

PREPARATORIA SIETE

CUADERNOS DE CULTURA

EL ARTE DE LA PINTURA,
MEDIO DE COMUNICACION

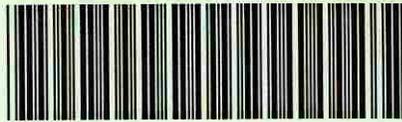
No. 12

COMPILADOR:
LIC. HECTOR M. HERNANDEZ RUIZ

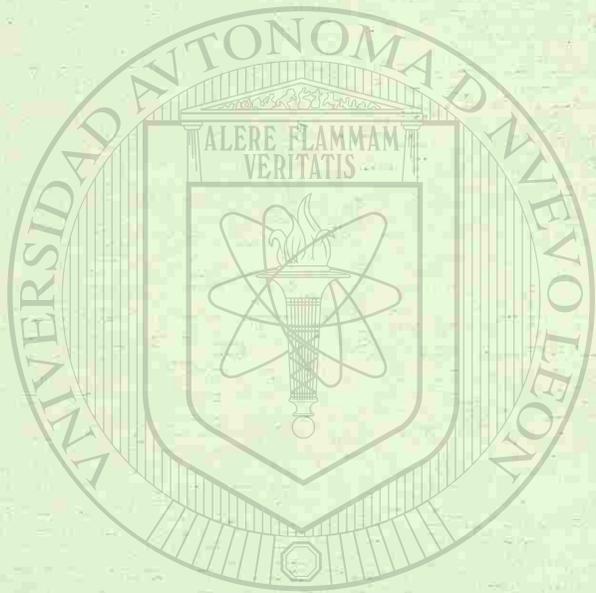
D1142
7

ND 1 1 4 2
A 7

1020091862

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

SPNICH
JA

PROLOGO

Abrirse paso en el camino de la historia del arte, constituye hoy, aun para el especialista, una tarea difícil y ardua.

Una constante lectura facilita la tarea, pero debe pensarse en el campo de los que se nutren por puro placer y han de solicitar, frecuentemente, el dato manual que les completa o solara los conocimientos.

Este trabajo sobre el Arte, surge como una invitación, después de haber asistido a la presentación en nuestra Ciudad, de la exposición "Exposición Splendor de Treinta Siglos", verificada en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), al que titularíamos, El Arte de la Pintura, Medio de Comunicación.

Me es de importancia señalar, otro motivo que me llevó a realizar este trabajo. Resulta increíble, darnos cuenta que como comerciantes, estamos tan poco de nuestra riqueza cultural, y que, dentro de otras cosas, son los libros los que, de manera constante y diferente a la televisión, el cine y los folletos informativos en masa, profundizan lentamente y nos muestran la belleza pintada. ® Si nosotros no hemos podido apreciar.

Cabe mencionar también que cuando como se referida son el mejor instrumento de oportunidad, para comenzar y/o ampliar nuestros conocimientos y gusto por saberse, el colorido de las pinturas.

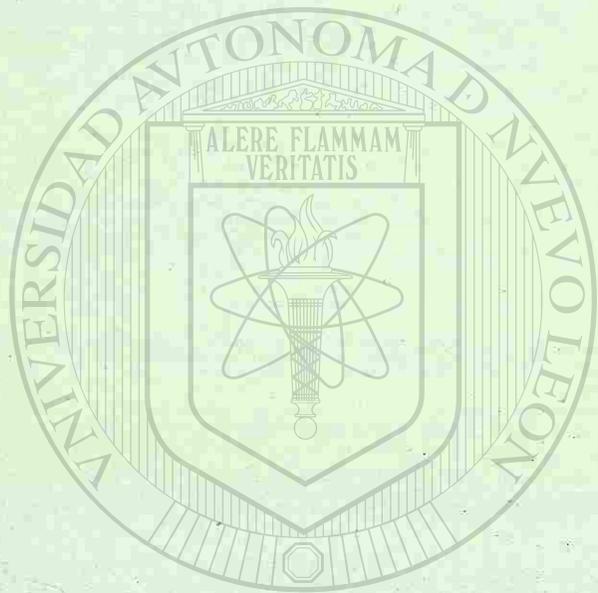
37726

ND1142

A7

1020091862

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FONDO UNIVERSITARIO

37775

PROLOGO

Abrirse paso en el camino de la historia del arte, constituye hoy, aun para el especialista, -- una tarea difícil y ardua.

