser particular para convertirse en general, es decir su obra se convirtió en un conjunto de imágenes reconocidas con las que se identifica el observador. El refugio para estos artistas fue el instinto debido a que la razón había conducido a un sinnúmero de problemas “...para Sócrates el instinto es una fuerza de afirmación, creación y vida, siendo la conciencia una facultad de negación y muerte...”²⁰ se buscaba una posibilidad de expresión efectiva y sustancial, a través de la deformación, no había que partir de lo bello y equilibrado según dictado de los patrones clásicos sino intentar partir de lo inquietante, de la fealdad y deformación. De este modo estos artistas transgredieron los valores ya establecidos como los de belleza armonía, color, ritmo, equilibrio y composición.

¹⁹ Richard Lyonel. *Del expresionismo al nazismo. Barcelona 1979, p. 56*

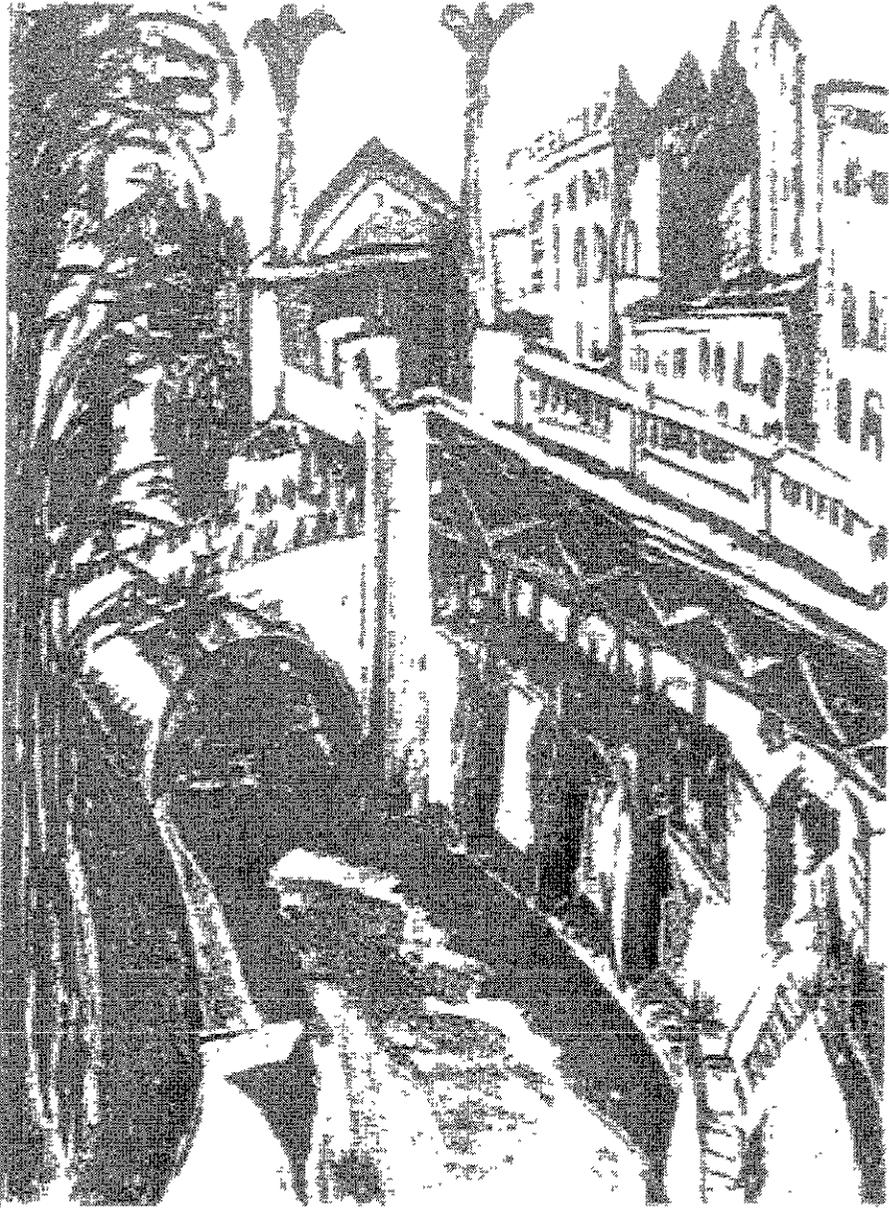
²⁰ Casals Joseph. *El expresionismo orígenes y desarrollo. Barcelona 1970, p. 10,11*

Al mismo tiempo trataron de conquistar un contacto con el público, a partir de estos nuevos modos de valoración, buscando afianzarse en una posibilidad de expresión más efectiva y sustancial, mediante un lenguaje que fuera más claro y que llegara a las mayorías.

Nuestro mundo es excesivamente racional, entiendo con esto que no se toma al ser humano en su dimensión total ; sino que se ha utilizado la razón para la conveniencia propia y el interés monetario sin importar la excesiva explotación y hasta exterminio de personas en pro de estos intereses, la humanidad se ha escindido en dos polos el instinto y la razón, que deben coexistir, encontrarse en cierto equilibrio para evitar la deshumanización del hombre.

Einstein nos hizo ver que en el mundo no hay valores absolutos; nada que sea absolutamente falso o verdadero y de ahí la importancia de que no se deben imponer modos y formas de vida, puesto que cada cultura tiene diferentes riquezas y conocimientos, la realidad relativa se va modificando y enriqueciendo, si no se descartan los conocimientos diferentes por racismo o por imperialismo.

En el caso de la arquitectura tenemos que son esquemas estandarizados en su modo de abordar el espacio y es que no construyen la tridimensionalidad sino en la bidimensionalidad, el tiempo es reclamado por los artistas actuales, tiempo para pensar, rompiendo la inercia del trabajo esto es pensar en términos estéticos.

2.2. José Guadalupe Posada el grabado rural y urbano

En México la realidad que se vivía era singularmente dura, en el s. XVIII era un país que principalmente agrario con grandes problemas sociales como la explotación, vejación y matanza de los indios debido al imperio español, pero por otro lado también estaban los criollos que nacidos aquí no eran ni lo uno ni lo otro; esto llegó a ser una problemática política y económica.

A esta época perteneció el grabador Gabriel Vicente Gahona “Picheta” , el reflejaba la vida, así como la luz y problemática de su ciudad Mérida mediante un lenguaje satírico, burlón nos “...muestra la sociedad provinciana con sus problemas sociales...”²¹ Gahona emprendió la labor del grabado en México con un interés de tipo social en cuanto a la valoración de la cultura propia, sus características comunes y cotidianas, tan desvalorizadas por el colonialismo español.

En el s. XIX tuvieron su comienzo movimientos de tipo social mediante los cuales se buscaban reformas en el modo de organizar la sociedad, la política y economía del país. En todos estos aspectos la gráfica tiene una influencia marcada puesto que siempre en sus temas retoma todo esto. En estos movimientos prerrevolucionarios participa el grabador José Guadalupe Posada originario del estado de Aguascalientes quién a través de sus hojas gráficas contribuyó a reflejar y criticar la realidad de la sociedad, siendo precursor de la revolución mexicana y de cambios importantes en el arte mexicano a través de un periódico de divulgación popular llamado “El jicote”, que incluía ilustraciones de intensión social, política y cultural.

²¹ Tibol Raquel. *Gráficas y neografías en México*. México 1987, p. 34

Posada había trabajado en imprentas haciendo hojas gráficas de bajo costo mediante las cuales se buscaba mayor relación con el público. La idea fundamental era que los observadores se identificaran con los personajes observados obteniendo educación y conciencia, un lenguaje rico en la forma como en el contenido con mensaje a todo el público siendo este en su mayoría analfabeta, valiéndose de la expresividad, deformación, humor e ironía además del conocimiento de la cultura propia con un dominio absoluto del dibujo y del grabado. Posada retrató detalles de la vida en México en una época en la que lo común era copiar los moldes de la cultura occidental.

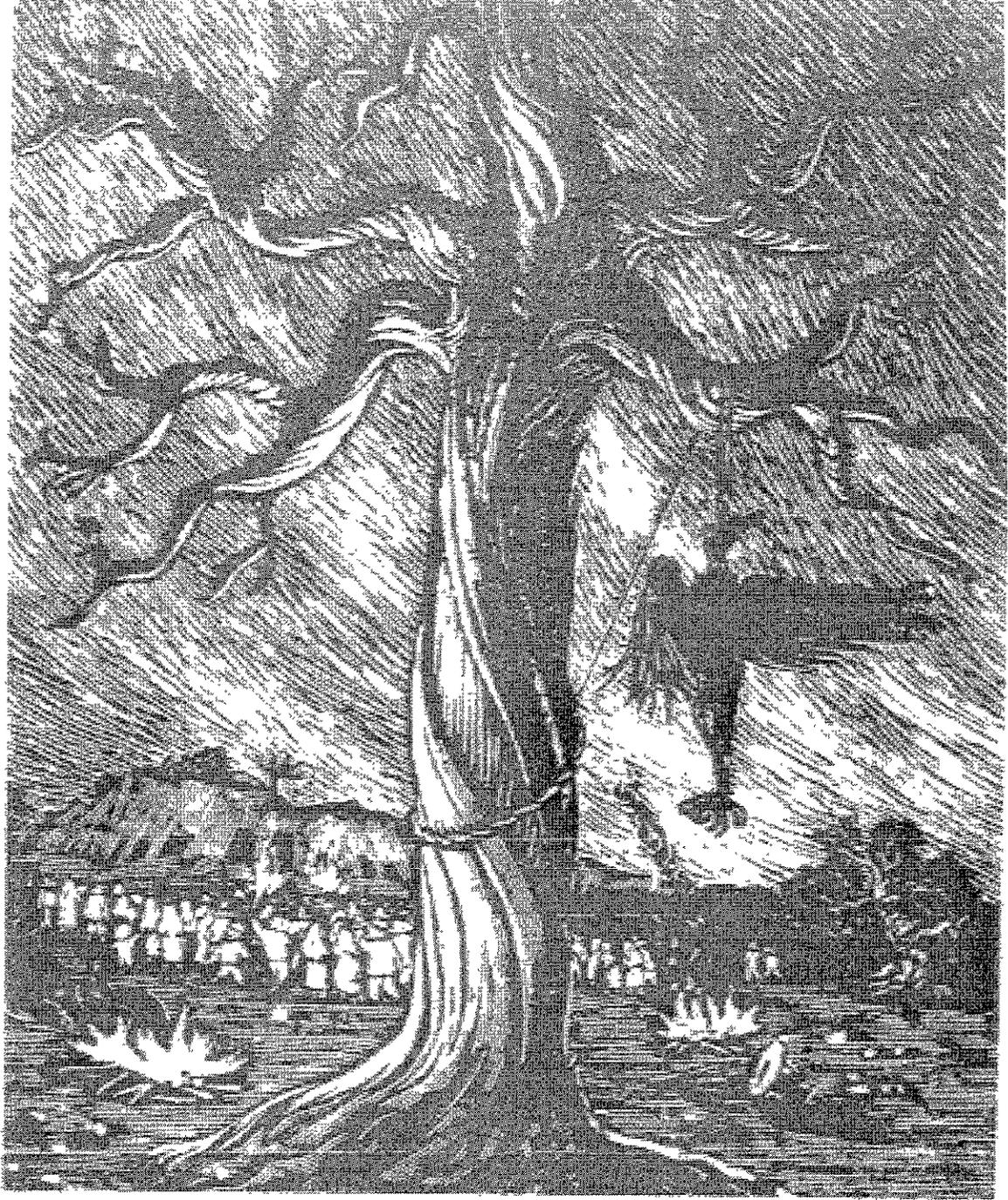
Posteriormente Leopoldo Méndez vive la revolución mexicana en su época de adolescente sufriendo también por este tiempo de "...reivindicaciones de tipo social, indigenista y anticlerical..."²² estas vivencias tuvieron un gran peso en su obra gráfica, teniendo gran fuerza expresiva y reflejando a través de la imagen la realidad vivida en esta época de transición en nuestro país.

