

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

LOS SIETE PECADOS CAPITALES

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES VISUALES

PRESENTA

JORGE ARTURO GUERRERO DELGADO

DIRECTOR DE TESINA

LIC. RAÚL CABELLO SÁNCHEZ

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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 esta 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.

Los siete pecados
Capitales

Los siete pecados capitales
LITOGRAFÊAS

Los siete pecados capitales
LITOGRAFÍAS

JORGE ARTURO GUERRERO DELGADO

INDICE

Dedicatoria.....	9
Proemio.....	11
Introducci3n.....	14

Capitulo I

Rese3a de la litograf'a en M3xico siglo XIX.....	21
Marco Te3rico y sustento pl3stico	28
Arte fant3stico.....	30
Graffiti.....	33
Ernst Fuchs.....	34
Egon Schiele.....	36
Jean Dubuffet.....	38
Gilberto Aceves Navarro.....	40
Jos3 Luis Cuevas.....	42
Jos3 Clemente Orozco.....	44

Cap'tulo II

Los 7 pecados capitales (una Interpretaci3n personal).....	50
Soberbia.....	52
Acidia (pereza).....	53
Lujuria.....	54
Avaricia.....	55
Gula.....	56
Ira.....	57
Envidia.....	58
Litograf'as.....	59

Cap'tulo III

Proceso t3cnico de producci3n de estas litograf'as.....	70
Conclusiones.....	72
Bibliograf'a.....	76
3ndice de laminas.....	79
Colof3n.....	80

A mi hijo Jorge Guillermo, con afecto.

Mi eterno agradecimiento a ellos y a ellas
(saben quienes son) que sin su ayuda no hubiese
llegado a puerto.

La pintura es un arte que representa un fenómeno de sentimiento sobre una superficie plana. El medio empleado en la pintura, tanto para el fondo como para la línea, es el color. El pintor transforma un concepto procedente de sus propias experiencias en una obra de arte. Aprende a usar su medio como una práctica continua. Para esto, no hay normas fijas. Las normas para cualquier obra dada aparecen durante el transcurso de su ejecución, a través de la personalidad de su creador, sus métodos y técnica y el mensaje que está expresado. La alegría perceptible en el objeto es desde el principio el origen de todo arte representativo. Hoy día la fotografía reproduce un objeto de manera exacta. La pintura, liberada de esa necesidad, recupera la libertad de acción, la transfiguración instintiva de la forma, en el mismo instante del sentimiento, es plasmada impulsivamente en la superficie plana. La obra de arte nace de la traslación total de ideas personales durante la ejecución."

Ernst Ludwig Kirchner 1880 -1938

*Los pecados escriben la historia,
el bien es silencioso.*

J. W. Goethe

Introducción

En este trabajo literario visual, pretendo mostrar una propuesta (visión) personal acerca de un tema religioso-social, cuya carga moral esta manifiesta en la literatura y con ella una riqueza de imágenes que surgen en su lectura.

Me decidí por la técnica gráfica de la litografía en lámina ya que permite el manejo y aplicación de diferentes técnicas litográficas, además de lo práctico en su manipulación, por su ligereza, fácil adquisición y costo económico.

Esta técnica a lo largo de mi práctica plástica me ha seducido, logrando una riqueza visual espontánea, comparada con expresiones callejeras ricas en contenido visual gráfico y de fuerte crítica social.

Planteo también una breve reseña de los inicios de la litografía en México y el desarrollo de esta técnica, que conforma una nueva visión de nación.

El disfrute estético de la plástica es, sin duda alguna, una experiencia que alimenta lo más profundo del espíritu humano, despertando sentimientos y emociones que pueden ir del asombro sobrecogedor hasta la simple contemplación. Su encanto inmediato en toda imagen, se encuentra en su poder estético descriptivo.

Encontramos una realidad detenida en un instante, conservando la vibración de su posible continuidad, creando sus propios límites ya que son el perimetro de la imagen al convertir su ausencia en presencia, un tiempo, una época, un momento determinado que ya no es más.

El mundo y la realidad, dos cosas aparentemente las mismas son a la vez completamente distintas, ya que el mundo es perenne, inmutable, la realidad no, la realidad es nuestra es nuestro tiempo, por eso se vuelve perturbador, y las respuestas que están muchas veces son angustiantes de ahí que el placer estético es parte del deseo infinito de conocimiento y de una necesidad vital, no sólo de sobrevivir sino de hacerse valer.

La nostalgia del tiempo que pensamos perdido, la melancólica evocación histórica de un instante continuo y a la vez efímero, es nuestro espacio, nuestro momento.

El artista como todos es también un testigo y su oficio lo convierte en un cronista en sus trazos recorta esos momentos y hace su propia historia, comprendemos que la vida social, condición primera del nacimiento de la conciencia colectiva, que el creador plástico va estirando y adaptando, permitiéndole dar respuestas, puntos de vista de un momento suspendido en la memoria social para siempre.

El autor es un cronista, un testigo que va mirando a los individuos de su tiempo y juzgando sus acciones, desprende al sujeto de la naturaleza física, lo arranca de la experiencia inmediata y lo libera de ella, superando los datos inmediatos a que está condicionado por mera supervivencia, es necesario situarnos, ubicarnos, respirar nuestro propio trastorno para poder comprender por qué el arte es tan necesario al mundo. La imagen nos seduce y se comunica con nosotros; y por ende nosotros en lo demás.

"de esta manera, el hombre, convertido en sujeto del proceso social, depende de la acción de dos leyes: primero, de la acción de las leyes biológicas, en virtud de las cuales sus órganos se adaptaron a las condiciones y exigencias de la producción; y, segundo, a través de estas leyes, de las leyes social-históricas, que regulan el desarrollo de la producción y de los fenómenos que ella engendra. Este es el estadio de la aparición del hombre moderno, Homo sapiens".

Pág. 15-14 El hombre y la cultura. A. N. Leontiev.

El arte está ligado por entero a la vida social, -la plástica es comunicación-, difusor de ideas, en una palabra civilización.

Al liberarse el hombre: va creando para sí mismo la vida espiritual; el lenguaje de las imágenes... que le ayudan a situar y explicar el mundo:

Esto es el puente que crea el arte, entre el mundo mágico religioso y el científico, la carga densa del poder de la imaginación muchas veces restituye el objeto perenne de la carga histórica que en momentos se pierde en el laberinto de lo inmediato, que de otro modo nos dejaría sin referentes históricos necesarios para la continuidad de la especie.

La actividad fundamental del ser humano es el trabajo, lo que le permite no solamente adaptarse a la naturaleza sino transformarla en correspondencia a sus necesidades; así pues el arte se puede considerar la cresta de la reflexión humana, el modo como pretende explicar el mundo, ese puente entre mágico, religioso y científico; dar respuestas a eso que se explica pero no se entiende.

Es decir el arte no puede ser mero disfrute de la belleza, es explicar el mundo.

"Para vivir en sociedad el humano no tiene bastante con lo que le ha dado la naturaleza al nacer. Debe asimilar lo logrado en el desarrollo histórico de la sociedad."

Ibid pág. 19

Negar la civilización es negar la existencia del humano en sociedad, el mismo arte en cuanto a lo que significa. El volver a la utopía al estadio en que el hombre es libre y feliz sin preocupaciones: podemos sostener que el arte solo puede ser un producto de la civilización y del constante acumular de ideas y reflexiones, en una palabra constancia. Por tanto la actividad artística y la sujeción son una misma; ya que el ser humano se atrapa en sus reflexiones.

Preguntas que sin duda llevan a otras; un angustiante y tormentoso momento de preguntas-respuestas que sin duda marcan la constante existencia de la humanidad. Lo que antes eran causas hoy son el progreso o el futuro y por unas y otros se derrama cuánta sangre sea necesaria porque la condición humana ofrece en el ara de la civilización un importante tributo en vidas humanas.

Será muy fácil caer en el error de deslindar la obra artística del principal despilfarro social. É la existencia misma, (sentirnos efímeros sin historia) la extraña manera en que el humano encara al mundo como algo inmediato el aquí y el ahora de una vida efímera y artificial.

El arte no está alejado de lo inmediato, pero está tejido a lo eterno, desde su concepción es la madre eterna pariendo siempre, el artista es el quejido agónico, el llanto del nonato. En este entorno de complejidad moral, los 7 pecados capitales sitúan al humano en una forma de comportamiento social, que es esencial para todo tipo de civilización, en una convivencia con su entorno social tanto como con su interior en la existencia de su vida privada, su inconsciente donde él dialoga consigo mismo. Cuando está a solas muchas veces no consigue respuestas ya que son sobre todo actitudes al interior buscando el fenómeno del espejo esperando poder convivir para comportarse hacia el exterior.

Las referencias históricas que preceden a los siete pecados capitales mantienen un oscuro referente con un muy lejano pasado, que a su vez, en el interior del pecado, existe una relación turbia debida a su deseo de condenar y negar los comportamientos morales del bien y el mal, fuerza cíclica que mantiene el movimiento perenne de la existencia del hombre, con su entorno social, la construcción de su sociedad, la civilización y la sorprendente historia humana.

La religión, (en este caso el cristianismo), a través de los tiempos, ha sido el vínculo entre el ser humano y el cosmos místico tanto interior como exterior, el origen perdido como escurridiza criatura considerada la única guardiana del comportamiento del hombre y la mujer, y dueña de sus virtudes morales que insiste en presentarse al pensamiento, como la verdad que a partir del comienzo y hasta el fin, transforma a la casi totalidad del espíritu humano y se apodera del miedo social y amenaza con lo fantástico, creando maravillosas y espeluznantes imágenes en las mentes de los individuos, desvirtuando el posible origen moral del bien y del mal, ya en el s XVI, el Bosco, trató el tema de manera magistral.

Estas representaciones del bien y del mal (pecados y virtudes) que conviven ocultas en lo más lejano de la mente, la zona oscura, allí donde no hay dolor, ahí en el lugar en que nos comunicamos con el cosmos donde todos somos inocentes, y se crea el estado catártico de la creación, el ser procura no recordar, no se permite repetirse, sigue adelante, esto es sólo posible en nuestra propia fantasía. El sentimiento de culpa domina a la sociedad y controla tanto al individuo como a la misma colectividad, es latente, constante, imperceptible, es nuestra propia respiración. La costumbre de disfrazar la libertad con sentimientos enfrentados a sí mismos, provoca un miedo irrefrenable que es capaz de llevarnos por senderos sin retorno, a una gigantesca granja de gente loca y ajena a sí misma y a su entorno.