Una constante lectura facilita la tarea, pero de be pensarse en el empeño de los que se entregan por puro placer y han de solicitar, frecuentemente, el dato manual que les complete o aclare los conocimientos.

Este trabajo sobre el Arte, surge como motivación, después de haber asistido a la presentación en nuestra Ciudad, de la exposición: "México: Esplendor de Treinta Siglos", verificada en el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), al que titularemos, El Arte de la Pintura, Medio de Comunicación.

Me es de importancia señalar, otro motivo que me llevó a realizar este trabajo. Resulta increíble, darnos cuenta que como connacionales, sabemos tan poco de nuestra riqueza cultural; y que, gente de otros países, con una cultura tan distante y diferente a la nuestra, boletines y folletos informativos en mano, profundice tanto y llegue a mostrarnos la belleza pictórica, que nosotros no hemos podido apreciar.

Cabe mencionar también que exhibiciones como la referida son el mejor instrumento y oportunidad, para comenzar y/o ampliar nuestros conocimientos y gusto por saborear, el colorido de las pintu--

ras y las formas de las esculturas que se trajeron a ese bello MARCO.

EL COMPILADOR

LIC. HECTOR M. HERNANDEZ RUIZ.

INTRODUCCION

Después de los procesos racionales que distinguen al hombre de los demás animales, su capacidad de creatividad lo caracteriza y le permite destacar y desarrollarse intelectual y culturalmente.

En el arte, todos los hombres son expectadores de la vida y reaccionan emotivamente, con disgusto o agrado y con preferencias personales.

Existen diversos elementos que ayudan a despertar la creatividad del artista. Entre, éstos, podemos mencionar la fe, que influye en la seguridad que tiene el artista para con su obra.

El arte es el concepto que designa la actividad creadora del hombre, como individuo o en el conjunto de una comunidad.

Existen siete tipos de artes conocidos: En las artes espaciales: La Arquitectura, la Pintura y la Escultura.

En las artes temporales: La Literatura y la Música.

En las artes espacio-temporales: El Cine y la Danza.

En este trabajo, que se antoja superficial, se pretende conducir a las Artes Espaciales y exclusivamente a la *Pintura*.

La Historia de la Pintura, es tan antigua como - el hombre mismo y constituye un exponente capi-- tal de la cultura y la civilización de cualquier pueblo o fase histórica.

Sea pues una invitación a profundizar en El Arte de la Pintura, como Medio de Comunicación.

BREVE HISTORIA DEL ARTE

El arte es la obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida.

A su paso por la historia, el arte ha tenido una gran cantidad de estilos.

Comenzamos con el Arte Prehistórico: Arte anterior al uso de la escritura y a la existencia de documentos históricos ordenados. La preocupación del realismo y de la exactitud, es la ley de ese arte primitivo.

Arte Precolombino de América: Sus motivos decorativos son geométricos o realistas. La pintura se hallaba sujeta a un símbolo ritual, los motivos decorativos son muy variados y abundan los que se inspiran en la cara y el cuerpo.

Arte Chino: Es un producto de la vida religiosa y social del país. Los motivos decorativos están sabiamente estilizados; su producción y desarrollo ha sido extraordinario, prácticamente, desde todos los tiempos.

Arte Egipcio: Esta escuela artística, es la más importante entre todas las de Oriente, por su -- continuidad. Las características básicas de sus representaciones, tanto pictóricas como en relieve, son: La bidimensional, la ley de frontalidad, el expresionismo y hieratismo, en los ros-

tros de los personajes.