Leopoldo Méndez trata de dar crecimiento a la idea de hacer "... arte para el pueblo como lo hacía Posada..."²³ y a la muerte de este funda el Taller de Gráfica Popular el cuál no tuvo el seguimiento debido por los creadores mexicanos debido a que las tendencias occidentales de moda como: el surrealismo, el arte abstracto, etc. originaron diversas mentalidades e intereses sin embargo, pocos artistas lograron digerir y enriquecer con la cultura propia las innovaciones así como integrar y hacer propios estos lenguajes.

²² Hughe René. *El arte y el mundo moderno*. Barcelona 1920, p. 430

²³ Reyes Palma Francisco. *El oficio de grabar*. México 1994, p.16

2.3. Paul Gauguin su ruptura con la urbe y el reencuentro con lo primitivo, valores, costumbres entre ellas el juego.

A través de las imágenes creadas observamos el juego de formas y la belleza, dando con esto "...un efecto social armonioso..." sensaciones y animo, que para Paul Gauguin un hombre banquero adinerado y casado, su mundo empieza a carecer de interés por lo cuál decide abandonarlo y refugiarse en la pintura, en los viajes y las culturas salvajes o primitivas según occidente sin embargo este entorno es valorado como estético y humano por este pintor grabador "...luego de ser multado con mil francos y encarcelado por tres meses, por apoyar costumbres maoríes en oposición a los misioneros, goza de la inmunidad que se les otorga a los muertos que pasan a formar parte de la historia del arte, esos salvajes me han enseñado a mí, el hombre de una vieja cultura, el arte de vivir y ser feliz, lujo extraordinario en su simplicidad, aún la sabiduría es un placer que los hombres viejos comparten en sus veladas, ¡el hombre morirá!, pero no olvides que todo artista sincero es el alumno de su modelo, yo sostenía el pincel, los dioses maoríes dirigían mi mano; sin nostalgias del pasado y sin terror del futuro, ¿sabes tu si existiría si existiría la alegría? Decid ¿qué habéis visto?, ¡Que gran reinado el nuestro cuando no se veía nada, se cantaba siempre todo el año cantar siempre regalar siempre!..."²⁴

Aquí es más que evidente que las sociedades que son las dominadoras también dominan a sus propios habitantes explotándolos sin que tengan lugar para la vida sensual y emotiva que nos valore como seres humanos con expectativas de crecimiento y cambio. Teniéndose que dar de este modo una huida hacia realidades alternas.

²⁴ Gauguin Paul. Noa Noa. México 1977, p. 7,42

Entre estos artistas encontramos la necesidad de retomar caminos que modifiquen nuestro entorno de modo reflexivo en este caso en torno al trabajo su fin y disfrute lúdico con expresiones impresiones y sensaciones. Pero lo principal es que asumen a modo de juego su realidad y además de reflejarla se ríen de ella; retomando valores y costumbres de culturas que en la mayoría de los casos han sido exterminadas en pro de la explotación.

Lo aparentemente primitivo resulta vital y humano.

El juego es importante en la vida humana porque nos quita las preocupaciones cotidianas de la vida, no porque estas sean poco importantes sino porque a pesar de que estas problemáticas nos abruman necesitamos desfogar preocupaciones y disfrutar de la vida presente, puesto que la vida es efímera y corta sin que lo material a la hora de la muerte se pueda ir con nosotros, más que las satisfacciones más comunes de la vida.

En cuanto a las aportaciones de deformidad para causar gracia o crítica fue un elemento utilizado por estos artistas desligándose en este sentido del retrato fiel para hacer una interpretación, expresiva en algunos con líneas angulosas como en el caso de Kirchner o como en el caso de Gauguin donde no se respeta el color real sino que se toma otro diferente para realzar la expresividad y valoración de las imágenes.

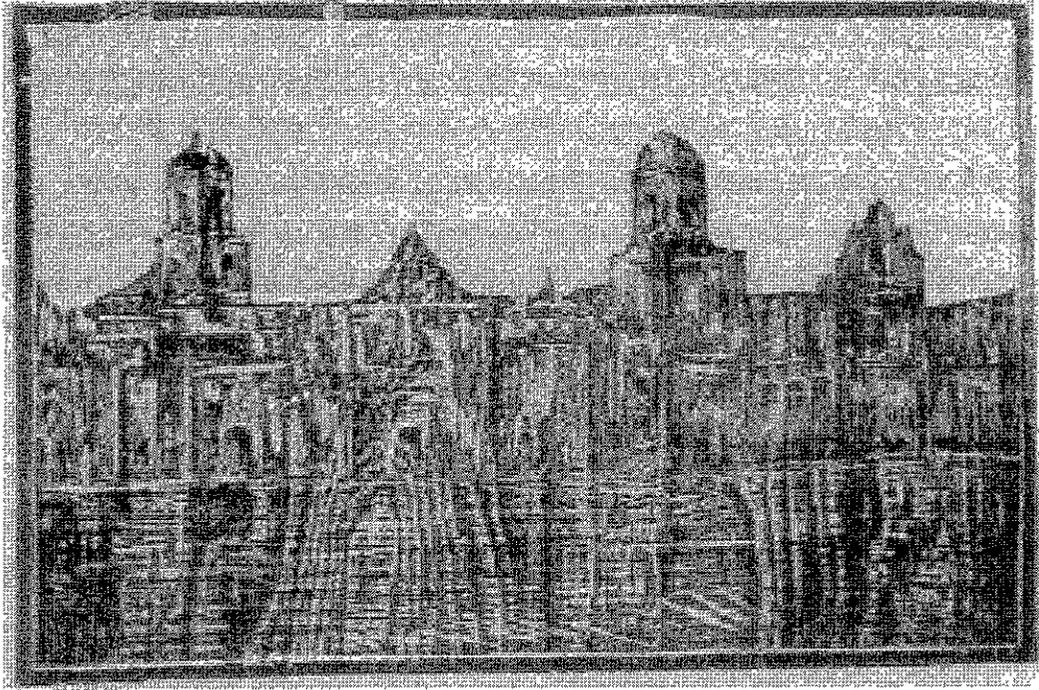
3.1. El juego y la creatividad en la civilización.

El juego es un ejercicio recreativo sometido a reglas que se práctica con ánimo de diversión con las siguientes características: a) debe ser practicado de modo serio con base en reglas apelables; b) si algún jugador no respeta las reglas termina con la actividad y, en consecuencia, c) las reglas deben ser tomadas por acuerdo común. De esta manera, el juego puede desembocar en el entusiasmo, produciendo ante todo satisfacción y conexiones de tipo espiritual porque no tiene ningún fin práctico (léase, productivo-lucrativo).

El juego, sin embargo, es y crea orden. Cuando este orden no es entendido y acatado, el juego termina . En el transcurso del juego se unen tiempo y espacio olvidando la duración real, debido a la satisfacción que esta actividad produce en virtud de su ejecución.

A través del tiempo éste ha sido el modo en que se han conformado las civilizaciones. Sin embargo, al crecer los asentamientos, se dio una mínima participación de sus habitantes en la elección y aprobación de las reglas, siendo en consecuencia cada vez menos apelables. De esta manera, se sustituyó el juego que fue origen de los asentamientos humanos.

El templo, la escena y el estrado son, por su forma y función, lugares de juego, puesto que la ejecución de una acción se consuma en sí misma en estos espacios y tiempos. La diferencia de estas actividades con las que se consideran “serias” radica en el hecho de que en estas últimas sí existe un fin o interés determinado y la mayoría de sus reglas son tomadas como absolutas (como leyes).

XXIII

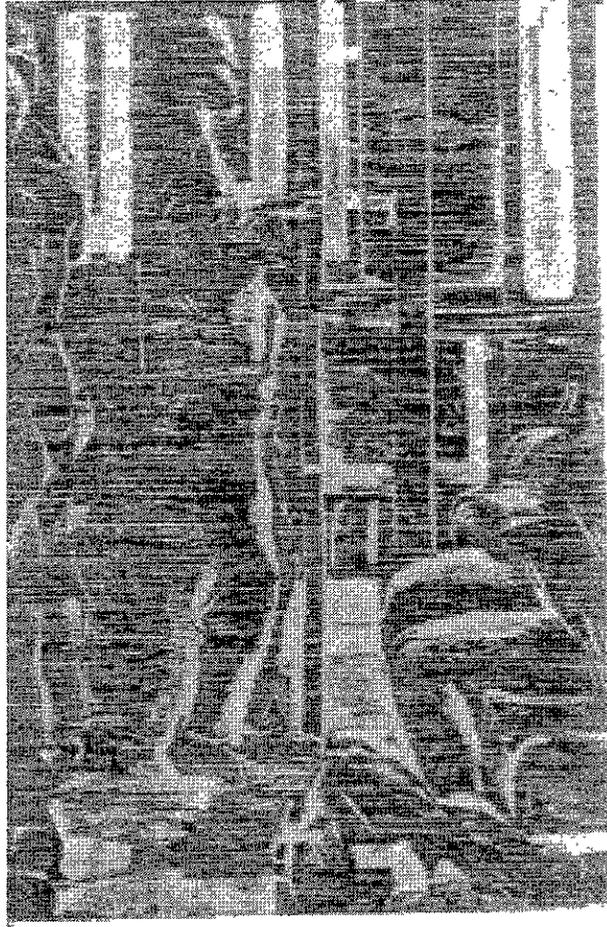
Observamos, que el modo en que se van conformando las civilizaciones humanas con cultos fiestas y costumbres son lúdicos debido a que toman como su guía rectora actividades que se asumen por consenso común, libre participación de sus miembros y de modo serio. Con el paso del tiempo los asentamientos humanos se volvieron algo fijo, importante y demasiado serio, intereses económicos, políticos y sociales de unos cuantos que nos fueron impuestos por la seducción del desarrollo como fin absoluto.

Las diferentes comunidades se dividieron al interior en estratos dominadores y dominados. Lo mismo ocurrió con las culturas que eran propias de estos estratos sociales. Una consecuencia de esta división fue la sobre estimación del valor económico y su imposición como el interés que mueve al mundo. Fue así que se olvidó que el juego es anterior a toda cultura y que ésta se forma al establecer valores físicos, morales, e intelectuales y principalmente valores de tipo social que obedecen a la necesidad humana, de compartir, además de tener una vida digna con suficiente comida, trabajo y descanso que nos de tiempo libre para imaginar y crear.

En mundo contemporáneo, la conformación de las ciudades, es sólo una solución técnica, para cuya postulación no se toman en cuenta las necesidades del hombre. La creación tiene que ver con la vida, el descanso con la tranquilidad y con la muerte.