“ La verdad no fue nunca sino un artilugio efficacísimo, perfeñado para camuflar lo que de vergonzoso hay en todas las derrotas del pensamiento ”

Es un hecho que los contornos que rodean a la existencia, no-solo inhiben lo que deseamos sino también, lo que esperamos como promesa de vida, las verdaderas necesidades son aquellas cuya satisfacción es necesaria para la realización de objetivos específicos que a su modo crean satisfactores de esencia como ser colectivo y humano.

El afán insensato, la violencia de lo indecible, obliga al comportamiento condensado de una paz social delgada y tenue un cristal fino tan frágil que el más leve soplo de infamia lo rompe. Esta es la atmósfera que envuelve a los 7 pecados por esto es que el ser controla sus vicios, ya que sino el vivir en civilización sería imposible.

Y aun cuando la vida de los sentidos se reduzca al mínimo, a lo más elemental, este mínimo presupondrá la actividad de la creación. Este hecho fundamental en su significación necesita cumplirse todos los días y a todas horas, simplemente para asegurar la vida misma.

Por esto en el arte el tema es sólo un medio, no un fin, sólo un transporte que nos lleva al lugar que queremos. En este trabajo plástico-litográfico, la técnica funciona como el camino, el tema el autobús.

En este trabajo literario visual, pretendo mostrar una propuesta personal de un tema social-religioso, con una carga plástica rica en contenidos visuales, dada su carga moral; se eligió la técnica gráfica de la litografía en su modalidad en lámina que permite desde mi punto de vista una forma de representar mejor con una expresión personal un tema cualquiera.

Capitulo I

Reseña de la litografía en México Siglo XIX

Como resultado de una convulsión social, recuerdo vivo, imagen vital de la base social, los cambios técnicos que después serán estéticos, van dando dentro y fuera del devenir social momentos que encontramos repetidos, lugares caprichosos formados por pasadizos, rincones y encrucijadas, en forma desacostumbrada, con una disposición que ofrece entradas por doquier. Sobre estos lugares, solo sabemos lo difícil que resultan sus salidas, ya que el ingreso es natural, se va dando de una forma inconsciente, sólo se necesita estar ahí, esto es pues: civilización.

Los inventos o descubrimientos, pareciera que aparecen sin avisar en cualquier lugar del mundo; es el caso del invento de la litografía, sin embargo no es así. A finales del siglo XVIII, el mundo occidental se cimbra con tres hechos significativos, que son precedidos por otros que nos persiguen a través del tiempo, nada es ajeno todo va ligado. Estos acontecimientos son en orden cronológico, la independencia de las trece colonias británicas de América en 1783, demostrando que el individuo es dueño de su destino, la revolución francesa en 1789, mostrando la fuerza de las masas, el pueblo al poder, y el inicio de las guerras napoleónicas en 1795, la difusión de estas ideas libertarias, estos conglomerados históricos marcan entre muchos otros el inicio de nuestra era.

Es este el marco que envuelve el invento de la litografía en el año de 1798, que no es un acontecimiento fortuito, no cosa de casualidad, es evidente que está enmarcado en la gran transformación técnica y sobretodo tecnológica, que se está llevando a cabo en el mundo occidental, y a la cual el arte no es ajeno. Estos hechos son importantes porque marcan social e ideológicamente la manera como percibimos nuestra época.

Si tomamos en cuenta que también es la época de la expansión colonialista europea, vemos lo convulso de este momento histórico. La revolución que causó el invento de la litografía en el desarrollo de la industria editorial no se puede soslayar ya que esta técnica de estampación es la precursora entre otras cosas del posterior invento de la fotografía en 1826, curiosamente el año en que llega a México la litografía.

La litografía fue inventada en la ciudad de Múnich, por el alemán Alois Senefelder, (1771-1834) un actor y poeta, que ocultaba un genio de la tecnología en la imprenta. Senefelder, se encontraba en esos momentos en la miseria, buscando una alternativa económica para publicar sus textos, descubre el principio litográfico. Experimentó con variadas sustancias sobre piedras calizas propias de esta región que es famosa por su cantera, entre estas sustancias comprobó el principio de que el agua y el

aceite no se mezclan, y cómo se comportaba esta mezcla sobre la pulida piedra. Este momento interesante tecnológicamente hablando para la humanidad, envuelve estos acontecimientos raros en la historia que no dejan de ser curiosos. En ese tiempo en la ciudad de Munich, estas piedras calizas se usaban para enlazar las calles, cercar las casas y como pisos, en fin todo mundo las usaba en su vida cotidiana, el mismo Senefelder narra que una mujer que trabajaba como sirvienta a su servicio, llegaría tarde a realizar sus deberes y nuestro inventor no podía esperarla, con la prisa le deja un recado escrito con lápiz grasoso en una de estas piedras calizas que tenía como cerca nuestro personaje, más tarde observa que la piedra había conservado el trazado nuestro inventor lo reafirma con ácido, cualquier otro hubiese dejado pasar esto no así Senefelder, que es evidente que él ya venía estudiando estos comportamientos químicos de los materiales. No solo inventa la litografía sino también los materiales adecuados a esta forma de estampación, como fueron las tintas, lápices, y máquina litográfica, gracias a su tenacidad Senefelder, es el padre de la moderna industria editorial litográfica.

A México la litografía llega prácticamente 30 años después de su invención ya bastante desarrollada en Europa, de una manera muy accidentada y anecdótica. Durante el periodo del primer presidente de México, Don Guadalupe Victoria, (1824-1828), si observamos cómo nuestro país apenas esta naciendo no hay un verdadero gobierno nacional sino solo local, llega esta técnica a nuestro país, claro que tarda en establecerse, vemos el desbarajuste político que existía en ese momento se entiende por qué tarda casi otros 100 años en asentarse en lo artístico este modo de producir gráfica en nuestra patria.

Estos son tiempos de revolución, la Nueva España, ha eclosionado, su territorio es inmenso, en muchas zonas despoblado e inexplorado, sin orden ni gobierno, la sociedad trata de encontrarse al percatarse que ha sido abandonada a su suerte, en los hechos esta huérfana.

La litografía para este tiempo en Europa, está muy desarrollada tanto en lo editorial como en lo artístico, ya para el año de 1810, artistas como el español Francisco de Goya, (1746-1828), en el año de 1819, produce una serie de litografías con el tema taurino que es tanpreciado por los españoles, el francés Theodore Gericault, (1791-1824), utiliza esta técnica desde 1817, esto solo por citar a dos importantes artistas que empezaron a utilizar esta técnica.

Gracias a la iniciativa del conde Claudio Linati de Prevost, (1790-1832), un aristócrata italiano, artista y aventurero, pero ante todo un luchador social que en su patria luchó por la unificación italiana, y que entre otras muchas cosas fue también soldado en el ejército de Napoleón. Linati y su paisano Gaspar Franchini, ofrecen traer a México esta técnica y enseñarla gratuitamente a cambio de que se les paguen los gastos de la transportación de la maquinaria y del viaje de ellos dos, desafortunadamente mientras esperan que llegue su maquinaria, trabajan en la mina de plata en Tlalpujalma, ahí muere Franchini, quien era el técnico quedando toda la responsabilidad en manos de Linati.

Este acontecimiento marca el posterior desarrollo de la litografía en nuestro país, siendo un territorio inmenso y poco poblado; esta técnica no tiene un muy prometedor desarrollo. En menos de un año el conde Linati, es expulsado del país en septiembre de 1826, por publicar en su gaceta el Iris, artículos y caricaturas, que no son bien vistos por el gobierno en turno. A la postre será la primer publicación litográfica en México. El rumbo que toman los acontecimientos de esta técnica, es accidentado e incierto; al salir Linati, del país deja al taller litográfico a su suerte, posteriormente es requisado por el gobierno ya que Linati, no pudo pagar la deuda adquirida, pues estuvo muy poco tiempo en el país. Posteriormente el taller de litografía es adquirido por la academia de San Carlos, dependiente del departamento de Bellas Artes, donde es nombrado profesor de la especialidad el mexicano y ayudante de Linati, Ignacio Serrano, que será después fundador del taller de litografía en la academia de San Carlos, en el año de 1831

Lamina 1

Por tanto la primera mitad del siglo XIX, marca junto con el México Independiente el nacimiento del arte propiamente mexicano, iniciando en lo político con la insurgencia y posterior declaración de independencia, y en lo artístico con la constitución de la Academia de Bellas Artes. -La Academia de San Carlos fue fundada en el año de 1783, siendo la primer escuela de arte fundada en América, teniendo como antecedente la escuela de grabado fundada en 1781, por Jerónimo Antonio Gil, si tomamos en cuenta que la Real Academia de San Fernando de Madrid España se funda en 1752, se entiende la importancia que tenía la Nueva España.- La introducción de nuevas y modernas técnicas al territorio nacional entre ellas la que quizás haya sido la más

novedosa de ese siglo era la litografía, por que hace posible representaciones más apegadas a la realidad y permite la reproducción múltiple y con ello el enriquecimiento de los medios editoriales integrando la imagen litográfica con los textos tipográficos de la imprenta determinando esta primer mitad del siglo XIX.

"La presencia de la litografía en las publicaciones periódicas del siglo XIX, no fue un acontecimiento fortuito, respondía a una tendencia muy clara de la producción literaria nacional, orientada a igualarse con la europea, con lo cual se pretendía elevar el nivel cultural del país".

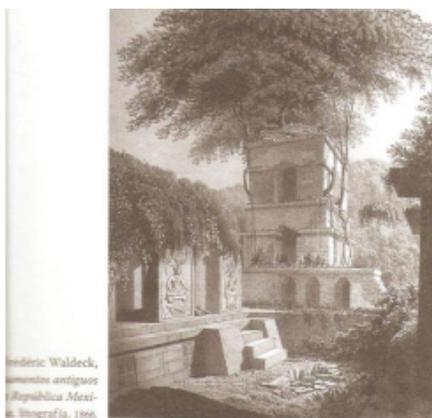
Pérez Salas Maria Ester costumbrismo y litografía en México pag. 86

Su expansión comenzó paulatinamente, con ilustraciones para periódicos y publicaciones como *El semanario de las señoras mexicanas* *El mosaico mexicano* *El recreo de las familias* etc.