Arte Griego: Se caracteriza por su idealismo egotístico y su interés en la expresividad de la figura humana. La sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad, dominan todas sus formas artísticas.

Arte Romano: En la Arquitectura, su importante característica es la construcción de grandes edificios de utilidad pública, hasta imprimirles un sello que ha perdurado a través del tiempo.

Arte Gótico: Sus mayores características son: El colorido, un fuerte naturalismo y una fuerte tendencia hacia la caricatura. Es un arte original.

Estas artes mencionadas son algunos de los tantos testimonios que han existido en la historia artística, o más bien, en la historia de la humanidad. Para el hombre significa más que una fase histórica, la evolución de diversas culturas que nos enriquecen más, cada día.

EL ARTE COMO MEDIO DE COMUNICACION

El arte llega a ser considerado, por algunos artistas y diversos sociólogos, como parte de la comunicación, del juego, del canto y hasta del espectáculo.

Las diversas formas sociales que han surgido a través del tiempo, utilizan las manifestaciones artísticas, como espejo que refleja sus formas de organización social.

En el arte actual, existe la libertad absoluta para tratar asuntos y temas, sin que el artista, deba someterse a la representación natural.

El puede adoptar, suprimir o distorsionar las causas o imágenes de su mundo visual; para esto puede inventar, si de esa forma lo puede expresar mejor. Lo único que importa es que el artista sea sincero, que transmita su mensaje con sentimiento y honradez, sin imitar, ni copiar, la obra de otros y manifestando su propia individualidad.

MOVIMIENTOS ARTISTICOS

Impresionismo

Movimiento pictórico, literario y musical nacido en Francia y que alcanzó una influencia decisiva sobre la expresión de la poesía y el arte universal.

El primero entre los impresionismos, el pictórico, hizo su aparición en Francia hacia 1860. Debe advertirse, como detalle muy curioso, que el título de impresionismo, para señalar una escuela, nació varios años después que ésta.

La escuela nació en 1863, en el Salón des Refusés (de los Rechazados). Napoleón III quiso que el público juzgase las pinturas que habían sido consideradas como inaceptables para una exposición por un jurado demasiado apegado a la tradición.

En este Salón des Refusés, se inició propiamente el movimiento pictórico; y entre las obras rechazadas sobresalió -sugestionando a la crítica y a los espectadores aficionados- la obra de Manet, Déjeuner sur l'herbe.

Realmente, el primer impulso impresionista -iniciador de la escuela- se debió a Manet. El término ordenador y asociador se debió a un cuadro de Manet titulado Impressions -de una salida de --sol- pintado en Londres -1872- y presentado - -1874- en la Exposición Colectiva celebrada en -París. Impresionismo - de Impressions - fue, desde entonces, empleado para designar un conjunto de aspiraciones pictóricas.

¿Tanta importancia tenía el cuadro de Manet como para bautizar con su título a toda una escuela - con pujanza magnífica?

Sí la tenía. Y vale la pena transcribir la descripción que de él hace el crítico Béla Lázár, - con la subsiguiente enumeración de sus peculiaridades.

"El sol se eleva sobre las casas de la orilla; - su luz tiembla en líneas de zigzag en el espejo de las aguas del río. Sobre las casas y sobre el agua se extiende un aire azul, en el cual surgen las manchas de las siluetas de los campanarios y de los barcos que cruzan el río.

"El Cuadro representa la pugna entre la niebla y la luz del sol, entre los valores cromáticos del cielo y del agua, así como la compenetración y -

la mutua influencia de sus colores. Los matices se funden. Las formas se hacen insensibles.

"El pintor toma como punto de partida un efecto real: la observación de la relación que existe - entre las manchas del color y el ambiente inundado por ellas. Tales son sus motivos.