Nuestro entorno urbano se convierte en un lugar impersonal, en el que se exageran las perspectivas utilitarias y comerciales, no permiten vislumbrar alguna contraparte que dote de equilibrio al conjunto.

Aunque existe la diversión, las distracciones y el juego; estas actividades son dirigidas de un modo tal que la gente adopte ciertas aspiraciones y gustos.

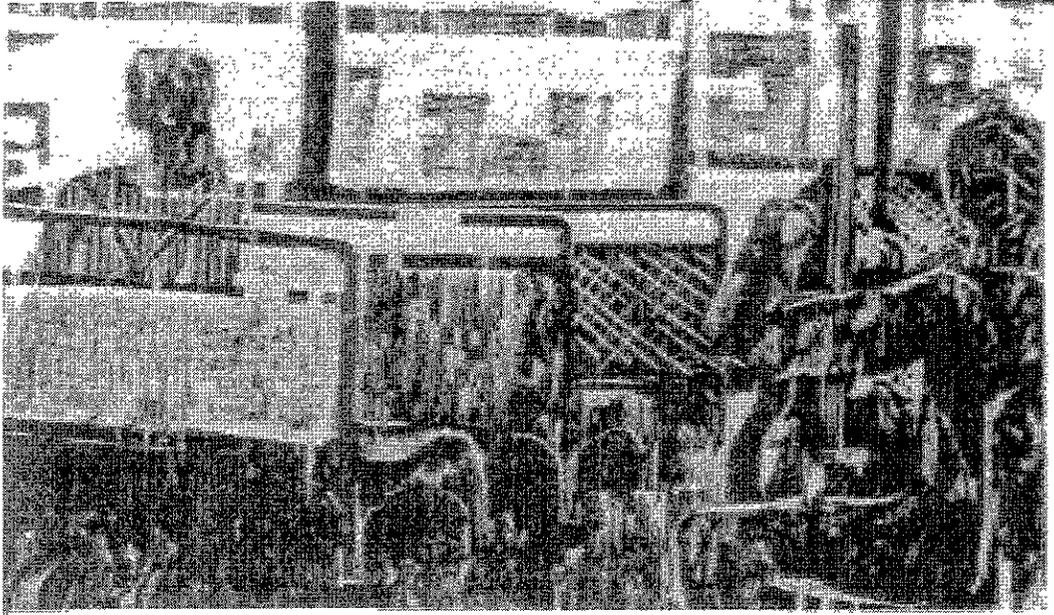
“... en el seno de la más refinada civilidad, ha construido su sistema el egoísmo y sin sacar ventaja de un corazón verdaderamente sociable, porque se cultiva al pensador frío, profesional corazón estrecho puesto que la imaginación, ha sido recluida en el círculo uniforme de la especialización, sin embargo la belleza solo se desenvuelve por medio del juego libre y uniforme de todos los miembros, solo el temple armónico de todas las potencialidades producirá hombres felices y perfectos, educar la facultad sensible, imprime al mundo en que trabajas la dirección hacia el bien...”²⁵

Cultivemos el gusto por el juego de las formas y del espacio en la teoría de la “tabla rasa” sostenida por John Locke nos compara con una hoja en blanco “...el ser artista queda grabado en la bidimensión, resultará la vida detenida en un lugar y en un momento de su propia existencia, en la creación el artista procura dar forma a una energía, su sentimiento que es lo que representa su ser en relación con ese instante, un universo...”²⁶

La síntesis de realidad e identidad, de naturaleza y libertad, es la belleza, para Schiller “... el instinto sensible que lleva a conocer la materia, el instinto ideal que lleva a conocer la forma pura y el instinto estético que le lleva a jugar, desliga la materia de su apariencia, la contempla pura y simplemente.

25 Schiller Federico. *La educación estética del hombre*. Argentina 1941, p. 28,50

²⁶ Idem.

XXV

El instinto de juego produce la belleza, cuando el hombre se haya educado estéticamente habrá conquistado la libertad necesaria para realizar la esencia moral, por en esto hay una implicación política, la naturaleza actúa por el hombre, pero posee la capacidad de desandar por medio de la razón, tornar necesidad física en moral ...”²⁷

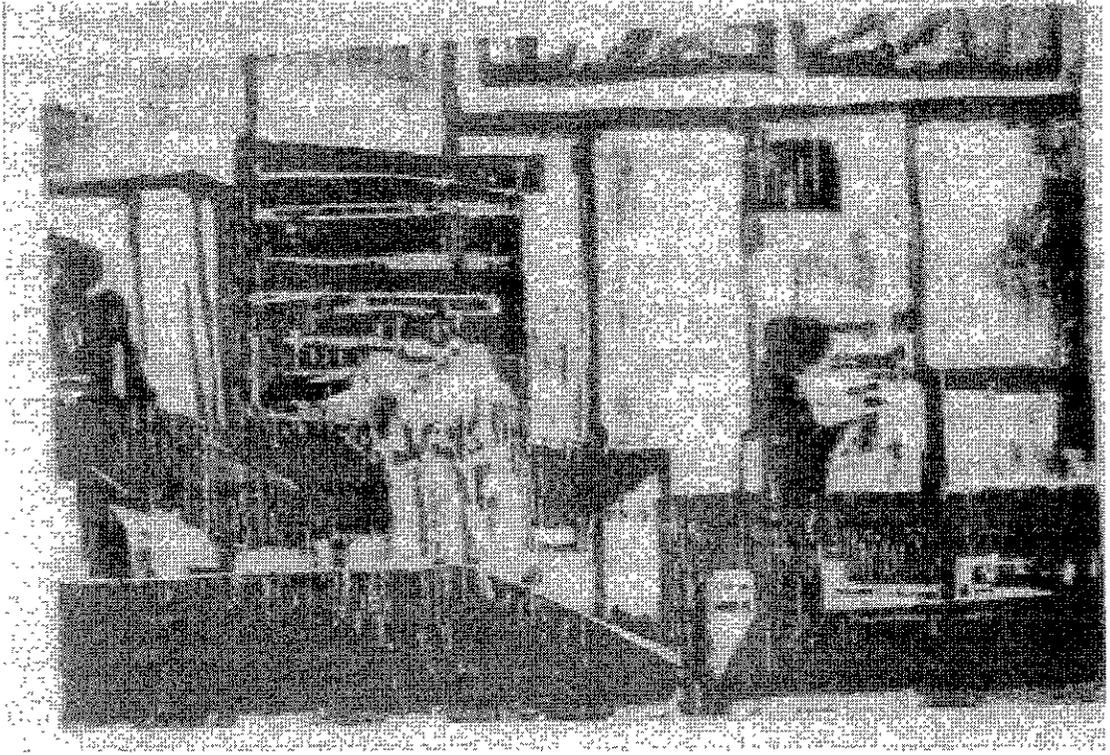
“... El artista pedagógico y político se acerca de diferente modo a la materia sobre la que trabaja, no solo subjetivamente con engaños de los sentidos, sino objetivamente y para la intimidad de su ser, trocar el estado de la necesidad por el de la libertad, juguemos a la vez con nuestra inclinación y respeto, lo bello debe ser figura viva, como propiedad nos da ternura y energía, el hombre reflexivo piensa en la virtud, el hombre activo ejercita virtudes y saborea días felices, lo bello nos da energía y armonía es la belleza ideal...”²⁸

Tenemos por tanto que “...artista así como mineros y en general la humanidad necesitamos tomar conciencia de nosotros como agentes naturales, la economía cuando se abstrae del mundo es ciega respecto al proceso natural...”²⁹

²⁷ Chuhurra López Osvaldo. *Estética de los elementos plásticos*. México 1970, p. 43, 64

²⁸ Maderuelo Javier. *El espacio raptado*. Madrid 1990, p. 107, 112

²⁹ Huizinga Joan. *Homo Ludens* Argentina 1970, p.65

XXVI

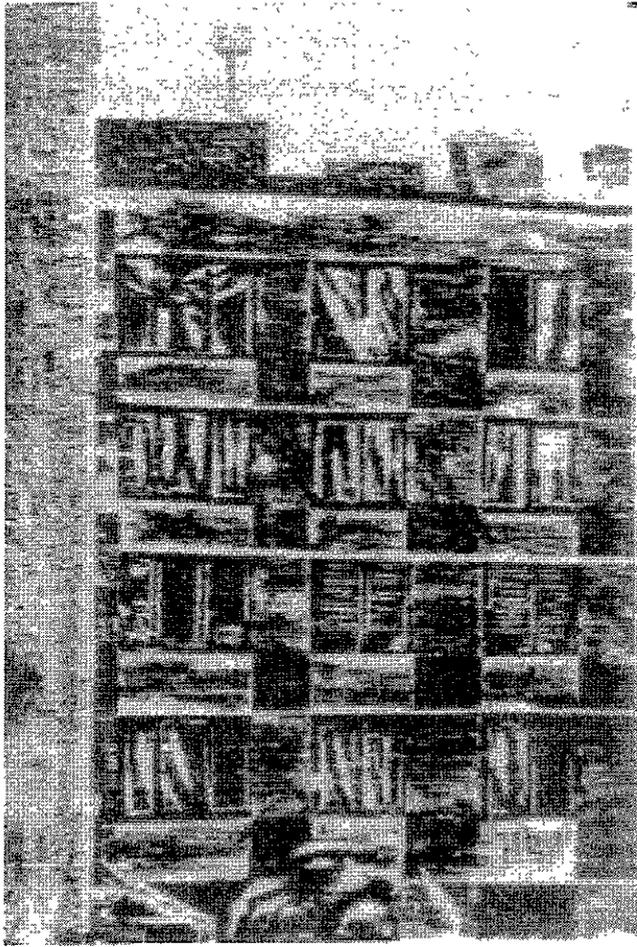
3.2. Lo lúdico, lo creativo y los espacios .

Al darse el predominio del imperio no existe un diálogo, sino tan sólo la imposición, no existe la cancelación de la gravedad de la vida o prácticas comunes que nos distraigan de las problemáticas cotidianas, haciendo la vida agradable y feliz no obstante, en la antigüedad, en la vida primitiva, existían prácticas y representaciones de este tipo, con las que se quitaba el exceso de importancia a las cosas que se viven o desean. En pro de la civilización hay naciones o culturas que proclama sus normas de conducta como las únicas viables con vistas a satisfacer sus intereses y acrecentar su poderío, desaparece lo lúdico y toma su lugar lo violento que “...nos hunde en un nivel más bajo que el primitivo...”³⁰; frente a la violencia, el individuo no se reconoce en su entorno y busca ser como lo impone la moda o los medios de comunicación, haciendo del ser humano un objeto para el trabajo, en el que se valora más que la vida, es el éxito y el dinero.

Las expectativas que se crean de los niños y adolescentes japoneses que llegan al suicidio, se da por no lograr la calificación de excelente o innovador en las escuelas primarias, es lo que la racionalidad de la sociedad establece como lo que ha de esperarse de ellos.

Sin embargo, el tipo de éxito que imponen los imperios obedecen, simplemente, a los intentos de explotación del hombre. Estas prácticas provocan que el individuo tome sus actos de modo tan serio, como para llegar al extremo de la muerte.