También libros descriptivos como *Monumentos de México* tomados del natural y litografiados por Pedro Gualdi, "México y sus alrededores" con litografías de Casimiro Castro, J. Campillo, L. Anda, y C. Rodríguez. "México pintoresco" litografiado por Luis Garcés, además de libros de poemas, novelas clásicas, y románticas, laminas sueltas de interés arqueológico, histórico y evocativo, y sobretudo el gran impulso que dio a la litografía a la industria editorial.

Al principio los trabajos litográficos requerían de una práctica y experiencia, adquiriéndose ésta progresivamente enriqueciendo el dominio en el dibujo, composición y valor tonal, promoviendo, su producción y difusión de nuevos talleres editoriales. Pronto adquirió una ligereza en la composición, una sutileza en los tonos, un refinamiento y un preciosismo en el dibujo, todo esto exigido por el mercado y la misma competencia entre las publicaciones.

La litografía, era un método de estampación más económico y más rápido que el grabado tradicional- esto explica la aceptación de esta técnica en el país- el trabajo de los maestros litógrafos adquiere el reconocimiento social ya que sus mejores representantes fueron verdaderos maestros del dibujo litográfico

Lamina 2

Se podían tirar mas impresiones con una sola piedra litográfica y además ésta se pod'a reutilizar varias veces. Para la industria editorial la litograf'a tuvo muchas ventajas que permiti—su r'pido desarrollo al incluir im'genes. (Con el inconveniente que se recurr'a a los extranjeros, para hacerse de implementos t'cnicos propios de esta disciplina), pese a esto obtuvo un gran desarrollo.

Evidentemente desde sus or'genes la litograf'a tuvo un marcado desarrollo editorial, ya que sobretodo popularizo el arte permitiendo que las masas por primera vez se identificaran consigo mismas.

Menciono el trabajo de algunos lit—grafos empezando por los extranjeros como fueron: el bar—n Federico Waldeck (1766-1875) Checo Franc's, Daniel Thomas Egerton, ingles, que por cierto es asesinado junto con su esposa por los rumbos de tacubaya, en forma misteriosaÉ , Juan Morits Rugendas (1802-1858), alem'n, Federic Caterwood, ingles, Carlos Nebel, belga (que incluso funge como esp'a del ej'rcito invasor de los EEUU, ya que la precisi—n de la litograf'a era a tal punto exacta que sugiere que tra'an entre su equipo t'cnico elementos como la c'mara lucida que les permit'a precisar con detalle todo tipo de elementos que permiti— describir terrenos inh—spitos como si fueran modernas fotograf'as, Žsto le permiti—al ej'rcito norteamericano encontrar un camino de cabras por donde llegar a la ciudad) como lo afirma Vicente Quirarte en su estudio de la guerra de entre México y EEUU.

José Guadalupe Posada, *El Jicote*, litografía, 1871.

Lamina 3

En cuanto a los mexicanos, están por supuesto: Casimiro Castro, Ignacio Cumplido, J. Campillo, L. Anda, C. Rodríguez, Luis GarcŽs, Hesequio Iriarte, Joaqu'n Heredia, Pacido Blanco, quienes en su mayor'a utilizaban las publicaciones peri-dicas para expresarse.

En la segunda mitad del siglo XIX, M'xico, emprende su camino para no variar con much'simos pobres y muy pero muy pocos ricos. Los lit-grafos sintetizan por medio de caricaturas y peri-dicos pol'ticos la ideolog'a de avanzada y la grave desigualdad social.

A finales del siglo XIX, la litografia se ha asentado en las ciudades m's importantes de M'xico. Es casi imposible no sentir su influencia en dos grandes pilares de la pl'tica mexicana, Jos' Mar'a Velasco, y Jos' Guadalupe Posada, que sin la pr'ctica litogr'fica ya en marcha en el pa'is, su obra quiz's no tendr'ia la presencia y madurez que le son propias.

La litografia a nivel de obra personal (firmada y seriada) se reconoce ya entrado el siglo XX, gracias sobretodo a las escuelas al aire libre que fundan los artistas en la ciudad de M'xico, que dan un sorprendente desarrollo a la gr'fica en todas sus modalidades.

Lamina 4

°El tema en el arte es solo un medio y no un fin

J.C. Orozco

Marco teórico del sustento plástico de este trabajo.

La tendencia hacia la espontaneidad: inherente en el humano, ha permitido que la cultura universal se desarrolle plenamente, fomentando la creatividad independientemente de la época que estemos viviendo. En la actualidad esta tendencia al espontaneismo artístico está en contrapunto constante con un tipo de arte plenamente constituido con una técnica impecable, propio de las academias; es un hecho el enfrentamiento entre estas dos corrientes plásticas: por un lado la academia y, por el otro, la calle también generadora de cultura. Esto es consecuencia de la masificación de las grandes urbes generadoras de opinión.

Las sociedades modernas, dinámicas, y en constante cambio, no permiten mirar hacia atrás precisamente por la velocidad en que viven, además de determinar las ocupaciones y las actividades, de cada miembro que la componen, suministra de inmediato toda una serie de normas para la conducta adecuada, normas que le son válidas aunque sus miembros no se comuniquen entre sí, esto como se puede percibir genera en el ciudadano un deseo innato de comunicarse sin saber a bien para qué. La perversión del trabajo convertido en un trabajo forzado, enajenado, sin sentido, que transforma al ciudadano en un ente sin conciencia; un analfabeta virtual, deseoso de todo sin querer realmente nada. Mientras las relaciones amorosas se caracterizan por la intimidad con objetos suntuosos, aun a expensas de la libertad y la integridad; el sentimiento de impotencia individual obliga a apartarse de los demás, pues la desconfianza permea nuestra cotidianidad.

La aparición del graffiti, y del arte fantástico como tal en nuestra cotidianidad no son otra cosa que la necesidad de las masas como tales, - ese conjunto amorfo deseoso de notoriedad y comprensión de comunicarse entre sí. Aunque desagrade a los vanidosos, hay muy pocos individuos que son algo más que simples incidentes en la historia de la vida de las sociedades a que pertenecen. El individuo hombre o mujer pueden adaptarse a la esclavitud, de hecho se adapta pero sus cualidades intelectuales y morales disminuyen; puede adaptarse a una cultura saturada de desconfianza y hostilidad mutuas, pero se comporta transformándose en un ente débil y estéril; el anonimato es pues su destino. En esta atmósfera de opresión, es que las expresiones artísticas espontáneas tienen su desarrollo y su medio ambiente natural: el graffiti es su expresión en bruto y el arte fantástico su expresión académica; entre ambas expresiones su denominador común es la fantasía desbordada, el derecho del número X, a comunicarse sin recurrir a reglas estrictas, sólo su sentimiento, su inherente lirismo, su pensamiento fluyendo sin el control estricto de la sociedad, es por esto que el graffiti es en esencia; sicaléptico, y anónimo. Así se ve que la ofensa primordial en la situación autoritaria es la rebelión contra el mandato de la autoridad. (la

desobediencia es el pecado capital; la obediencia, la virtud cardinal). El arte en general se comunica a través de los vasos comunicantes de cualquier disciplina artística todo es válido en cuanto viene del alma de un ser humano. Vemos que el hecho de que el aumento de las necesidades suntuosas y de los medios de satisfacerlas; es pues una conducta necesariamente propia de la actividad urbana.

La carencia de elementos que funcionen como satisfactores espirituales que permitan el anclaje a la conciencia humana universal, no puede explicarse, en función de las necesidades puramente materiales, por esto es difícil pensar que la fe, concibiéndola primariamente como una actitud interior, cuyo objeto es aparentemente de importancia secundaria, (en cuanto a la supervivencia inmediata en la vida urbana), aquí aparece como el cuestionamiento de una existencia absurda que necesariamente se debe vivir.

Por eso que la fantasía es nuestro único refugio y el arte fantástico, que nos sujeta a cuestionamientos más de introspección individual, mas que sociales, que lo separan en cuanto a la conceptualización estética colectiva, aunque anónima del graffiti, el arte fantástico pone el énfasis en el libre albedrío, no en el primer impulso como es el caso en el graffiti. Esta pequeña diferencia es la que marca a ambas corrientes pero no las separa, al contrario estas dos corrientes artísticas comparten la necesidad del ser, y sobre todo de encontrar el camino a la libertad, individual como colectiva.

En cuanto a los seis artistas aquí mencionados como influencias directas a este trabajo, el más representativo para mi es sin duda Dubuffet, precisamente por que él consensúa a estas dos corrientes en cuanto a su trabajo plástico, quien lo encuentra en el camino es ese espíritu lúdico de Gilberto Aceves Navarro, con su actitud entre inocente y perversa típica del arte fantástico. Siguiendo este trazo están Egon Schiele, y José Luis Cuevas, que comparten una actitud eroticomística, de primer impulso como el graffiti, y por último están Ernst Fuchs, haciendo mancuerna con José Clemente Orozco, dos personalidades maduras que cuestionan al hombre desde su origen y lo colocan bajo el pedestal en que siempre quiere estar; ellos como el arte fantástico y el graffiti, ubican al ente urbano en la soledad de su cotidianidad. Estos seis artistas son representativos de estas corrientes que más adelante describo.

Procedo a presentar un bosquejo general, del arte fantástico y del graffiti, así como también una semblanza de estos 6 artistas mencionados anteriormente que forman la idea general de esta propuesta litográfica.

La intención es ubicar al lector, en cuanto a la manera como se presenta este trabajo gráfico.

La forma en como fue concebido con un trazo suelto, denso y gestual, siguiendo el impulso que va dictando el estrés propio de la vida en las ciudades sobrepobladas. La presencia de estos 6 artistas; 3 extranjeros y 3 mexicanos, tratando de equilibrar las influencias plásticas y como sus coincidencias, (los vasos comunicantes) en mi obra personal.