"El profano no se acostumbra a darse cuenta de - ninguno de los fenómenos indicados, que esta composición le ofrece, porque en su manera de apreciar la realidad se ha habituado a considerar el color no como un elemento autónomo, sino como un medio para reconocer las cosas. Así se comprende que estos efectos cromáticos combinados ejerzan en él, de momento, una influencia perturbadora. En cambio, la situación del artista frente a la Naturaleza es completamente distinta.

"El pintor no ve el mundo con los ojos prácticos de la generalidad, sino que, apartándose de la - realidad, considera las formas en que se mani---fiestan los fenómenos visibles: colores, líneas, matices, transiciones de luz, elementos autónomos, objetos propios del mundo externo, las montañas, las praderas, los árboles, el agua, el --cielo, son para él fenómenos luminosos y cromáticos.

"El pintor busca la secreta articulación que - - existe entre estos elementos, sus variaciones -- siempre nuevas, para crear con ellas una nueva - obra de arte. Y no se satisface hasta que ha encontrado los medios de expresar esta nueva manifestación de la belleza artística.

"Esta nueva revelación de lo bello que él encuentra en la Naturaleza suscita en el artista sensaciones que constituyen el punto de partida de su creación. En él se producen visiones fantásticas, imágenes que se elaboran en su espíritu, que se transforman bajo la influencia de sus observaciones ante la Naturaleza y que, finalmente, llegan a convertirse en manifestaciones personales. Incluso aquellos pintores, que se dedican a la profunda contemplación de la Naturaleza y que, en apariencia, se limitan a copiar el cuadro que la Naturaleza les ofrece, no pintan sino cuadros creados por su fantasía, visiones que el artista ha observado con sus ojos internos, mirando a la Naturaleza. En realidad, el cuadro está creado por las sensaciones del pintor, alimentado por sus recuerdos y elaborado por su fantasía".

Hasta aquí las palabras de Béla Lázár, que denotan el sentido y la expresividad de la tendencia impresionista.

Modernismo

El modernismo se puede definir en muy pocas palabras. Es una revolución literaria y espiritual.

Artistas y espectadores creyeron que el modernismo era un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia la belleza. Sus tres principales características eran: Exquisitez conceptuosa de pensamiento, libertad en la expresión y esmero casi afectado en las formas.

Su valor está en haber llevado al espíritu y a

la sensibilidad de cada artista, la oportunidad del más abierto subjetivismo.

El modernismo agudizó el imperio de la correlación entre la poesía y el color, que habían defendido los simbolistas y los parnasianos. El color no es estricta captación de impresiones visuales; la imagen coloreada surge en la confluencia de los sentidos; así, en la poesía, el color nace e irradia de los valores sensoriales acumulados por la combinación de las emociones en trance de concebir; en una vibración recóndita de vida que se transmite por medio de gamas y matices a la realidad representada.

Este color es, lógicamente, elemento luminoso, y no ha de significarse en oposición de luces y de sombras, sino mantenerse siempre intacto en una vivencia de sombras y de luces. Así se ha podido afirmar que la melancolía es violeta; y la esperanza, verde; y la pasión sensual, naranja; y el escepticismo, limón; y la desesperanza, negra; esto es, negativa a todos los colores.

El modernismo se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del XX.

Cubismo

Se desarrolla, nace en Francia en el primer tercio de este siglo.

El vocablo cubista distiende su elasticidad nominal en planos estéticos contiguos y tiene su raíz más indudable en el sector pictórico. Pues

ya es suficientemente sabido que originalmente - fue aplicado a los pintores antiimpresionistas - propulsores de la pintura intelectual y abstracta, en reacción contra los excesos sensuales del impresionismo- como un adjetivo que, lanzado al modo de estigma caricatural, se transformó en -- título afortunado y enaltecedor.

Según Apollinaire, vocero mayor del cubismo pictórico, éste está caracterizado por no ser un arte de imitación y sí un arte de concepción que - tiende a elevarse hasta la creación.