³⁰ Huizinga Joan. *Homo Ludens*. Argentina 1970, p. 65

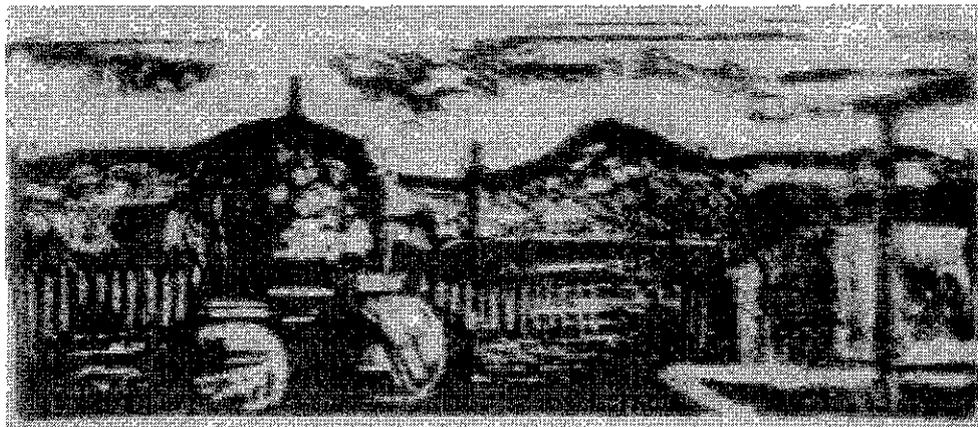

El hombre debe aprender a valorar el entorno cotidiano, encontrando lo que desea y que puede hacer en su particular condición ante la vida, es el conocimiento y amor de uno mismo, sabiendo distinguir con el gusto propio lo que agrada o desagrada, sin dejarse llevar por los gustos que establecen los medios.

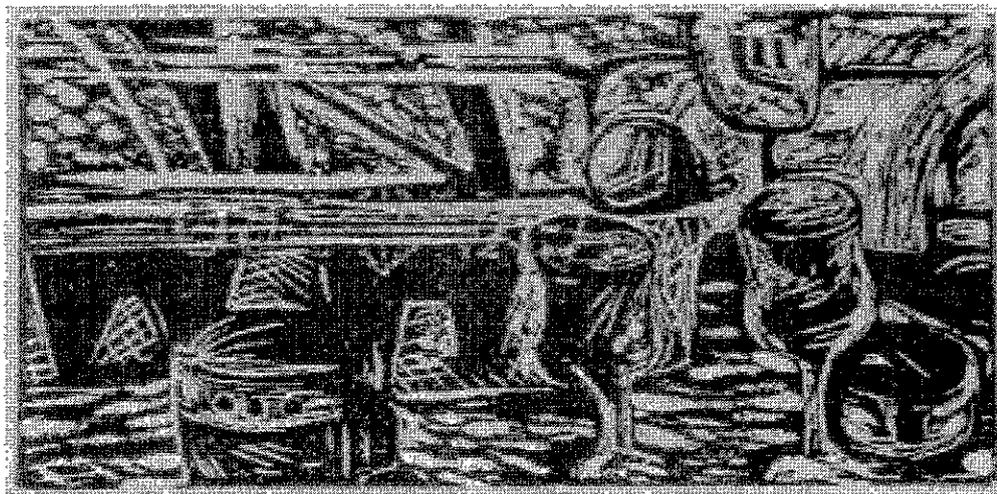
Nuestras sociedades actuales viven de prestado de cuanto dicen y hablan porque todos los valores son impuestos. Por eso, pierden su capacidad creadora de formas, de vida, de acción y de arte. La capacidad creadora es principio y meta de toda cultura auténticamente humana. Y es que hay que tomar lo lúdico como un modo que ha tenido el hombre al relacionarse con el mundo y consigo mismo, aunque esta tendencia tan natural ha sido dejada de lado por los intereses mundiales .

El juego es orden y el hombre lo crea con el fin de que haya armonía y satisfacción en la actividad realizada, algo similar sucede en lo estético debido a que también se busca la armonía de las formas y la satisfacción vital en la actividad realizada; Esta coincidencia de valores se debe a que ambas actividades tienen el fin del placer y la felicidad. En el caso del juego en su desarrollo existe la tensión, el equilibrio, la variación, la traba y el azar, elementos que se combinan de modos diversos en las actividades que desarrollamos en la vida cotidiana: "... lo estético es acaso idéntico al impulso de crear una forma que anime al juego en todas sus figuras ..." ³¹, partiendo de esto, intento contemplar y valorar las imágenes del entorno (que capto a través del dibujo) con la intención de observar y recrear las formas con una intensión reflexiva que desemboque en lo creativo.

³¹ Huizinga Joan. *Homo Ludens*. Argentina 1970, p. 65

XXVIII

XXIX

El modo en que valoro las imágenes observadas e interpretadas se basa en la contemplación y sensación de los espacios por medio de las constantes visuales como: número, ritmo, forma, tamaño, contraste, intervalo, dirección y ubicuidad se elabora el encuadre y la composición de el dibujo. Observar y expresar el entorno cotidiano, de modo que exista la posibilidad de tomar cierta distancia, se convierte, a final de cuentas, en una fuente de contemplación, crítica y reflexión. A través de lo lúdico y lo estético lo que se busca es establecer un diálogo cocreador con el paisaje, los habitantes, su cultura y costumbres. Este diálogo se da a través de la observación y el dibujo haciendo un juego de formas tomando los valores que dicta la reflexión e imaginación así como la sensación.

Posteriormente viene la parte del traslado del apunte, dibujo o boceto a la placa de triplay de madera de pino, caoba o suela de zapato a partir de la cual surgirá el grabado.

Trabajo con las imágenes que más me llaman la atención. De esta forma, la propuesta gráfica se va enriqueciendo mediante la recopilación de imágenes cotidianas que realmente ocurren en el mundo y atañen a la vida, cotidiana en México.

“...Dios es espacio en sí mismo, el zohar, un grabado o una pintura es una estructura plástica dada al espacio por el equilibrio de formas entre si forman relaciones dinámicas, la resultante, es una energía conformada, la intensión de estas esferas ilimitadas es hacer asequible un espacio ilimitado e infinito, aparece así el espacio curvo con Derain, el cubismo donde el artista se hace dueño de una concepción abstracta, donde espacio es sentido como una pura intuición, la manifestación del espacio no se puede separar de los cuerpos, decía Einstein, el espacio es el elemento expresivo, que

Según Pollock y Mondrian, además influye en el estado anímico de las personas entrando así en el campo de la psicología...”³²

Gauguin en este sentido, consiguió expresar sin necesidad de acudir a referencias, alterando el orden de las cosas, resultando acertado debido a que con estas modificaciones enfatiza la contemplación, el disfrute y conocimiento de su universo, porque “...solo cuando necesidad y deseo sean satisfechos sin trabajo enajenado, entonces el hombre es libre para jugar con sus facultades, potencialidades y con las de la naturaleza...”³³

³² Chuhurra López Osvaldo. *Estética de los elementos plásticos*. México 1970, p. 95,105

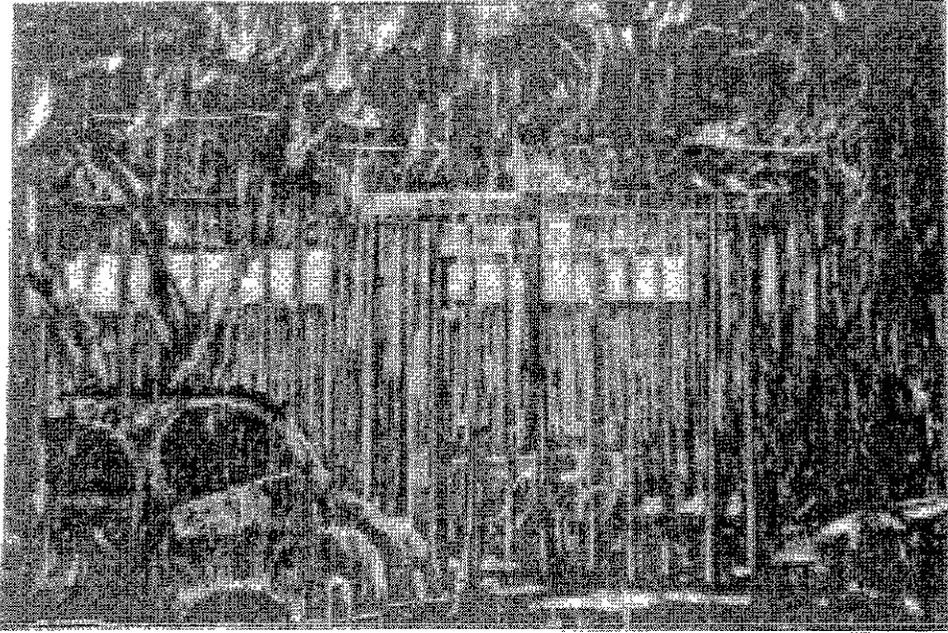
³³ Maderuelo Javier. *El espacio raptado*. Madrid 1990, p. 135, 136

3.3. El creador, la ciudad y el juego

El creador, más que dominador posesivo, es dominado por el carácter envolvente de este modo de trabajo. Con esto se da un carácter estructurado del mundo, puesto que el proceso de apropiación de las posibilidades de la realidad es infinito, da sentido a la vida humana.

Nuestra actitud ante la vida en algunos casos puede ser: constructiva o destructiva, partiendo de los sentidos que nos permiten valorar la belleza de las formas en nuestro entorno y su funcionalidad como complementario de la naturaleza, tenemos la imaginación que históricamente ha permitido la coexistencia. Sintiendo, deseando, pensando e imaginando creamos los lugares en los que vivimos y que potencian a los demás como en el caso de escritores que prevén el futuro en sus escritos. La vertiente sensible es la que vibra en relación directa con el nivel en que la realidad nos hace expresarnos como creadores de imágenes y seres humanos cambiantes, que exigen un crecimiento en disciplinas diferentes, no conformándose solo con lo que existe sino potenciándose hacia el infinito también.

El afán unificador que existe en nuestro mundo es absurdo, porque el mayor encanto del universo de personas, y cosas reside precisamente en las diferencias que existen. Entre estas diferencias se encuentran las riquezas culturales de cada pueblo, de sus costumbres y de su gente.

La creatividad implica elección riesgo, esto es comprender y pensar con claridad; esta actividad la creativa tiene que ser libre y “... nos hace felices entendiendo con esta palabra la potencialidad de nuestros sentidos, abriéndonos ventanas a realidades posibles con la gente y con uno mismo...”³⁴ A final de cuentas, “...todo se puede negar, pero el juego no, pues al conocer el juego se conoce el espíritu...”³⁵

Partiendo de estas premisas proyectemos nuestra imaginación hacia un futuro mejor para la humanidad entera, por nuevos modos de relacionarnos y como Kant lo deseo en un mundo de seres libres donde ningún ser domine o explote a otro.

Lo estético del dibujo, el grabado, la pintura o escultura propone la reflexión histórica, análisis del entorno y nuestra necesidad de trabajo, tranquilidad, esparcimiento. De este modo tenemos que revalorar los conocimientos de culturas primitivas así como sus prácticas retomando costumbres valores y conocimientos que aunados a los elementos que sean rescatables de la cultura occidental, si no sucede se habla de una civilización inhumana de la decadencia de la ciudades por la destrucción del entorno natural, con todos los conocimientos, los espacios vitales nos potencian hacia la belleza, la naturaleza y la felicidad.