Arte fantástico

En este texto se presenta la visión de Walter Schgurian, que es el que comienza a clasificar el arte fantástico, como una postura personal pero que desglosa y nos muestra sus puntos de vista no carentes de sentido como,

Las manifestaciones artísticas tan alejadas de la academia y lo convencional, por regla general; son atacadas, a veces ignoradas, o de menos desde adas; esto es consecuencia del hecho de que nos recuerdan que nuestro mundo no es perfecto, su sola existencia es incmoda.

Lo que podemos identificar como arte fantástico, tiene esta cualidad: es decir irritar al "sistema", por esto definirlo y acotarlo es tarea complicada ya que no se le puede ubicar en una época determinada.

El arte fantástico como tal no tiene lugar; por lo general aparece constantemente en las distintas corrientes artísticas a lo largo de la historia, por tanto es difícil de clasificar como un estilo en sí. Si bien en distintas dosis y con distintas intenciones puede apreciarse la presencia fantástica en prácticamente todas las épocas; es posible descubrir contenidos fantásticos, en prácticamente cualquier corriente artística. El arte fantástico no es una corriente en sí, mucho menos una escuela. É sobre todo y ante todo es una cuestión individual; la propia actividad cerebral del autor.

Según Walter Schgurian sólo desde la perspectiva contemporánea se le puede considerar un género que es necesario separar para poder comunicar en la diversidad de corrientes que hay en el arte actual; (aunque al clasificarlo se destruye su razón de ser).

A menudo al arte fantástico, se le confronta con el arte académico ya que éste lleva reglas fijas sin permitirse juegos extravagantes; en cambio el fantástico su regla es precisamente, el libre juego, la experimentación ruidosa, la fantasía sin control; pasa de lo externo a lo interno y finalmente a lo individual, una introspección, una implosión definitiva del individuo.

El apenas explorado territorio del inconsciente, de los sueños, los sentimientos, y los deseos; la posibilidad de explicar al hombre por medio de sí mismo está abierta. La fantasía: contribuye a explorar y dotar de sentido al alma; sin embargo a menudo: es utilizada en actitud sectaria, amanerada, floja, cursilada, dando pie a exagerar su dulzura; volviéndose empalagosa: ocasionando el abandono y el olvido de sus formas más poéticas. Sin duda la fantasía es un elemento esencial en cualquier corriente artística; así pues el arte propiamente fantástico, refleja un punto de equilibrio, entre

realidad y cursilería, acentuando un énfasis en sus desbocados desvaríos y en sus innumerables y extravagantes facetas, al interpretar la realidad.

Las imágenes fantásticas han servido en todas las épocas como superficies de proyección cuando el cambio de los tiempos provoca desorientación y reinan las dudas y el miedo. El arte fantástico, representa las extravagancias y el chillante colorido de la imaginación de una sociedad atemorizada por una nebulosa realidad. Todo aquello que se establece en las márgenes de lo real, que lo circunda, que se añade, que permanece alejado de órdenes y sistematizamos, que permite un pequeño orificio por donde ver; es el arte fantástico que se nutre de lo de dentro y de lo de fuera y de su alrededor.

Cuando lo que está presente en nuestra vida cotidiana es el miedo, el enigma y alguien pretende explicar lo inexplicable; la fantasía representa un rol clave, esto por su misma naturaleza, la suposición, la imaginación, la audacia, consigue encarnar el momento creativo, el instante en que algo funciona, las causalidades se transparentan y aparece la sonrisa. Es entonces cuando vemos cómo es que el arte fantástico se rebela contra la "desmitificación del mundo" cuando se construye un mundo que todo lo pretende explicar, y supone que el peor error es la fantasía, la necesidad de espacios irracionales es apremiante: los tiempos fantásticos, no tienen porque desaparecer ya que es la materialización del inconsciente humano.

Lo fantástico es algo vano, presuntuoso y a la vez nos permite hacer visibles los sueños; al mezclar estas dos partes aparece la fantasía; el arte fantástico y que se convierte en imaginación, inventiva, delirio, ensueño, intuición, espejismo; todo ligado a la representación humana.

La fantasía tiene un papel propio, en el comportamiento humano, en lo concerniente a la percepción, el pensamiento y el sentimiento: es una actitud mental marginada de la cotidianidad, de ahí que muchas veces no sea extraño pretender asirnos de ella en momentos difíciles. Sutil y sigiloso, el arte fantástico, toma como objetivos las emociones y sensaciones intuitivas y camufladas, juega con los comportamientos en los que no somos conscientes, como el caso del miedo que estimula nuestra percepción existencial, ya que lo fantástico da pie a una compleja, significativa e inquietante ampliación del punto de vista cotidiano.

La fantasía, está presente y muy ligada al mundo místico del hombre, todo aquello que no se logra comprender genera miedo, y da alas a la formación de castraciones mentales. La fantasía por el contrario incita a lo extraordinario y ejerce fascinación en el espectador, despertando mundos dormidos, que permiten ver más allá de los trillados caminos de la humanidad.

Al artista fantástico lo caracteriza la ambivalencia y la ambigüedad; precisamente porque le es a la fantasía, a su mundo mágico, científico, e idealista.

Las litografías, que aquí se presentan se relacionan con el arte fantástico al tratar un tema subjetivo, que relaciona el tema a la vez social como moral que obliga al espectador a entrar en el mundo mágico-místico del autor.

Permitiendo presentar mundos lógicos como perversos.

Graffiti

El graffiti que es una manifestación urbana, que va del trazo puro, al trabajo medido y bien planeado.

Sobre todo para poder llamarlo así, el graffiti, tiene que ser primero, un garabato (trazo irregular que se hace al escribir) segundo, espontáneo, anónimo e inmediato. Un graffiti es una pintada con estas características. Estos caracteres lo separan del mural inocente o naif, del rotulo y de la iconografía comercial, de estas manifestaciones plásticas urbanas el graffiti se separa por su carácter contestatario y anónimo. El diccionario lo define como letrado o dibujo grabado o escrito en las paredes u otras superficies resistentes, de carácter popular y ocasional, sin "TRASCENDENCIA" pero el graffiti, me parece, evoca una actividad primitiva, que se remonta a los primeros trazos del hombre en las cavernas donde residía. Desde entonces la humanidad no ha dejado de inmortalizarse con símbolos visuales, este encuentro perenne-efímero, del trazo primitivo es algo que traemos todos en nuestros recuerdos más profundos.

Esta seducción conserva la huella de este gesto artístico que da origen a la pintura y a la escritura, este es pues el modesto origen del graffiti.

Considerado como una forma de expresión popular e intrascendente, por su carácter casual y espontáneo que generalmente refiere información de tipo contestatario, social, política, y anónima; al ser un fenómeno universal su valor cultural es incalculable. El ingenio y la creatividad espontánea remiten al graffiti para exponer a la mirada pública la queja y la inconformidad, como formas de denuncia frente a la injusticia. Es un hecho que es una manifestación artística de la masa anónima y esto lo define... la espontaneidad es su alma su razón de ser.

Gracias al desarrollo de la industria, concretamente la pintura en aerosol, la pintura entendida como actividad artística y el graffiti se hermanan permitiendo el desarrollo de un arte netamente urbano, sobre todo en muros públicos que no carece de calidad además parece sugerir que están hechos para eso. Por otra parte, es interesante el comportamiento de la autoridad pretendiendo legalizar la espontaneidad de la sociedad, tratando de otorgar solo ciertos muros pretendiendo que la anónima e inconforme comunidad...solo se exprese donde le dan permiso...el graffiti es pues el arma del ángel expulsado del paraíso.

En estos trabajos gráficos la influencia de esta técnica, se siente en el trazo suelto seguro, gestual, ubicado en la ansiedad estresante de la vida en las grandes urbes.

El influjo del graffiti se manifiesta en un chorreo de la tinta (en este caso el tóner) que asienta y subraya el carácter dramático de este tema dándole un cuerpo más apropiado.

Pocas cosas tan insoportablemente subversivas como la sencillez de un mensaje

Ernst Fuchs.

(Austria 1930-)

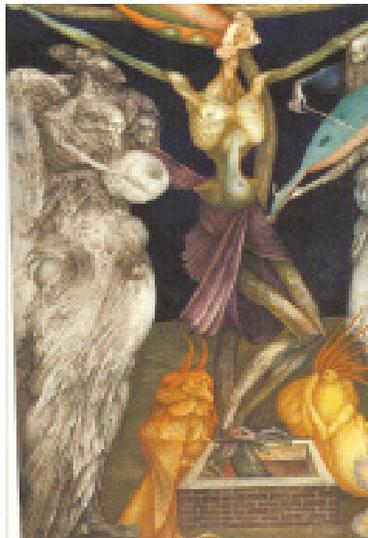
La actitud irreverente ante la religión de parte de Fuchs, es lo que a mi me sedujo para trazar parte de mi trabajo plástico es por esto que lo incluyo como parte de mis influencias.

Durante su redescubrimiento de los temas cristianos, no opta por sondear cuidadosamente las complacientes apariencias pastorales, sino que profundiza en el laberíntico y oscuro compendio de religión, magia y mitología.

En su empeño da también con los abismos que se abren tras las consideraciones más habituales. Así, una crucifixión deja de ser simplemente un trágico proceso inhumano y divino de la salvación eterna y se convierte además en un acto demoníaco y enfermizo en el que todo cuanto acontece tiene un componente obscuro, lascivo e infernal.

Lo blasfemo y provocador radica en buena parte en las suposiciones a las que el propio trabajo da pie. La belleza intrínseca y voluntaria corre un fino velo sobre lo representado e impide que el espectador lo juzgue e interprete de inmediato; lo utópico consigue dotar de una pátina de lógica a las contradicciones y el capítulo fantástico.

En 1948 junto con otros artistas vieneses, funda la escuela vienesa de realismo fantástico.

Lamina 5

" El mundo de las imágenes internas, que a menudo poco o nada tienen que ver con las impresiones que del Entorno obtienen los ojos, es también el espacio en el que se manifiestan los símbolos y en el que espectros y Ángeles se acercan al hombre. "

E. Fuchs

Egon Schiele

(Austria 1890-1918)

La posición contestataria de Schiele, ante la sociedad que se refleja sobre todo en su trabajo erótico, -que es muy provocador- me gu'ó hacia una posición más sólida de las ideas que quer'a expresar, por tanto su inclusión en este trabajo plástico es esencial.