El cubismo tiene fines plásticos. En él no vemos más que un medio de expresar lo que nuestros - ojos y espíritu perciben con toda la posibilidad que en sus cualidades propias tienen el dibujo y el color.

Cabe afirmar que el cubismo pictórico desarrolló todas sus posibilidades entre 1907 y 1924, surgiendo dos líneas pictóricas fundamentales: la -- fisiología de las sensaciones coloreadas de De - lacroix y sus discípulos y la ley de la subordinación de la pintura al plano del cuadro, rectángulo vertical, descubierta por Cézanne.

Fauvismo:

Surge también en Francia, pero su vida es breve, entre los años de 1905 y 1907.

EL término se debe al crítico Louis Vauxcelles, quien denomina a esta pintura como "fauve" -en francés, fiera-.

Emplea exclusivamente el color, como elemento -- base de la obra, pero un color fuerte, violento y agresivo.

Musicalista:

Este movimiento es alentado por Henry Valensi, - durante el segundo cuarto del siglo XX.

Se afirma que la música puede plasmarse pictóricamente, con ritmo, sensualidad y armonía plástica.

Pobre:

A fines de los años 60s, aparece este estilo, cuya línea es vanguardista. Se trata de una total reacción contra lo establecido.

Su nombre es fácil de adivinar. Los artistas - emplean materiales llamados "vulgares" para la - creación de su arte: plomo, alambre, agua, vidrio y otros.

LA PINTURA

La pintura es una de las bellas artes. Designa - las obras de arte ejecutadas por medio de líneas y colores, a través de artistas o pintores.

Como ya quedó asentado en líneas precedentes, la historia de la pintura es tan vieja como el hombre mismo y constituye un exponente capital de - la cultura y civilización de cualquier pueblo o

fase histórica.

La pintura tiene una gran y potente carga comunicativa, aunque hay estilos opuestos. Picasso -- afirmaba que la pintura cubista "no pretende comunicar nada". No obstante, el valor de la imagen, siempre es y será fabuloso.

En la pintura se puede plasmar el amor o el desamor hacia una persona u objeto; el odio hacia -- una forma de gobierno; también, la gloria del -- cielo y la fiera del infierno. En general, se -- plasma el sentir de un pueblo.

Antecedentes:

En el mundo de la pintura, han existido muchos -- artistas o autores de obras mundialmente famo---sas.

Mencionaremos algunos de los más importantes que nos ha legado la historia.

Leonardo da Vinci: (1452 - 1519)

Pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y sabio italiano. En pintura se distinguió rápidamente -- por su dominio del claroscuro y por ese aprecio tan particular que hacía perder los contornos de la figura; la obra de Leonardo da Vinci, pictóricamente hablando, es de gran importancia, citaremos solamente dos: *Santa Ana y La Gioconda*.

Miguel Angel: (1475 - 1564)

Uno de los grandes genios del arte universal. En pintura, su principal obra, producto de su talento y originalidad, fue la decoración al fresco -- de la Capilla Sixtina del Vaticano.

Goya: (1746 - 1828)

Es el más grande genio de la pintura española y universal. Su talento estuvo a la cabeza de toda su época y también de los años posteriores. Su -- producción abarca todos los campos.

Delacroix: (1798 - 1863)

Es reconocido como el principal representante de la pintura romántica francesa. Aporta un dinamismo en ocasiones, violento, pintando con el uso -- apasionado del color.

Picasso: (1881 - 1973)

Pintor español. Genio de la pintura universal y figura cumbre del arte moderno. En la etapa modernista cultiva una faceta retratista.

Salvador Dalí: (1904 - 1991)

Sus primeros pasos sacuden el ambiente cultural europeo, tras los excesos ilógicos del dadaísmo, que ahora se asocian con el surrealismo.

Rufino Tamayo: (1899 - ?)

Uno de los grandes muralistas figurativos que ha tenido México en el presente siglo.

Su arte presenta expresividad y un colorido vivo, cualidades pictóricas que le han ganado un -- sólido prestigio internacional.