“...saber celebrar es un arte, en el nos superaban las culturas primitivas el trabajo de la reflexión intelectual, se da en el llamado deleite...”³⁶

³⁴ López Quintas Alfonso. *Estética de la creatividad*. Madrid 1977, p. 250

³⁵ Yehudi Menuhin. *El arte como posibilidad*. Barcelona 1989 p. 181

³⁶ Gadamer Hans Georg. *La actualidad de lo bello*. España 1991 p.102,108.

PROPUESTA GRAFICA

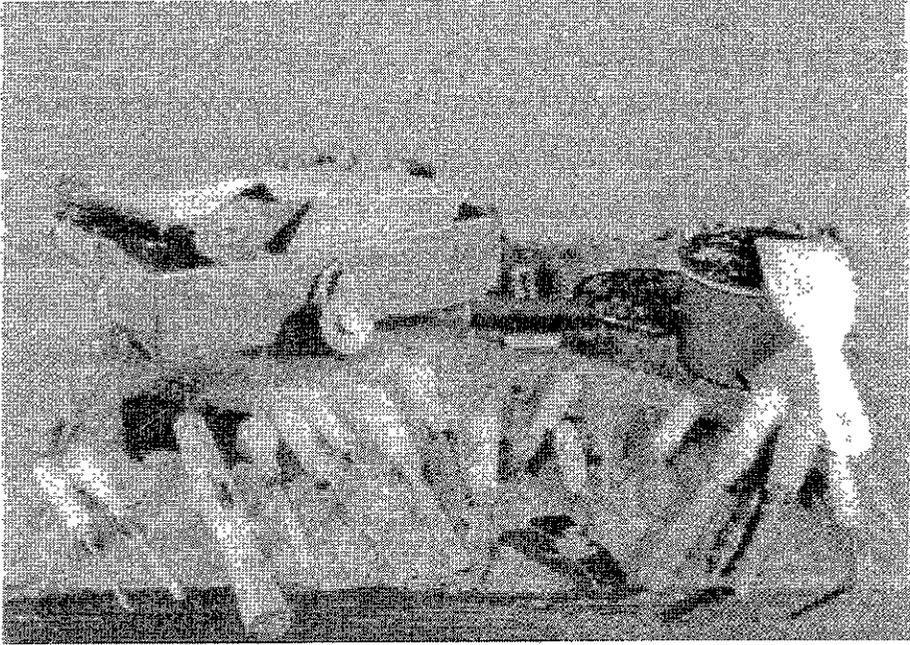
Con esta intención de partir al encuentro con el entorno surge esta propuesta de trabajo en la que se presta un interés particular al hecho de tomar de la realidad cotidiana, lo estético y lúdico como elementos, que establecen normas como el dibujo cotidiano y el límite de un mes en la elaboración de la placa de grabado así como la realización diaria de “...la expresión y ver que pasa...”³⁷ apuntes o bocetos, obtenidos será el material con el que se realizan diversos grabados.

Estos, al ser rascados y esgrafiados van siendo elaborados hasta que culminan en un análisis del trabajo ejecutado o su valoración, a través de la observación y contemplación de: número, tamaño, contraste, intervalo, dirección, ritmo, forma y ubicuidad.

La xilografía, como técnica de grabado en madera de pino, caoba o linóleo, tiene ciertas características como: el uso del blanco, negro y la infinita gama de grises, del papel sus respectivos tonos o telas para la impresión, con las gurvias se esgrafia y se rasca la madera; esta tiene sus peculiaridades en cuanto a betas y nudos que siempre se tomen en cuenta para su aprovechamiento, las tintas y su viscosidad, el manejo del torculo y la impresión que permiten lograr la representación de atmósferas distintas según el trato y conocimiento de los materiales.

Con base en esto se da principio a una dinámica de trabajo, que comprende una experimentación continua tanto en temas como materiales de trabajo, además de una identificación y crítica del entorno urbano y su realidad “...donde quiera que el artista

³⁷ Gombrich E. H. *Arte e ilusión*. Barcelona 1979, p. 75

XXXI

dirija su mirada, solo puede hacer y comparar y a partir de un lenguaje desarrollado, escoger la más aproximada equivalencia...”³⁸

La técnica de la xilografía implica un trabajo inmediato debido a que se resuelve con un mínimo de elementos. Además, su solución debe estar dada de antemano debido al hecho de que la utilización de la talla de la madera no permite dar marcha atrás una vez que se ha esgrafiado, la placa ninguna marca se borra o superpone al color, a diferencia de lo que sucede en el caso de la pintura.

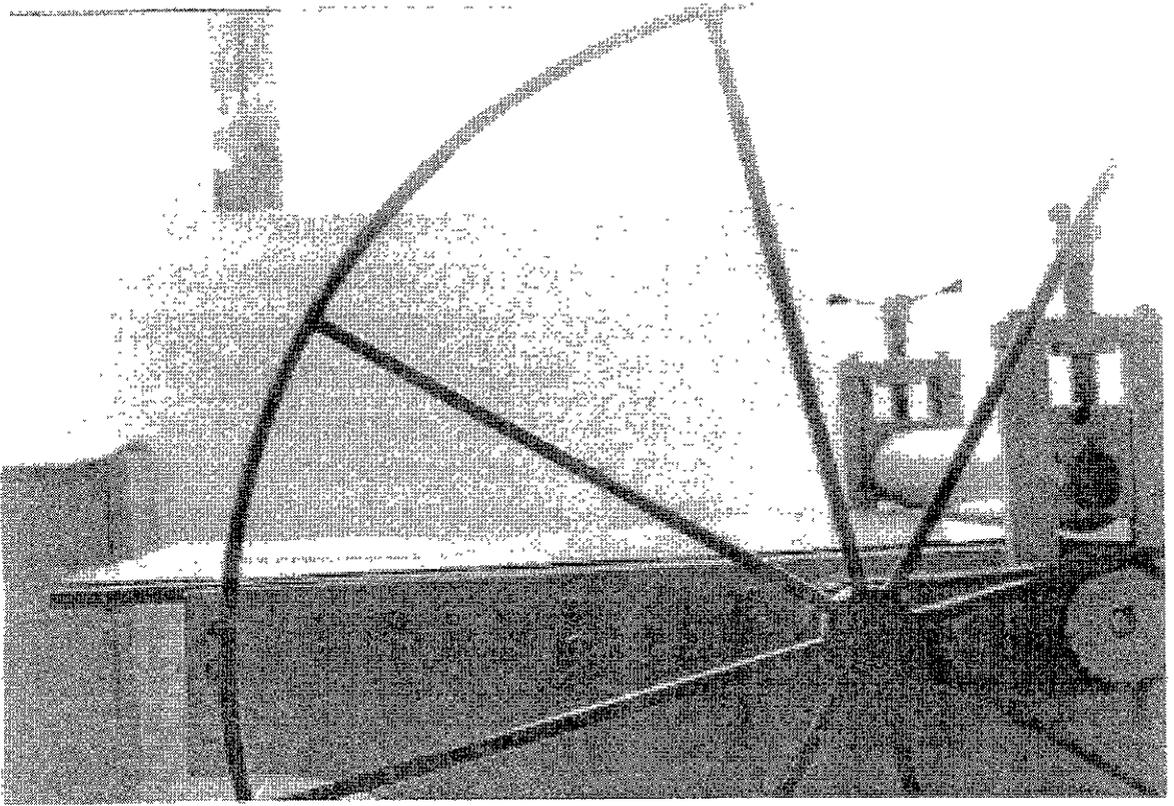
La temática que más aparece en estos grabados es la vida en la urbe interiores y exteriores que son espacios que se desenvuelven principalmente en México, y que buscan la identificación de lo conocido como historia y la vida actual.

A través del establecimiento de normas, tiempos de trabajo y soluciones, ocurre que el acto creativo se ve envuelto en un diálogo e interacción con las imágenes, de modo que todo resulta propicio; trayendo aparejada la aparición de una dinámica propia.

Esta disciplina ocurre lúdica y experimentalmente, convirtiéndose en una actividad compleja que incorpora a la observación, reflexión, contemplación y valoración de las formas.

Expresando la realidad del entorno a través del dibujo o del boceto rápido callejero, diario y realizado con diferentes técnicas bolígrafo, carbón y a partir de estos bocetos se trabaja el grabado, partiendo de la transcripción e interpretación del boceto al grabado.

³⁸ Gombrich E. H. *Arte e ilusión*. Barcelona 1979, p. 75

XXXII

Mediante la contemplación y expresión del juego de las formas que estamos trabajando en las imágenes observamos y valoramos la composición de la imagen por: ubicación, proporción, tamaño, número, contraste, intervalo, dirección y la forma.

En efecto es un trabajo de la prueba y error tiene mucha importancia, la composición empieza con el formato de la placa o cuadro y continúa con un primer volumen y tal vez con tercero los componentes conforman entre sí una maquina de la que vamos aprendiendo las posibilidades de materiales y de los temas tratados, con la intención de reflexionar acerca del entorno previendo la belleza, disfrute y bienestar de naturaleza y tiempos de vida relajados y satisfactorios. Se trata, pues, de un conocimiento de algún modo empírico, debido a que obedece a las necesidades de la voluntad humana dando lugar a un lenguaje. Parto del supuesto de que una propuesta de trabajo consiste en el establecimiento de normas apelables en caso de que no funcionen con un fin experimental y teniendo en cuenta la idea de expresar lo conocido de nuestro entorno en tanto que es el lugar que nos es propio, pero que también nos merece respeto y cuidado a través de la reflexión.

La ejecución continúa nos da fuerza manual y dominio del medio para empezar a usar la experiencia adquirida en lo que se desea expresar. "...El adelante viene después de orden y disciplina..."³⁹ En este boceto se observan líneas organizadas que cuentan con cierto movimiento y fluidez, la composición en este boceto tiene equilibrio en sus formas. Su ejecución es de modo ascético, es decir, refleja un mínimo de elementos. La estructura observada a primera vista es un rectángulo en un primer plano, basado en la vertical y la

³⁹ Tibol Raquel. *José Clemente Orozco, Cuadernos*. México 1983 p.12

horizontal. Estas son formas claras definidas y organizadas. La fuerza de esta imagen se establece mediante la presión de los dos cuerpos. XXXIII

En este boceto la composición es central en un primer plano y de forma principalmente rectangular. La ejecución se ha llevado a cabo de un modo ascético con un mínimo de elementos. XXXIV

Este grabado llamado “reforma llovida” tiene un equilibrio por tono. Su ejecución es sobria y geométrica. La estructura principal está en un segundo plano y la presión es la fuerza principal que se observa en este cuadro. Se observa también el juego con las formas y las proporciones, además de la estructuración con base en la forma geométrica. Después de cierto tiempo de realizar bocetos y hacer grabado en madera, uno empieza a hacer uso de una técnica de modo libre debido al conocimiento que ya se tiene de sus diversos detalles: la forma los espacios, las atmósferas, su sensación y su expresión dada gracias a la experiencia. Lo importante de la disciplina es el resultado de que en este caso nos hace observadores, diestros y dominadores de la técnica. XXXV