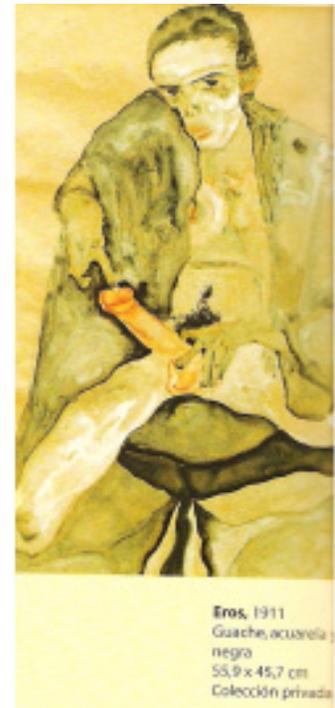
En su trabajo el cuerpo entero constituye el medio de expresión principal, su trazo es nervioso y nunca dibuja una línea recta por completo, creando una imagen en que las figuras parecen estremecerse. Las blandas redondeces se convierten en angulosidades de modo más consumado. Los trabajos en los que aparecen figuras simbólicas y alegóricas tienen una importancia especial, ya que son referencias religiosas abordando temas emblemáticos, que a su vez representan temas universales, como por ejemplo la resurrección, ermitaños rezando, etc. Todos ubicándolos en la vida cotidiana; esto da testimonio de que Schiele, tiene sus propios problemas morales; a estos temas dedicaba mucho tiempo y esfuerzo.

Autor casi de formación autodidacta, pues abandona la academia por considerar que esta lo limitaba en su libertad artística.

"El nuevo artista es y deberá ser, irremediablemente, él mismo; deberá ser creador; deberá ser capaz de construir un motivo espontáneamente, sin utilizar todo lo pasado y lo convencional."

E. Schiele

Schiele, no trató al desnudo como algo m'ítico, s' en cambio trató el tema al relativo instinto sexual torturador y al carácter efímero del cuerpo, al erotismo refinado, contraponiéndole la sexualidad como impulso humano y existencial.

Eros, 1911
Guache, acuarela y
negro
55,9 x 45,7 cm
Colección privada

Lamina 6

*" Con el cuerpo y el corazón, en lo
Más íntimo de nuestro ser nos sentimos
Como un árbol de otoño en verano: esta
Melancolía es la que quiero pintar."*

E. Schiele

Jean Dubuffet

(Francia 1903-1985)

La absoluta libertad creadora que propone, sobre todo en los trazos sobre la superficie, logr—que este tema en particular ~~Los pecados-~~ fuera ~~doctil~~ en mi manera de expresar las ideas contenidas en mi imaginaci—n.

“ No hay arte sin embriagues i pero tiene que ser una borrachera tan loca que haga tambalearse a la raz3n, que nos haga delirar hasta el m3s alto grado y nos suma en la demencia i... El arte es la orgia m3s apasionante que el hombre tiene a su alcance.”

J. Dubuffet

El rechazo a la cultura y su gran admiraci—n por la libertad creadora de la infancia, el punto donde las nociones de belleza o fealdad han perdido toda significaci3n.

El desenlace de la obra no se conoce; y ese es el proceso creativo permitir que el accidente nos seduzca, el artista es un espectador asombrado:

El azar, lo ideal ~~El~~o no verdadero- la realidad incontrolada, la convenci—n de la locura.

El gusto esencial es embadurnar, no extender el muro que se tiene ante s'; el car3cter inmediato, intuitivo y profundamente sincero de la materia. El goce del puro arte creador, violenta figuraci3n y la informalidad abstracta.

Dubuffet, afirmaba los valores acad3micos son impedimento para que el hombre se exprese de manera in3dita y aut3ntica, el car3cter falas y deshonesto de la pl3stica ilusionista solo se adhiere a la convenci—n.

La absoluta libertad creadora ante la superficie, que propone me permiti3 tomar el tema sin prejuicios.

Lamina 7

*" Para hacer una obra de arte auténtica habría
De renunciar a la pretensión de ser artista."*

J. Dubuffet

Gilberto Aceves Navarro

(México 1931-)

Con la corriente lúdica de por medio, como una forma de expresión con todas sus reglas. Logre fijar mis pensamientos sin prejuicios y trazar las formas con libertad.

En sus trabajos plásticos, Aceves, incluye trazos vigorosos, ágiles y controlados, líneas, manchas, que dan sus efectos resultantes al aplicar el material. Su estilo deriva de su amplio conocimiento del arte y su autenticidad. Incorpora nuevos signos a su lenguaje para ser coherente consigo mismo, observa y dirige los aportes de las diferentes culturas visuales, de sus épocas de desarrollo y gestión,

Su propio quehacer multimodal, y la necesidad de comunicar los significados plásticos, emotivos y conceptuales.

Pinta ideas: se alía intelectualmente, su trazo no titubea es directo y energético. «no pienso, cazo formas»

La actividad reflexiva se ha vuelto congénita, es automática, su reto la superficie y la materia; de acuerdo a las posibilidades que una y otra le plantean. «lo sabido no pesado.»

Lo lúdico de sus trazos, me ayudó a utilizar los materiales con confianza plástica permitiéndome expresarme sin ataduras.

Lamina 8

"Pero hay que ver si
mi trabajo tiene
calidad o no.
Si es original o no.
Si le hablo a mis contemporáneos
o me estoy haciendo el loguitito y
hablándole a gente cuyo
tiempo ya fue hace mucho.
Siempre he creído que la
solemnidad no justifica la Pintura."

G. Aceves Navarro

José Luis Cuevas

(México 1934-)

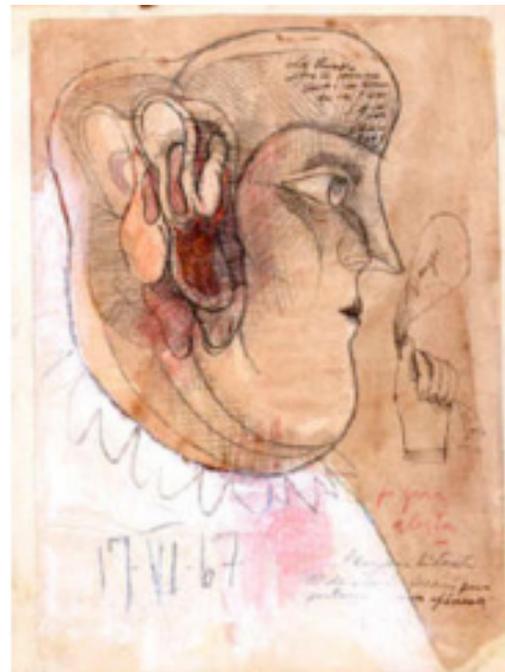
Cuando veo su trabajo la manera como fija las ideas un tanto téticas, me refiere a la religiosidad de México, pero sobre todo a la de la ciudad de México, y ante todo, lo que llamamos el centro, esas referencias me permitieron trazar con soltura, este trabajo litográfico.

Su obra tiene carácter unitario, sensibilidad capaz de transformar la realidad inmediata. Ante todo es un grabador y un excelso dibujante.

Su egolatría le ha permitido crear una obra desafiante y no carente de calidad, tiene especial interés por lo monstruoso, lo deforme y antinatural. Aspira a representar a transformar en imágenes a los fantasmas que persiguen y definen al hombre contemporáneo: llegar a lo humano a partir de lo deshumanizado.

En la obra de Cuevas, es evidente la influencia de Orozco, que no niega, de Francisco de Goya, y sobre todo el expresionismo alemán, influencias fundamentales que nutren su obra.

Tiene una actitud paradójica ante el oficialismo, que en su opinión produce un arte reaccionario, retardado, con resultados pésimos pero que es evidente que Cuevas, es un emblema del oficialismo al que ataca y lame a la vez - aunque sea institucional.

Lamina 9

*" En cualquier experiencia, por
compleja que sea, son los Factores
más nimios que la rodean los que
nos hacen recordarlos."*

J. L. Cuevas

José Clemente Orozco

(México 1883-1949)

Es imposible trabajar un tema religioso-social sin tener como referente a Orozco, con su enorme visión urbana con fuertes dosis de lo rural que no permiten alejarnos de lo "mexicano" lo que en realidad ocultamos pero siempre fluye, esto es lo que quise expresar y sin la influencia de Orozco, no hubiese podido.

Cuando Orozco se presenta en tenso reposo o en movimiento depurado, logra una emoción desnuda que encausa la violencia y el dolor, sin desperdicio en diatribas declaratorias, gesticulantes o exacerbadas.

Nos sorprende o nos hiere el admirar su trabajo; ya que catapulta nuestros sentimientos de hipocresía que suelen reposar en nuestro inconsciente.

Es un autor con fuertes contradicciones ya que trata de entender una sociedad que se está transformando. Se atormenta y pinta, con autenticidad subjetiva la realidad objetiva; su mundo se distingue por la fuerza de formas propias, su pintura se halla fuertemente disciplinada, en la realidad misma se nutre de la libertad creativa, dejaba algunas de sus obras como sin terminar, en la justa demostración de su maestría, neto, tajante, escueto; obras sin el relamido del acabado minucioso que tanto agrada a los imbeciles, así sea aunque la obra no esté hecha.

Su mundo de sensaciones ira, amargura, zxtasis, amor, etc.- trabajando en lo más secreto de la conciencia colectiva; se distingue por la fuerza de formas propias.

La seriedad de Orozco, es evidente en su trabajo el seguirlo me ayudó a percibir ideas sociales como plásticas, y expresarlas con una actitud social y un trazo agresivo, conciente de sí.