TECNICAS DE LA PINTURA

De todos los procedimientos pictóricos empleados en nuestros días por los artistas, el más común es, sin duda, el del óleo; le sigue en importan-

cia la pintura a la acuarela. Sin embargo, son muy diversos y numerosos los sistemas que hoy se utilizan.

Cada artista escoge aquellos elementos que juzga idóneos, según el tiempo, el lugar y el soporte a que va destinada su creación.

Pintura al óleo:

Esta técnica consiste en disolver los pigmentos colorantes con algún material graso, especialmente, la linaza.

La pintura directa e indirecta son los dos métodos principales, su resultado tendrá encanto y espontaneidad.

Acuarela:

Se basa en la disolución de colores por medio de agua; a veces el papel puede mojarse abundantemente, para difundir los colores.

En el siglo XIX, cobró gran importancia en las obras de estilo romántico.

Pastel:

Técnica pictórica a base de polvo solidificado, de pigmentos aglutinados con agua de goma.

Aguafuerte:

Esta técnica se emplea para el grabado y su procedimiento es el siguiente: Se toma una plancha y se recubre de parafina; luego se traza el dibujo.

A continuación se introduce la plancha en ácido cítrico, que conoce la superficie, luego se impregna la tinta y se aplica una lámina de papel donde queda plasmado el dibujo.

Divisionismo:

Consiste en yuxtaponer colores puros por pequeños puntos, para que se fundan y den sus derivados a la retina del espectador. Este estilo está basado en los descubrimientos ópticos de finales del siglo XIX.

Temple:

Técnica pictórica que consiste en diluir los colores en agua de cola o yema de huevo, previamente a ser utilizados para la obra.

Su uso queda relegado a partir de la aparición del procedimiento al óleo.

La labor del pintor no es la de representar una fría expresión de los hechos, sino que debe entregar una interpretación y sentimiento a aquello que desea expresar.

Pintura Contemporánea

La pintura moderna es un esfuerzo de liberación contra la actitud de repetir lo que existe en el mundo; se busca en ella, incorporar el elemento espiritual, expresándolo en múltiples formas estéticas llenas de "energía en acción".

En nuestra época, la pintura parece tener una enorme variación de estilos; algunos completamen

te opuestos entre sí.

Exponentes de la Pintura en México

México ha dado al mundo, magníficos y grandes -- exponentes de su pintura, que han sido reconocidos a nivel mundial.

Principales exponentes de la pintura mexicana:

Diego Rivera:

Su obra reclama ser juzgada por su significación política.

En su obra mural domina lo anecdótico, pintoresco y decorativo; es todo un credo por su pintura, que organiza mítines con la muchedumbre de sus frescos.

David Alfaro Siqueiros:

Su obra es una indelimitada proyección de sí mismo y encierra importancia por la polémica en que vivió.

Es el único y verdaderamente romántico que posee nuestro arte contemporáneo.

Su obra presenta el contraste de una forma, con algunas características clásicas y la intención de un contenido romántico.

Frida Kahlo:

Tiene una situación única y magnífica en la pintura de México.

En su obra consideró como lo más trascendental -

de la revolución mexicana y su expresión plástica: el redescubrimiento del pueblo de México, -- hasta lograr la más completa inmersión de los -- orígenes.

José Luis Cuevas:

Tiene una singular concepción del mundo, el cual está ordenado por completo, de acuerdo a su propia subjetividad.

Estableció una imagen del éxito mediante el arte y la polémica, que repercutió en todo el mundo -- del arte y se convirtió en ejemplo para los -- jóvenes artistas.

Rufino Tamayo:

El conjunto de la obra de Tamayo, revela sus -- cualidades esenciales: armoniosos grupos de figuras, capacidad para crear composiciones de gran equilibrio, así como una aguda sensibilidad para el color.

Cuando pinta, sólo se preocupa de la pintura y -- de expresar por su medio, una realidad que se le impone.