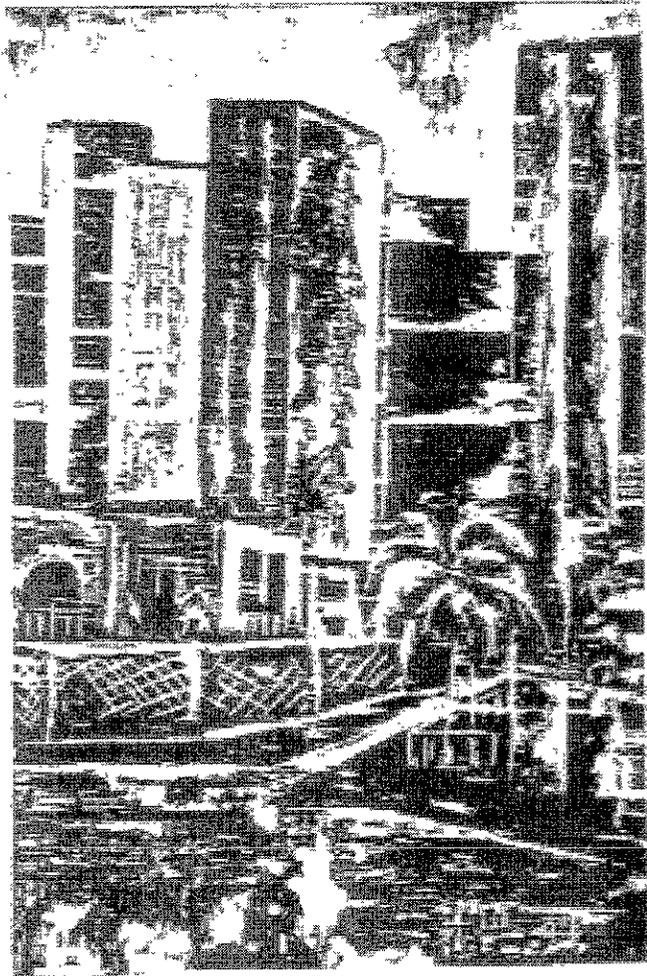
En esta “naturaleza” observamos el equilibrio dado principalmente por el contraste entre el blanco y el negro. Las fuerzas percibidas son de presión y la estructura está dada principalmente con base en la diagonal. Esta estructura se equilibra con algunos cuadrados. XXXVI

En este grabado llamado “Niña soledad”, se ha jugado con varios bocetos anteriores antes de pasar al grabado. En el grabado, sin embargo, se intentó fundamentalmente provocar la sensación de espacialidad en el fondo gracias a las diversas

XXXIII

XXXV

ESTA VISTA NO SALE
DE LA FOTOGRAFIA

XXXVI

tonalidades que en él se utilizaron, enfatizando un atmósfera o carácter. Los contrastes, en este caso, me provocan la delimitación de la forma: el blanco y el negro dejan ver lo que está en y detrás e ellos; el trazo es vivo. Algo que se logró conservar fue este registro de emoción. La fuerza en este grabado es principalmente la presión: el elemento principal es un busto de adolescente. XXXVII

Esta es una imagen llamada “calle” equilibrada, en su ejecución. Ha sido llevada del boceto del natural al grabado de modo sobrio. El contraste es modelado con suavidad. En los personajes que deambulan en esta ciudad se ha usado el mínimo de elementos en su solución. La estructura principal es geométrica a base de rectángulos y cuadrados. La fuerza principal que se da en este grabado es la de la presión. Esto se debe a que todos los elementos se encuentran sobre la calle. La intención en este grabado es precisar la dimensión del espacio urbano con respecto a la proporción humana. Asimismo, el espacio en el caso de este grabado es observable gracias al tono y al diferente tratamiento de las superficies o planos que sugieren los diferentes espacios. XXXVIII

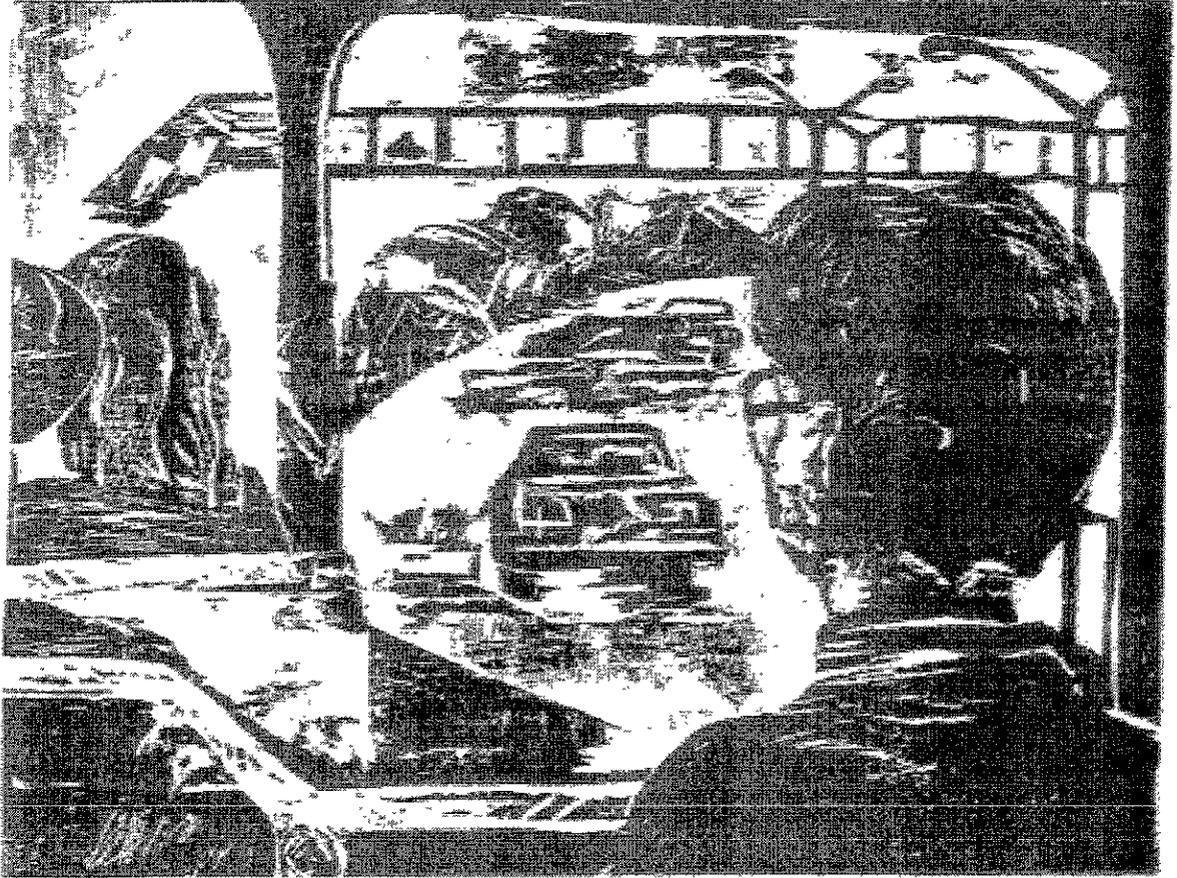
Este grabado, “El Periférico”, está equilibrado en virtud de la composición de elementos en el eje diagonal. En la ejecución de éste, el interés principal fue percibir la pasión contenida que da el movimiento; el contraste es un elemento básico en la composición de este grabado, pues le da equilibrio con las manchas blancas y negras. Las diferentes tonalidades nos llevan a un segundo plano. De este modo, los tamaños y la ubicación de los elementos observados en el grabado nos dan también la descripción de una atmósfera o espacialidad de un plano a otro de la placa de madera. Los elementos diagonales dan mayor dinámica. XXXIX

XXXVII

XXXVIII

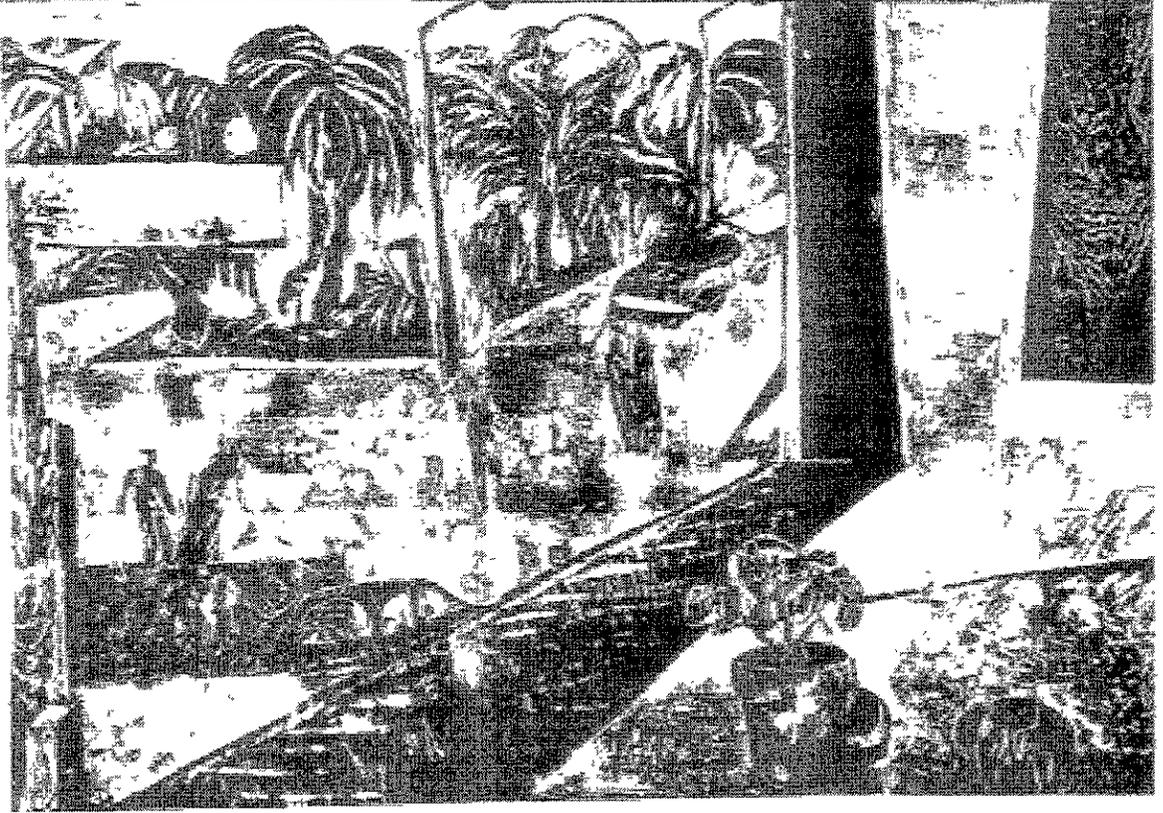

En el grabado “El patio”, el equilibrio está dado en virtud de la horizontal vertical y algunas diagonales ; gracias al uso del contraste este permite definir las formas, texturas y espacios. En la mayoría de los casos hago uso de la deformación expresiva. Mi interés no es la imagen fotográfica o el retrato perfecto, sino lo expresivo y reflexivo que tiene cada imagen, gracias a su naturaleza única de persona o cosa. La fuerza que principalmente se observa en este grabado es la presión, de unos objetos con otros. XL

En este grabado “desde la ventana” la elaboración se hizo a partir de un boceto del natural; posteriormente, al pasar la imagen a la placa de grabado me di cuenta de que me sobraba espacio. Por lo tanto, agregué elementos imaginarios con el fin de que este grabado tuviera mayor armonía. En consecuencia, el cuarto desde el que se observa es real, pero no así los elementos del interior. Estas sugerencias de modificaciones se van dando sobre la marcha o ejecución. Este grabado tiene una ejecución sobria y una estructura muy geométrica con base en la horizontal y la vertical. XLI