Lamina 10

*" Yo como artista, tomo y acepto lo que hay de
Bueno y lo que hay de malo en el hombre, y lo
Tomo como haciendo parte de una unidad."*

J. C. Orozco

*Los pecados capitales, instintos naturales
que envilecen a la humanidad, al actuar de
acuerdo a sus Impulsos, envileciéndola y
forjando su decadencia.*

- *¿Y qué crees tú que sea la menosorguía?*
- *Es como las ganas de hacer el pecado.*

*J.J. Arreola
"la feria"*

Triunfan en tu cuerpo todos los pecados
Son tus labios rojos, flores de mentira.
Son simas de orgullo tus ojos rasgados.
Tus palabras roncadas, torrentes de ira.
Tenazas de gula son tus dientes blancos.
Tus pechos, almohadas para la pereza.
Y en tu vientre núbil y en tus firmes flancos
La sierpe lujuria yergue la cabeza.

La joven bruja, fragmento
Enrique Diez Canedo

Capitulo II

Los 7 pecados capitales

Las múltiples formas del lenguaje se diferencian esencialmente de la concepción artística, pues esta introduce el potencial del gesto de forma realista y analítica, ligado a la conciencia de las relaciones modernas entre individuo y sociedad. En este sentido la forma en que se aborda la figura en el arte contemporáneo, ha alcanzado en el transcurso de su expansión, el límite de lo real y lo mágico. Utilizando las formas abstractas para distanciarse de la pura imitación naturalista.

Si el hombre del Medievo se concebía a sí mismo como forjador de una nueva verdad del espíritu, escondida tras una verdad aparente, el hombre de nuestro tiempo se preocupa de las posibilidades de manifestación que los desarrollos de la ciencia y sobre todo la tecnología exigen y le permiten expresarse casi sin concesiones. Por tanto el hombre contemporáneo inmerso en este principio, se ve forzado a cuestionar la realidad y la propia existencia.

Este cuestionamiento de sí mismo se exterioriza en la experimentación de un nuevo lenguaje como soporte de comunicación, así como en la búsqueda de criterios de existencia con su entorno. Por tanto en este escenario moderno el tema de los 7 pecados capitales es una cuestión bicéfala visto en dos perspectivas distantes; la moral-religiosa y la artística; en este segundo punto es que este trabajo plástico pretende mostrar una postura individual meramente plástica, utilizando un tema delicado para nuestra idiosincrasia como territorio, sobre todo por el problema político que estamos viviendo como países, en estos momentos casi revolucionarios, con serias consecuencias para nuestro futuro como nación.

Es desde mi punto de vista imposible permanecer ajeno a esta realidad, y un tema ante todo religioso, pero también por nuestra misma cultura muy urbano y siempre presente en nuestra psique como es el de los 7 pecados capitales que además se presta excelentemente para la expresión plástica, aquí es utilizado solo como un tema de entre tantos de hecho un solo pecado como tema bastaría para cubrir toda una vida productiva de un artista de cualquier disciplina del arte. Que bien pueden describir la situación actual hasta con más puntualidad. Pero dado el carácter religioso del tema se adecua más a la manera de pensar de su servidor.

Los 7 pecados capitales son sin duda, parte esencial de la civilización, son junto a las virtudes, los pilares fundamentales de la sociedad, desde luego desde un punto de vista moral, ligado a promover una convivencia sana en la sociedad.

Estos 7 pecados capitales se considera que son cabeza de todo tipo de vicios graves, (la palabra pecado viene del latín peccatum, que se aplicaba para señalar faltas de origen carnal-erótico). del ser humano que ha forjado su propio destino basándose

solo en sus pasiones, no le basta la memoria, ni mucho menos su propia experiencia: vivir atado por siempre a sus propios impulsos de pasión incontrolada, no comprende que una buena vida se lleva con moderación y que una existencia sabia, permite trascender su desdichada existencia.

El artista en su actividad no es ajeno a la reflexión y por su mismo oficio busca senderos que le ayuden a mostrar sus propias visiones místicas.

El trabajo aquí presentado es solo eso, un tema que permite experimentar, tanto con técnica como con materiales. La litografía permite, al productor plástico, expresar un lenguaje que refleja hasta qué punto, las complicaciones rituales de la ortodoxia técnica del dibujo y la pintura, se pueden quebrar y dar un sentido al formalismo plástico, gracias a que se trabaja sobre lámina de aluminio que es muy ligera y económica, en sustitución de la pesada piedra litográfica. Permite generar accidentes y aprovechar un lenguaje, que resulta del mismo trabajo.

Entrando en materia, los siete pecados capitales son una clasificación de los vicios. El orden dado por San Gregorio, magno, en el siglo VI, son:

Lujuria, Gula, Avaricia, Pereza (Acidia), Ira, Envidia, Soberbia. Que desde siempre han ido de la mano con la humanidad, tanto estos, como su contra parte las virtudes, representan esa dualidad en que reposa el alma del individuo.

La iglesia divide a los vicios en dos categorías principales:

1. Pecado venial: son vicios relativamente menores y se perdonan a través del sacramento.
2. Pecado (capital) mortal: destruyen la vida de gracia y crean la amenazante condenación eterna.

Los 7 pecados capitales, son cabeza de todos los vicios que engendra la psique humana; de estos 7 vicios se desprende todo el mal que fluye a través del alma humana. De acuerdo a santo Tomas de Aquino, Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo, un hombre o mujer comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. O

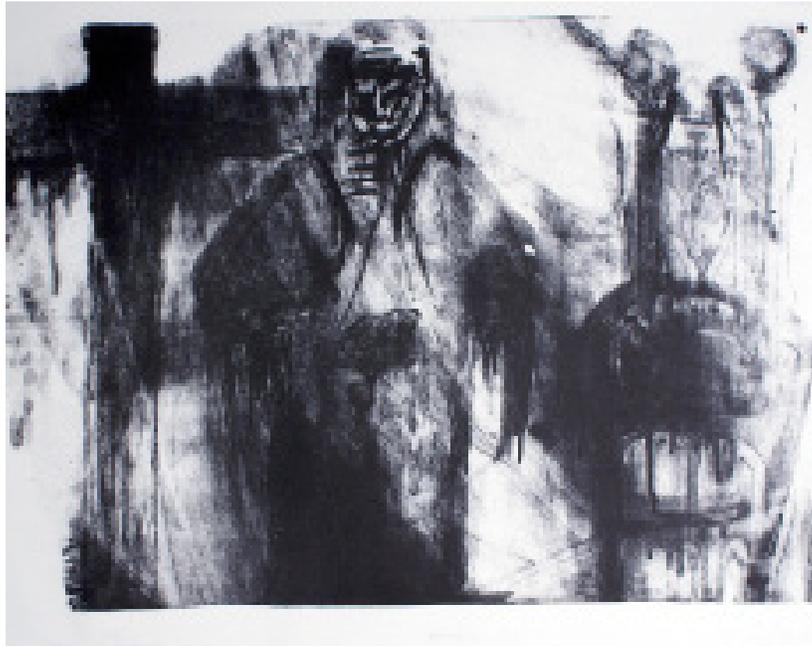
El diccionario, define vicio como: falsedad, engaño, hábito de obrar mal; viciar que a su vez es definido como: dañar, corromper, pervertir las buenas costumbres; (entendidas como amor al prójimo) esto es el pecado es una agresión al alma que está bien con Dios.

Los 7 pecados capitales son estos y en este orden, que le ha dado la moderna iglesia católica.

1- **Soberbia:** Es considerado cabeza de todos los pecados ya que el soberbio se considera a sí mismo como Dios y por tanto desafía a Dios, es por este pecado que Luzbel, fue expulsado del paraíso. Es la principal fuente de la que derivan los demás vicios.

Se puede definir como una exaltación desmesurada de uno mismo.

Se le identifica con el león, su demonio Lucifer, su castigo en el infierno la rueda, La virtud que se le opone es por supuesto la humildad.

2- **Acidia** (pereza): La incapacidad de aceptar y hacerse cargo de la existencia en cuanto a tal. Es la tristeza de ánimo que nos aparta de nuestras obligaciones tanto físicas (Trabajo) como morales (esp'ritu) por tanto nos aleja del amor a Dios, y a todo lo que esto significa.

Concebir desánimo por la vida misma, abrigar voluntariamente en el corazón desgano aversión, y disgusto, es pecado capital que nos aparta de las obligaciones, a causa de los obstáculos y dificultades que en ellas se encuentran.

Bajo el nombre de cosas espirituales y divinas se entiende todo lo que Dios, nos prescribe para la consecución de la eterna salud (la salvación). Concebir acidia por tales cosas es pecado grave, porque se opone directamente a la caridad de Dios, y de nosotros mismos, la vida humana se transforma en un vacío que causa horror. Se le identifica con el asno, su castigo en el infierno, arrojado a una fosa con serpientes su demonio Bel phegor. La virtud que se le enfrenta es pues: Diligencia.

3- **Lujuria:** Involucra directamente la utilizaci3n del pr3jimo para sesear los apetitos sexuales desenfrenados. Debido a su intr3nseca relaci3n con la naturaleza sexual humana la lujuria puede llevar a compulsiones sexuales o transgresiones f3sicas para satisfacer los apetitos carnales, una forma de asesinar el cuerpo y sobre todo el alma puramente sexual. Hace que se pierda todo sentido, se convierte en una acci3n vac3a que aleja al humano del, Ser. La fuente del amor es Dios, si no hay amor a Dios, no hay amor en el humano; hay un desamor al pr3jimo; este desamor es un vacio, que intenta desesperadamente de ser llenado, sometiendo al pr3jimo; para poder robar o simplemente recibir amor de una forma bestial y torpe.

Se le identifica con el cabro, su castigo en el infierno, asfixiado en fuego y azufre, su demonio, Asmodeo. La virtud que se le opone la Castidad.

4- **Avaricia:** Es un pecado de exceso, aplica s–lo a la adquisici–n de bienes materiales, es un afecto Desordenado a la riqueza material. Tomas de Aquino, escribi–: Qa avaricia es un pecado Contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en lo que el hombre condena las eternas por las cosas temporales. El þvaro estþ siempre dispuesto a violar la justicia y la caridad debida al pr–jimo, el privarlo de sus bienes es negar su calidad de persona, humillarlo, negar su alma.

Se le identifica con el camello, su demonio es Manmon, su castigo en el infierno, Colocado en aceite hirviendo, la virtud que se le opone: Caridad.