El Muralismo Mexicano

El triunfo de la Revolución Mexicana contra el -- Presidente Don Porfirio Díaz, quien renunció en 1911, cambió el clima social y político en México; que en pintura, se manifiesta pocos años después, en el movimiento muralista iniciado hacia 1922.

La técnica de la pintura mural se perfeccionó y pareció continuar, pero con expresión moderna y renovadora.

En nuestra época, los tres grandes muralistas -- son: *Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.*

Estos paladines de la pintura, realizaron su -- obra principal en los muros de los grandes edificios públicos.

En los antecitados murales plasmaron un mensaje político-social y la crónica de los más importantes acontecimientos de la historia contemporánea mexicana.

Estos grandes muralistas ejecutaron obras de -- excepcional belleza e importancia, tanto en nuestra Patria, como fuera de ella.

Otros pintores cuya labor muralista se puede destacar son: *Fernando Leal, Roberto Montenegro, -- Manuel Rodríguez Lozano, Juan O'Gorman, José -- Chávez Morado y Jorge González Camarena.*

CONCLUSIONES

En este somero y sucinto estudio, concluimos, que el arte ha sido un factor importante en el desarrollo cultural y social de los pueblos.

Resulta obvio observar que la cultura a través -- del arte, ha penetrado con mayor intensidad en -- los pueblos económicamente poderosos; no así, en los pueblos cuyas economías son débiles.

El motivo radica en que los pueblos, están encaminados, primordialmente, a la obtención de necesidades básicas, relegando algunos satisfactores, como son los culturales.

No estaría de más que en todas las escuelas, -- con una visión cultural, como ocurre en la nuestra, se debería implementar cursos de pintura, -- dibujo, cerámica y otras actividades inherentes a este vasto campo.

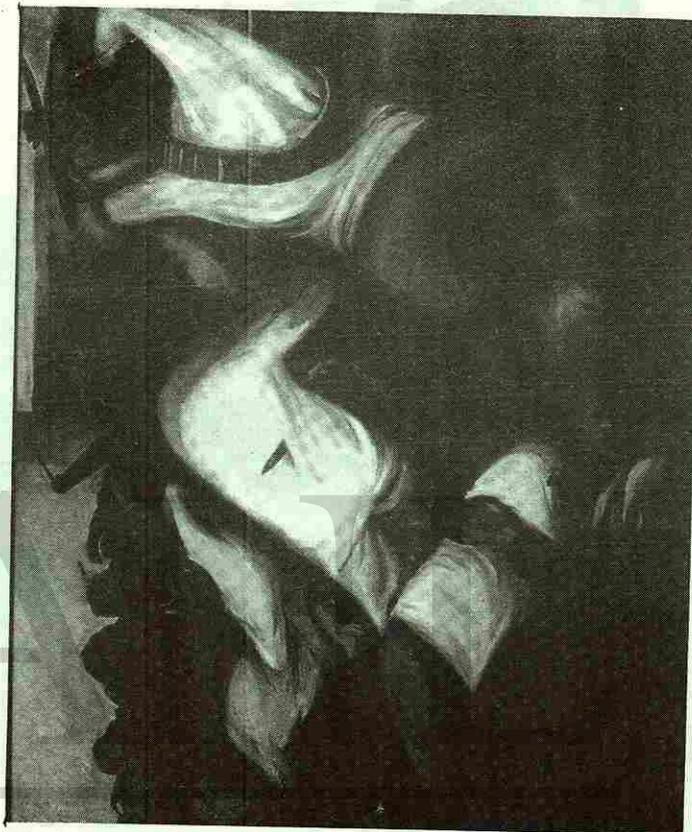
Si bien es cierto que es un trabajo que reclama esfuerzo y conocimientos suficientes, para depertar la inquietud en los potenciales artistas del dibujo y la pintura, sabemos que entre nuestro alumnado existen quienes, poco a poco, con tesón, han desarrollado sus habilidades y sus -- destrezas, en los modestos, pero interesantes -- cursos que aquí se imparten.