Este grabado “espacio abierto” tiene una composición en base a la horizontal y vertical, a la forma y al tono. Con respecto a los contrastes estos se vuelven rítmicos y los tonos nos dan una imagen equilibrada en textura y en las cualidades de los espacios. Este grabado fue elaborado con base en un solo boceto. Su composición es geométrica (cilindro esfera rombos rectángulos, etc.). La luz es un elemento importante en este grabado, ya que enfatiza la riqueza de formas: la espacialidad e se da de un modo luminoso. XLII

XLII

En el grabado de “Niñas corriendo”, el equilibrio está definido, principalmente, por los tonos y la ubicación de las formas. Su composición está basada en la diagonal, cosa que nos da una percepción dinámica. El trazo en esta imagen es vivo, se da el ritmo de los medios círculos, así como de los rombos del piso o de los postes de la calle que es lineal. La fuerza principal es el movimiento. XLIII

En la imagen de “corriendo” la composición esta dada en el contraste. Su ejecución ha sido llevada a cabo de manera sobria y el trazo es un registro emotivo y violento. La geometría de este grabado es muy elemental (cuadrado y líneas principalmente), haciendo de ésta una composición fría y rígida. La estructura es muy sobria, tiene pocos elementos y esta basada principalmente en la diagonal. La fuerza que se ejerce de modo principal en este grabado es la del movimiento de los objetos. La proporción también es una fuerza que implica con esto una sensación de espacialidad y movimiento. Este imagen fue trabajada a partir de un hombre corriendo en una ciudad que está a punto de ser bombardeada, documento fotográfico. XLIV

En este grabado llamado “Composición”, La armonía esta dada, principalmente, por el contraste y las formas. Su ejecución es arrebatada debido al trazo y esgrafiado de los elementos. Este grabado es principalmente un juego de cilindros en un espacio definido por la diagonal. Las texturas y las formas se van definiendo con la luz. La fuerza ejercida en este grabado es de presión debido a que las botellas se encuentran sobre la mesa. Este juego geométrico de proporciones variables determina el ritmo y el tratamiento de las formas. Este grabado tiene un equilibrio en virtud de la vertical y horizontal; su ejecución ha sido llevada a cabo de modo muy barroco debido a que la estructura de cubo tiene al interior una vista de la calle. El contraste nos va introduciendo

XLIII

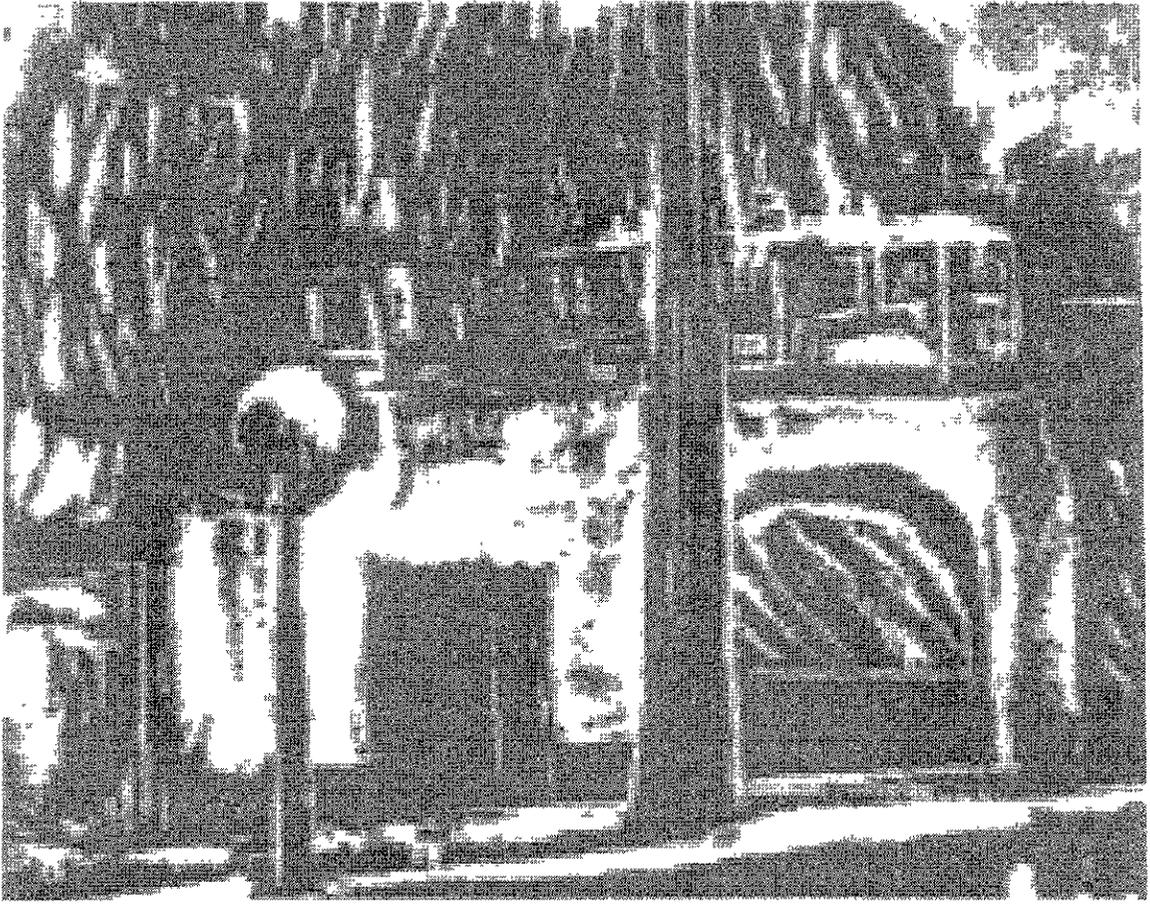
a la observación de la escena espiral. La fuerza que se observa principalmente es la de presión de unos objetos con otros. XLV

Este grabado llamado “Calle tropical” tiene una estructura en base a la diagonal. Al elaborar el boceto se hizo uso de los contrastes, los cuales se van definiendo a la hora de solucionar el grabado. La fuerza que principalmente observamos en este grabado es la presión así como de movimiento de los objetos que se encuentran sobre la calle, la cual tiene una estructura diagonal. El contraste define la imagen y los diferentes tipos de espacios. XLVI

En el grabado “En Oaxaca” la composición se da en virtud de la diagonal, lo cual hace que tenga movimiento. El trazo es expresivo y el juego de ritmos lineales de las palmas hace que se de un juego de proporciones que se da en las figuras es mínimo. Sin embargo la ubicación de las formas nos da una riqueza de espacios. XLVII

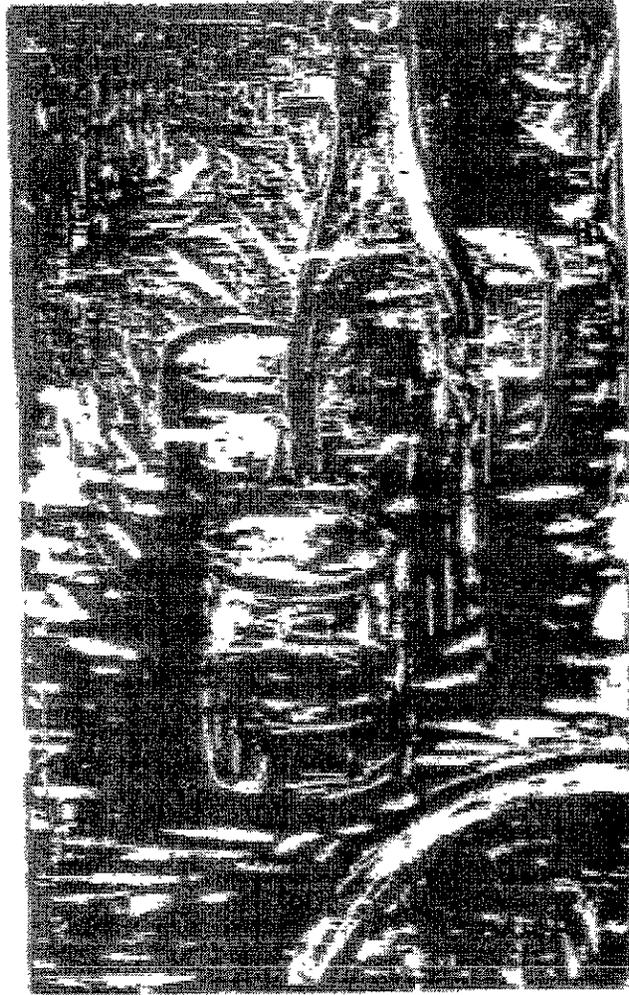
Esta “mesa” tiene una composición en base a la horizontal y vertical. La ejecución es violenta, lo cual se observa en el esgrafiado. Este grabado tiene diferente calidad de tonos que le dan espacialidad y profundidad. XLVIII

En el primer plano observamos un cuarto de círculo el cual implica la posición del plano; en segundo plano tenemos la composición de vasos y botella y por último el fondo. Se trata, pues, de un juego de formas geométricas que nos resultan cotidianas. La fuerza que se desarrolla en esta imagen es de presión debido a que los objetos se encuentran sobre la mesa. Aquí observamos el uso de la deformación en el caso del plato con el fin de darle movimiento a la composición. Este grabado fue elaborado con base en un boceto. XLIX

XLVI

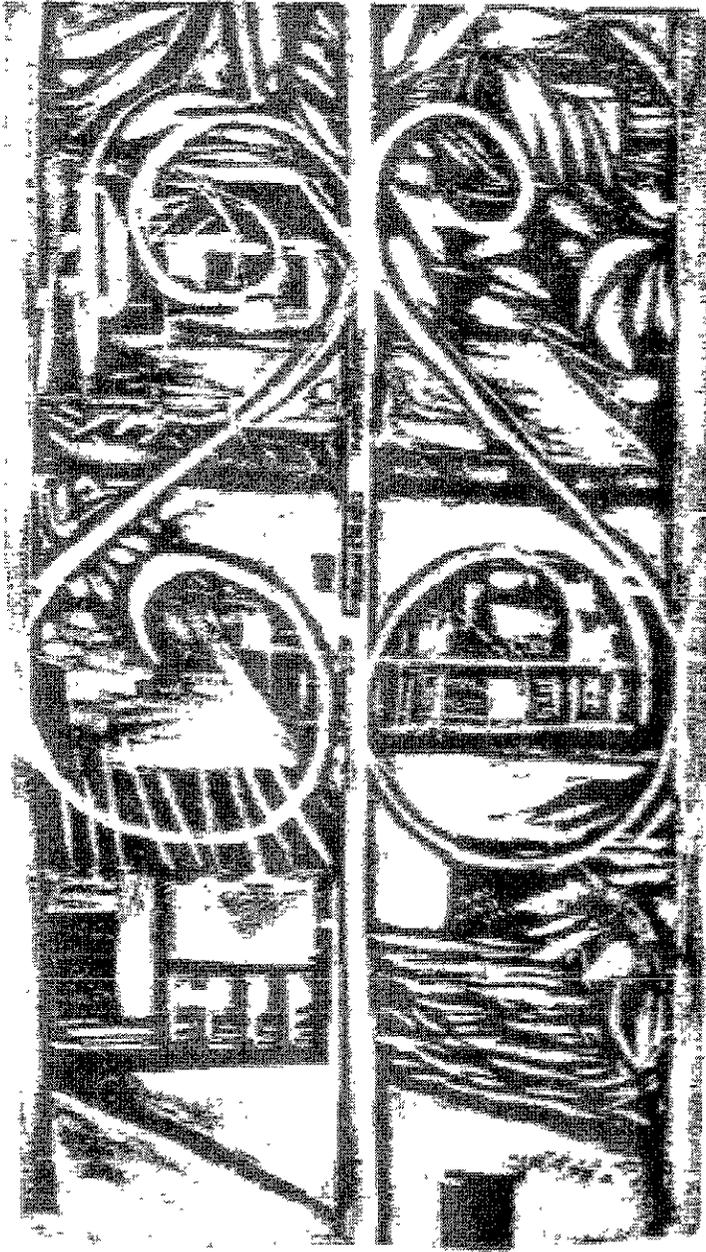
XLVIII

XLIX

En el grabado llamado “Oaxaca en mis ojos”, la composición se da en virtud de la vertical y la horizontal; su ejecución es sobria. El contraste nos da la definición y diferenciación de los espacios al igual que la textura y los tonos. La fuerza que encontramos es de presión de unos objetos sobre otros. En esta imagen el uso de la proporción se da gracias a un barandal gigante a través del cual se observa el paisaje de Puerto Escondido. L