5- **Gula:** En el pasado cualquier forma de exceso podía caer bajo la definición de este pecado. Incluso en los primeros días del cristianismo, cuando el monje griego Eugenio Póntico, los define, en su lista el más grave era la gula... Este pecado es el consumo sin descanso, de comida y bebida, un deseo irrefrenable de tragarse al mundo, consumir la vida y así mismo; el gloton considera que al consumir todo, solo quedará él y será así mismo igual al creador, al destruir su obra tragándose la.

Este pecado se identifica con el cerdo, su castigo es eterno forzado a comer ratas, sapos, lagartijas y serpientes vivas, las cuales las caga y vuelve a comer vivas por siempre. El demonio que se le asocia es, Belcebœ Lo que se le confronta es la Templanza.

6- Ira: Es un estado en el cual el individuo cree que si Dios, creó al mundo, él lo puede destruir, por tanto si no se cree superior o igual a Dios, todo poderoso. Este pecado es el deseo desordenado de apropiarse de la obra del creador y destruirla, donde ésta se manifieste.

Se le asocia con el lobo, su castigo en el infierno, es el desmembramiento, el demonio que se le asocia es Satanás, la virtud que lo enfrenta es la Paciencia.

7- **Envidia:** Quizás el más humano de los 7 pecados capitales, por ser el más hipócrita ya que el envidioso siempre será un adulator; lo define el desagrado por la felicidad ajena.

La palabra envidia viene del latín *invidiare*, que quiere decir mirar con malos ojos, el envidioso, sigue con la mirada y provoca el mal de ojo. Ya que piensa que Dios, le negó todo a él por lo tanto juzga la obra de Dios. Francisco de Quevedo la define así: “La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no Come”. Unamuno en su novela *Abel Sánchez* dice “Si, la más natural. La envidia no puede ser entre personas que no se conocen apenas. No envidia al de otras tierras ni al de otros tiempos. No se envidia al forastero, sino los del mismo pueblo entre sí; no al de más edad, al de otra generación, sino al contemporáneo, al camarada. Y la mayor envidia, entre hermanos”

Se le identifica con el perro. Su demonio es Leviatán, su castigo perenne es estar sumergido en agua helada, la virtud que se le opone es la Caridad.

Litograf'as

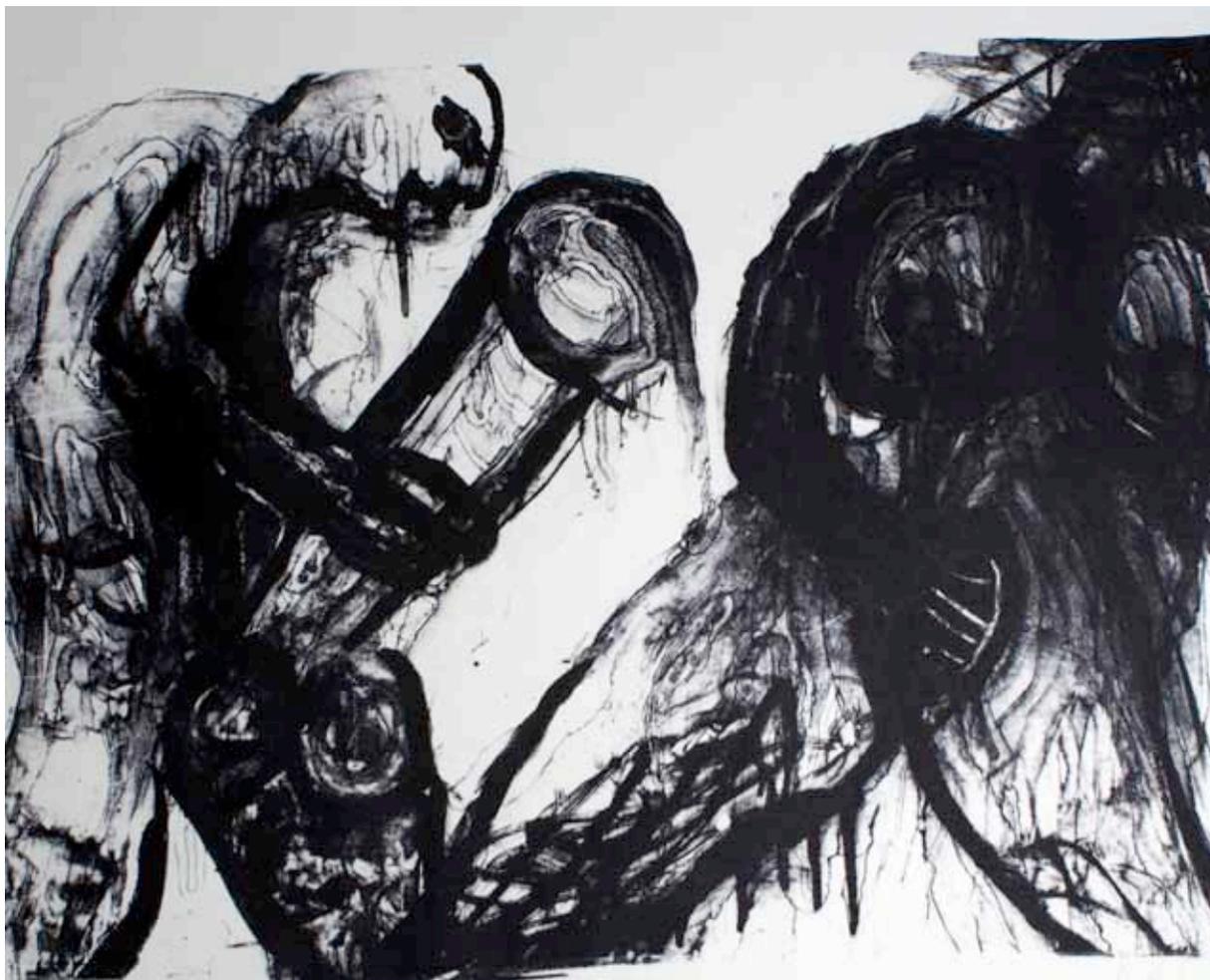

TITULO: Soberbia
AUTOR: Jorge Delgado
TECNICA: Litograf'a/lamina
MEDIDAS: 30 X 40 cm.
A-o: 2008

TITULO: Acidia
AUTOR: Jorge Delgado
TECNICA: Litograf'a/ lamina
MEDIDAS: 30 X 40 cm.
A-o: 2008

TITULO: Lujuria
AUTOR: Jorge Delgado
TECNICA: Litograf'a/lamina
MEDIDAS: 30 X 40cm.
A-o: 2008

TITULO: Avaricia
AUTOR: Jorge Delgado
TECNICA: Litograf'a/lamina
MEDIDAS: 30 X 40 cm.
A-o: 2008

TITULO: Gula
AUTOR: Jorge Delgado
TECNICA: Litograf'a/lamina
MEDIDAS: 30 X 40 cm.
A-o: 2008

TITULO: Ira
AUTOR: Jorge Delgado
TECNICA: Litograf' a/lamina
MEDIDAS: 30 X 40 cm.
A-o: 2008

TITULO: Envidia
AUTOR: Jorge Delgado
TECNICA: Litograf'a/lamina
MEDIDAS: 30 X 40 cm.
A-o: 2008

Capitulo III

Procedimiento técnico de cómo se elaboraron las litografías de los siete pecados capitales.

Estas litografías fueron propuestas para ser trabajadas en lamina de aluminio, ya que esta es básicamente lo mismo que la piedra caliza normalmente usada en esta técnica de impresión, exceptuando que la lámina es mucho más barata y se maneja fácilmente ya que es muy ligera y se puede transportar a cualquier lugar, -lo que no sucede con la piedra-.

Se usaron 7 láminas de aluminio de 51 x 79 cm, con un espesor de 1 milímetro.
Primer paso:

A estas láminas se les hizo un margen con goma arábiga de 11 x 19 cm, dejando un área limpia 40 x 30 cm para trabajar el tema. Este margen de goma es con la finalidad de que a la hora de imprimir, el rastrero de la máquina trabaje sin dificultad.

Las imágenes se trabajaron, utilizando exclusivamente tóner, marca minolta que se utiliza en las fotocopiadoras mezclado con alcohol isopropílico, buscando una gama de grises, haciendo énfasis en el tono más oscuro que esta técnica ofrece, la marca del toner es importante ya que, dependiendo de la marca se logran, tonos y fijación de imagen más nítida.

El trazo sobre la superficie fue siguiendo una técnica de pintura, no de dibujo, buscando un efecto dramático con el chorreado de la tinta. Un efecto que el dibujo no permite, y el pincel cargado sí.

Para fijar las imágenes a la lámina, se utilizó el calor de una estufa eléctrica. (puede ser cualquier fuente de calor).

Las impresiones fueron sobre papel de algodón marca guarro, que fue el que mejores resultados dio. Permitiendo que de un pliego de 70 x 112 cm, se sacaron 4 partes de 38 x 56 cm, evitando el desperdicio de material.

El primer acidulado sobre la lámina se hizo con el siguiente material:

Brea, talco, goma arábiga o sintética, trapos de manta de cielo.

Procedimiento:

- 1) Fijar la lamina a la plancha de impresi3n.
- 2) Espolvorear la brea sobre la superficie y extender con estopa o la palma de la mano.
- 3) Aplicar talco sobre el dibujo, igual estopa o la palma.
- 4) Preparar una soluci3n a base de goma y una gota de acido fosf3rico por cada 30ml de goma.
- 5) A3adir esta soluci3n de goma, extendi3ndola sobre el dibujo con un trapo de manta de cielo, quitando el excedente con otro trapo de manta de cielo limpio dejando una fina pel3cula de esta soluci3n, dejar secar.

Para el segundo acidulado:

Se requiere gasolina blanca, estopa, asfalto (soluci3n de chapopote y aguarr3s), tinta litogr3fica, esp3tula, rodillo, mesa de entintado, esponjas, talco, 3cido fosf3rico, trapos(todos los trapos son 3nicamente de manta de cielo).