David Alfaro Siqueiros, "Autorretrato", 1945.

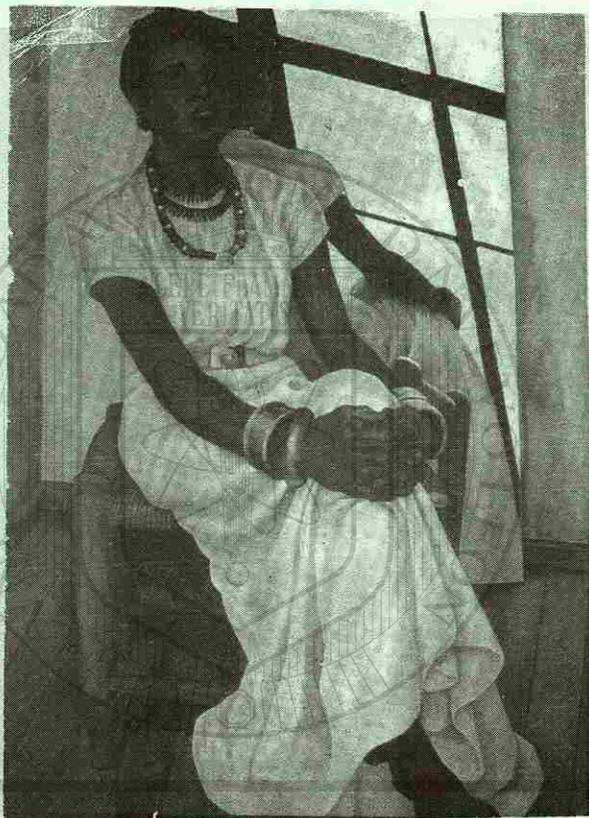
Rufino Tamayo. "León y Caballo", 1942.

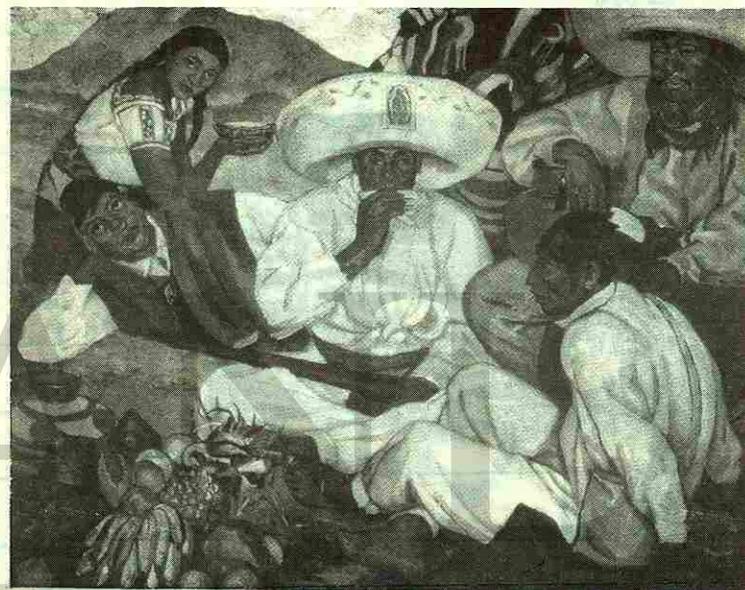
José Clemente Orozco, "Combate", 1925-28.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
CENTRO GENERAL DE BIBLIOTECAS

Diego Rivera. "Lupe Martin", 1938.

Fernando Leal, *Campamento de un Coronel Zapatista*, 1921.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

LIC. MANUEL SILOS MARTINEZ

R E C T O R

DR. REYES TAMEZ GUERRA

SECRETARIO GENERAL

DR. RAMON G. GUAJARDO QUIROGA

SECRETARIO ACADEMICO

PROFR. Y LIC. GILBERTO R. VILLARREAL DE LA GARZA

D I R E C T O R