En el grabado “Derramada”, el equilibrio está dado por la vertical y horizontal; el contraste es violento, pero define de modo claro y conciso las formas que tienen una ejecución sobria. El tamaño de la placa de grabado influye en la solución; de éste se deja ver la factura o la mano del grabador y su modo de resolver. Este grabado tiene movimiento debido a que su composición está dada a partir de la diagonal. LI

L

CONCLUSIONES

El interés de trabajar con la imagen cotidiana proviene del hecho de que este es el entorno en el que vivo, observo, contemplo y critico. Busco, pues, la identificación con la topografía y características de este entorno. Observo y expreso calles, camiones, personajes, parques, objetos incluida la arquitectura como elementos con los que he crecido y que tienen un significado personal como parte de la búsqueda de una interpretación que le sea propia y que sea capaz de entender su propio momento.

El analizar lo lúdico como importante en la vida actual puesto que aquello que no tiene un planteamiento lógico racional, no es válido para nuestras sociedades puesto que no garantiza el éxito o la medición del valor de cierta actividad de acuerdo a lo que nos reditúa. Con esto se cae en la importancia del juego debido a que este tiene infinidad de lógicas que se van adaptando según las necesidades de los jugadores y su experiencia, en este caso experimento con diferentes tipos de dinámicas observando con esto como se logra o no lo que yo había planeado en cuanto a la reflexión y la utilización de las imágenes cotidianas e inmediatas como son los bodegones, botellas, objetos de uso cotidiano que nos dan bienestar además de espacios agradables en los cuales se desarrolle nuestra vida.

Posteriormente, el hecho de que lo lúdico y lo estético compartan valores similares provoca que mediante estos se evalúen las imágenes que observo expreso, e interpreto teniendo, en consecuencia, una dinámica de producción, experimentación y valoración.

En lo que respecta a los espacios observados en los grabados algunos de ellos son muy encerrados, otros abiertos y agradables, algunos de ellos tienen una dinámica en cuanto a su composición, que es la base de la forma y el contenido de la imagen o en algunos casos lo debilita. Esto apoya la definición de las áreas de contrastes las texturas y los esgrafiados.

En el caso de los grabadores observados el interés de entender, ver sus modos y prácticas de vida, nos lleva a ver el modo de expresar las vivencias de este entorno de un modo estético. El punto de interés es el modo de enfatizar con lo anguloso de las formas en el caso de Kirchner su entorno, así en el caso de Munch este hace uso de las líneas ondulantes con las que deforma las imágenes pareciendo estas oníricas. Posada hace uso de la deformación también pero con el fin de enfatizar los rasgos, expresiones y acciones humanas de un modo crítico, en el caso de Méndez su trabajo es más realista y documental de una época, para Gauguin la pintura realista da un salto del color hacia la expresividad de las formas cambiándolo del natural al color imaginario.

Al observarlos retomo el interés de estos grabadores por reflejar y expresar su entorno, descubriendo sus modos y haceres.

Esto conlleva una actitud crítica puesto que es una reflexión a través de las épocas y una cierta evaluación de estas, concluyendo que siempre han sido duras para los artistas y los hombres en general, sin embargo precisamente por esto descubrimos que la

capacidad que tenemos los seres humanos de creación y destrucción obedece a una actitud lúdica que es parte de nuestra naturaleza. Lo que es central en esto es que estas actitudes lúdicas se desarrollen constantemente en nuestra vida puesto que los intereses económicos desvían el placer del juego como es la risa y la diversión: hacia el ganar o perder perspectivas totalmente especulativas.

Así la visión que tenemos de nuestro entorno obedece a estas características, este entorno no es el idóneo sin embargo es muy rico por todo lo que nos han legado las distintas culturas del mundo y de las que podemos aprender infinidad de lógicas o modos de juego, soluciones etc.

“...Solo cuando se libera la represión a través de la memoria del pasado se logra potenciar la imaginación hacia el futuro...”⁴⁰

⁴⁰ Marcuse Herbert. *Eros y civilización*. Mexico 1965, p. 77,82

LISTA DE IMAGENES

I	Grecia antigua	9
II	Río de Janeiro	11
III	Cementerio de Nueva York	13
IV	Templo de Atenas	15
V	Santorini en el mediterraneo	17
VI	España	19
VII	Italia	21
VIII	China	23
IX	Niños recuperando conocimientos	25
X	Nadando	27
XI	Terreno baldio	29
XII	Oriente Medio	32
XIII	Espera	34
XIV	Ciudad	36
XV	Ciudad bombardeada	38
XVI	El grito de E. Munch	40
XVII	Café de E. Nolde	42
XVIII	Ciudad de E. L. Kirchner	45
XIX	Don Bullebulle de G. V. Gahona	47
XX	El ladino de J. G. Posada	49
XXI	Los ahorcados de L. Mendez	50
XXII	Raira de P. Gauguin	52

XXIII	Catedral	60 x 80 cm.	Xilografía	55
XXIV	El metro	30 x 20 cm.	”	57
XXV	El pesero	20 x 30 cm.	”	59
XXVI	El taller	20 x 30 cm.	”	61
XXVII	Unidad habitacional	30 x 20 cm.	”	63
XXVIII	Azotea del centro	20 x 30 cm.	”	65
XXIX	Cocina	10 x 20 cm.	”	65
XXX	Noche lluviosa	20 x 30 cm.	”	69
XXXI	Herramienta de grabado			71
XXXII	Torculo			74
XXXIII	Boceto	20 x 15 cm.	Dibujo	77
XXXIV	Boceto	20 x 15 cm.	”	78
XXXV	Reforma llovida	20 x 30 cm.	Xilografía	79
XXXVI	Naturaleza	10 x 10 cm.	”	80
XXXVII	Niña soledad	19 x 11 cm.	”	82
XXXVIII	Calle	60 x 80 cm.	”	83
XXXIX	Periférico	60 x 80 cm.	”	84
XL	Patio	80 x 1.20 cm.	”	86
XLI	Desde la ventana	80 x 60 cm.	”	87
XLII	Espacio abierto	60 x 80 cm.	”	88
XLIII	Niñas corriendo	80 x 60 cm.	”	90
XLIV	Corre	60 x 80 cm.	Xilografía	91

XLV	Composición	80 x 1.10 cm.	”	92
XLVI	Calle tropical	10 x 11 cm.	”	94
XLVII	En Oaxaca	10 x 10 cm.	”	95
XLVIII	Mesa	20 x 30 cm.	”	96
XLIX	Tu mesa	60 x 40 cm.	”	97
L	Oaxaca en mis ojos	12 x 22 cm.	”	99
LI	Azúcar derramada	60 x 80 cm.	”	100

BIBLIOGRAFIA

- Bachelard Gastón. La poética del espacio. México. 1965 Ed. F.C.E.
300 pp.
- Casals Joseph. El expresionismo orígenes y desarrollo.
Barcelona.Ed. Montesinos 166 pp.
- Chuhurra López Osvaldo. Estética de los elementos plásticos.
México. 1970 Ed.Labor 200 pp.
- De Ventos Rubert. Teoría de la sensibilidad. Barcelona 1973. Ed.
Península 557 pp.
- From Erich. Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Ed.
F.C.E. 307 pp.
- Gauguin Paul. Noa Noa. México. 1977 Ed. Premia 177 pp.
- Gombrich E. H. Arte e ilusión. Washington D. C. 1959 Ed. Gustavo
Gilli 307 pp.
- Gadamer Hans Georg. La actualidad de lo bello. España 1991
Ed. Paidós 124 pp.
- Hall T. Eduard. La dimensión oculta. México. 1972 Ed.s XXI 248 pp.
- Hausser Arnold. Historia social de la literatura y del arte 3.
Madrid. 1974 Ed. Guadarrama 275 pp.
- Hughe René. El arte y el mundo moderno. Barcelona. 1920 Ed.
Planeta 430 pp.
- Huizinga Joan. Homo Ludens. Buenos Aires 1970. Ed. Emece 300 pp.

- Kepes Gyorgy. El movimiento su esencia y su estética. México 1970
Ed. Novaro 450 pp.
- Lapoujade María Noel. Filosofía de la imaginación. México 1988
Ed. S.XXI 265 pp.
- Lopez Quintas Alfonso. Estética de la creatividad. Madrid 1977 Ed.
Cátedra 300 pp.
- Maderuelo Javier. El espacio raptado. Madrid 1990 Ed. B.
Mondadori 341pp.
- Marcuse Herbert. Eros y civilización. México 1965.Ed.Joaquin
Mortiz 282 pp.
- Myron Goldfinger. Arquitectura popular mediterránea. Barcelona
1993. Ed.Gustavo Gilli 220 pp.
- Pacheco José Emilio, Fin de siglo y otros poemas. México 1984.Ed.
F.C.E. 150 pp.
- Paz Octavio. El fuego de cada día. México. 1990 Ed. Planeta 240 pp.
- Paz Octavio. Los privilegios de la vista. México 1987 Ed. F.C.E.
309 pp.
- Reyes Palma Francisco. El oficio de grabar. México 1994 Ed.
F.O.N.C.A. 150 pp.
- Richard Lyonel. Del expresionismo al nazismo. Barcelona 1979.
Ed.Gustavo Gilli 250 pp.
- Tibol Raquel. Gráficas y neograficas en México. México 1987 Ed.
U.N.A.M. y S.E.P. 302 pp.

Tibol Raquel. José Clemente Orozco. Cuadernos. México 1983 Ed.
C.O.N.A.F.E. 300 pp.

Westheim Paul. El pensamiento artístico moderno y otros ensayos.
México 1976 Ed. Diana 197 pp.

Westheim Paul. Mundo y vida de grandes artistas II. México
1980.Ed. F.C.E. 172 pp.

Wolflin Enrique. Conceptos fundamentales de la historia del arte.
Madrid 1952 400 pp.

Yehudi Menuhin. El arte como posibilidad. Barcelona 1989 181 pp.