Proceso:

- 1) Lavar la imagen con gasolina blanca
- 2) Aplicar el asfalto, sin excederse.
- 3) Remover con estopa y agua la goma del margen y la del centro, dejar h3meda la lamina.
- 4) Entintar la l3mina hasta que el dibujo aparezca, tal como queremos.
- 5) Secar la l3mina con aire.
- 6) Aplicar talco.
- 7) Preparar una soluci3n a base de goma y una gota de acido fosf3rico por cada 10ml.
- 8) Aplicar goma simple sobre toda la superficie, 3adir a continuaci3n la preparaci3n de goma con 3cido, mezcl3ndola con trapo.
- 9) retirar el excedente de esta acidulacion y dejar secar y reposar m3nimo 3h.

Para la impresión:

- 1) Fijar la lámina a la prensa.
- 2) Colocar el registro de impresión y medir la presión de la prensa.
- 3) Lavar con gasolina blanca hasta disolver la tinta.
- 4) Aplicar asfalto.
- 5) Remover la goma y cuidar que la lámina este siempre húmeda.
- 6) Entintar.
- 7) Realizar pruebas.
- 8) Imprimir las copias definitivas.
- 9) Al terminar limpiar todo nuestro material y área de trabajo, y nuestra lamina protegerla o dejarla lista para el regraneado.

Conclusiones

Se ha dicho que lo último que descubrirá un habitante de las profundidades del mar fuera tal vez, precisamente, el agua. La incapacidad para ver la cultura que genera la propia sociedad en general, es algo palpable por el mismo sujeto urbano, palpar la cultura exige cierto grado de objetividad que rara vez se logra. Parece que este hecho suele tener poco efecto sobre los procesos que comprenden el desarrollo de la personalidad de los miembros de una sociedad cualquiera. Es por esto que la cultura por mediación de la experiencia que tiene el individuo de su contacto con ella, influye sobre la personalidad.

Un chiste que se cuenta entre los pñrvulos, nos describe: Llega el circo al pueblo y anuncia como su acto principal, al hombre que se convierte en animal, se cita a la gente a las tres de la tarde en la plaza principal; exactamente a las tres en punto, la plaza se empieza a llenar, y en el escenario aparece en el centro un individuo con una silla la centra y se sienta, se queda mirando al público, dan las tres y media y nada las cuatro y nada, las cinco, cada vez hay más gente en la plaza cinco y cuarto, cinco y media, hasta que dan las seis y alguien gritaÉ Áese se está haciendo bueyÁ yÉ todos aplauden.

Este cuento describe en mucho a la sociedad Mexicana, paciente e incrŽdula, pero sobre todo perezosa, que no floja; sino una sociedad triste, pero una tristeza perenne una acidia (pereza- gYeba) eterna y este pecado nos describe. Ya Miguel de Unamuno, decía que a España, la definía el pecado de la envidia.

"Y el historiador Salvador de Madariaga comentaba: en el reparto de los vicios capitales a los ingleses les toco más hipocresía que a los demás, a los franceses más avaricia y a los españoles más envidia. Y Unamuno aseguraba que la envidia, " que agrio las gracias de Quevedo y las de Lara, ha sido el fermento de la vida social española".

Revista muy interesante diciembre 2003, pp76.

Cada país tiene un pecado capital- o al menos eso parece- que lo define, que lo explica, a nosotros el que quizás nos explique es el pecado de la acidia. En la novela Pedro Pñramo, de Juan Rulfo, lo describe de esta forma.

Yo los o'ía. Eran voces de gente; pero no voces claras, sino secretas, como si zumbaran contra mis o'ídos. Me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle; pero las o'ía igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes; antes por el contrario, sentía frío.

En este relato, Rulfo, nos envuelve en esa atmósfera de pereza, donde hasta los muertos se olvidan de morir, todo el relato nos tensa en la acidia, que no es flojera sino una constante tristeza por la existencia, una tristeza que nos lleva a soportar malos gobernantes, pésimas condiciones de vida, mentiras diarias, una constante tolerancia a la mentira. La acidia es pues en nosotros una forma de vida; un fenómeno, que prueba que el sufrimiento y la debilidad pueden constituir el fin del esfuerzo humano, y el desmoronamiento de una sociedad. Con frecuencia no se busca el sufrimiento real, sino la excitación y la satisfacción que surgen del sentirse físicamente sometido, débil y desamparado.

El pecado; por lo general se asocia con la religión, cosa de la iglesia, sin tomar en cuenta que el comportamiento de las personas va más allá de sus creencias religiosas, ya que muchas veces pasan por encima de ellas.

La acidia describe al pueblo mexicano, la palabra; g'ñeba la tenemos a diario en nuestro lenguaje, me da g'ñeba la g'ñeba, pudiera ser nuestro karma. (algo que hay que pagar por algo malo que hicimos en el pasado).

Las razones de este proceso son demasiado complejas para ser tratadas aquí en forma detallada. Me limito a citar nuevamente a Rulfo.

"No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio...El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cobrárselo caro.

J. Rulfo Pedro Paramo

El haber tratado un tema que por su etiqueta se cree que es sólo una cuestión religiosa, me parece que es parte de nuestra manera ociosa de ser.

También el querer abarcar cosas tan serias a una sociedad me parece pretencioso; mi propósito sólo fue el trabajar un tema, que a la postre como pasa con casi todo entre más se investiga se vuelve más complejo y no se puede terminar como uno quisiera, esto en cuanto a lo técnico.

En lo que se refiere a lo gráfico creo que la técnica aquí propuesta sí funcionó; permitiéndome encontrar nuevos caminos para expresar mis vivencias y poder comunicar ideas por medio de la plástica.

La técnica que propuse si funciona, porque me permitió expresar las imágenes visuales de mi imaginación personal, experimentando con los diferentes materiales y procesos. Analizando el comportamiento así como los resultados, al mismo tiempo conformando las ideas que integraran en la impresión final de esta carpeta.

Bibliografía

- 1 Cardoza y Aragón Luis: Orozco
Primera edición en breviaros. 1983
Editorial fondo de cultura económica
Schuriam Walter: grosenick uta editora
Arte fantástico
Primera edición
Traducción del alemán Pablo Alvares Ellacuria
- 2 Thomas Karin
Hasta hoy (estilo de las artes plásticas del siglo XX)
Traducción de Sybelle Hunzinger
Primera edición. Abril de 1988
Ediciones del derbal
- 3 Carrel Alexis: la incógnita del hombre
Segunda reimpresión. Enero de 1990
Editorial, editores mexicanos unidos
- 4 Artinger kai: schiele
Traducción del alemán: María Dolores Gonzales Playa
Editorial koneman
Colección mini libros de arte
- 5 Covantes Hugo: colaboradores m. Eugenia Rodríguez y Ester Vázquez Ramos
El grabador mexicano en el siglo XX 1922-1981
Primera edición 1982
Edición del autor México D.F.
- 6 Cabello Sánchez Raquel: litografía
Editorial UNAM ENAP
México D.F.
Colecciones manuales
- 7 Paz Octavio: el peregrino en su patria
Segunda edición 1989
Editorial de cultura económica
México D.F.
México en la obra de Octavio paz

- 8 Sainz Luis Ignacio: Gilberto Aceves Navarro 1951-2005
Primera edición
CONACULTA INAH UAM
Coeditores
- 9 Cuevas novelo JosŽ Luis
Cuevas por cuevas
Ediciones era
MŽxico
- 10 Unamuno, miguel de
Abel S†nchez
Primera edición
La plata: terramar, 2005
- 11 Shakespeare, William
Otelo
Traducci†n de don Marcolino MenŽndez Pelayo
Editorial Ram†n Sopena s.a.
Barcelona
- 12 Herrera serna Laura: (coordinadora)
MŽxico en guerra (1846-1848)
Perceptivas regionales
Primera edición 1997
Museo nacional de las intervenciones
Conaculta INAH
- 13 Lugo Teresita
Los materiales litogr†ficos
Medios y supuestos alternativos
Tesis
0094
- 14 Leontiev A.N. y otros
El hombre y la cultura
problemas te†ricos sobre educaci†n
versi†n al espa†ol Rafael Garcia Higuera
Editorial Grijalbo, s.a.
MŽxico, D.F. 1973
colecci†n 70 segunda edici†n

- Pérez salas Esther
- 15 Costumbrismo y litografía en México un nuevo modo de ver
Edición UNAM IIE
Año 2005
- Juárez Benito
- 16 Apuntes para mis hijos
Gobierno del D.F. Andrés Manuel López Obrador
Raquel Sosa Elizaga secretaria de cultura
- Dawson John: coordinador
- 17 Guía completa de grabado e impresión
Técnica y materiales
Editorial Tursen, H. Blume ediciones
Año de edición española 1996
Traducción Juan Manuel Ibeas
- Zapiain Marcela, Quintero Pedro, Casas Benigno
- 18 Editores del posgrado de artes visuales de la ENAP UNAM
- zapiarnmg@yahoo.com.mx
 - elpeter72@yahoo.com.mx
 - benignocasas@yahoo.com.mx

Indice de Láminas

- Lámina 1 - Claudio L'vati, *La tiranía en el iris* 1826, Litografía. Pag. 23
Lámina 2 D Frđderic Waldeck, *Monumentos antiguos de la Republica Mexicana* Litografía, 1866. Pa. 24
Lámina 3 D Josđ Guadalupe Posada, *El Jicote* Litografía, 1871. Pag.25
Lámina 4 D Josđ Maria Velasco, *Camino* oleo sobre tela. Pag. 26
Lámina 5 – Ernst Fuchs, “Crucifijo”, acuarela, 1950. Pag. 34
Lámina 6 D Egon Schiele, *Eros* Guache, acuarela y tiza negra, 1911. Pag. 36
Lámina 7 D Jean Dubuffet, *Lo que aqu' o allđ* grabado. Pag. 38
Lámina 8 D Gilberto Aceves Navarro, acrilico sobre tela. Pag. 40
Lámina 9 D Josđ Luis Cuevas, grabado en metal. Pag. 42
Lámina 10 D Josđ Clemente Orozco, *Las masas* Litografía, 1935. Pag. 44

Preferible es el pecado a la hipocresía.
Madame De Maintenon

" Todos los temas son buenos según el merito del autor. Oh joven artista ¿esperas un tema? Todo es tema. El tema eres tú mismo: tus impresiones, tus emociones frente a la naturaleza. Es en ti donde debes buscar, no entorno de ti".

J.C. Orozco

El pecado no existe, es solo experiencia.
Anonimo

