

Repositorio de Investigación y Educación Artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA
Y GRABADO
“LA ESMERALDA”

Autorretrato de influencias en negativo

Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda

T E S I S
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS

PRESENTA:

FRIDA CANO DOMÍNGUEZ

México, D.F.

2007

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Cano Domínguez, Frida. Autorretrato de influencias en negativo, ENPEG “La Esmeralda”/INBA/CONACULTA, México, 2007. (El original se encuentra en la ENPEG “La Esmeralda”)

Descriptores temáticos (palabras clave): La educación artística, la formación.

6 Los egresados: la realidad artística en México

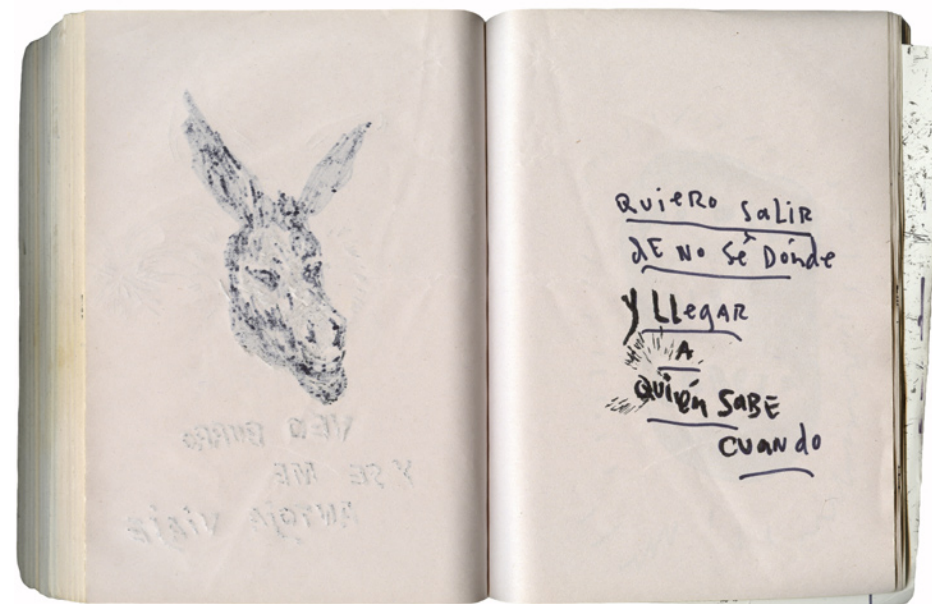
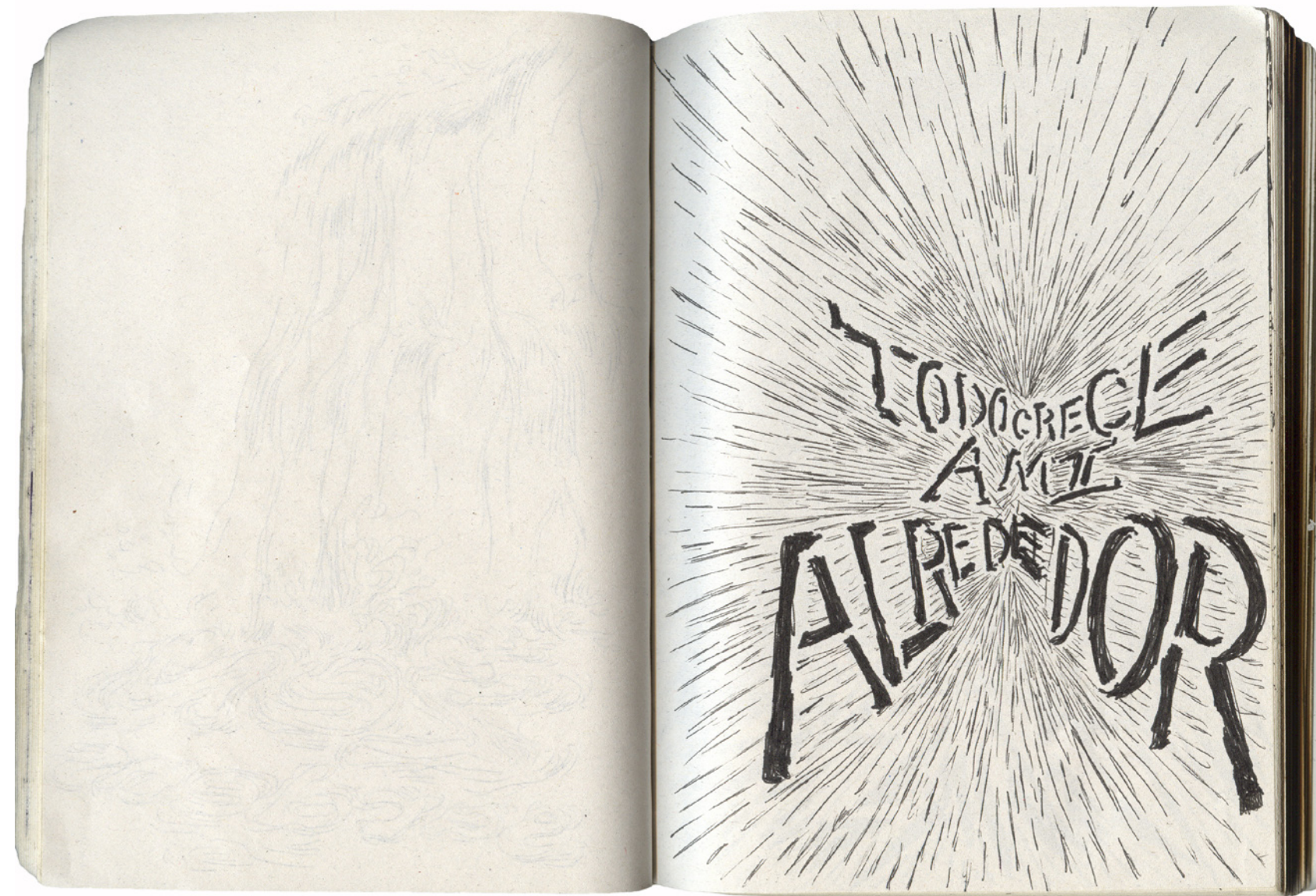

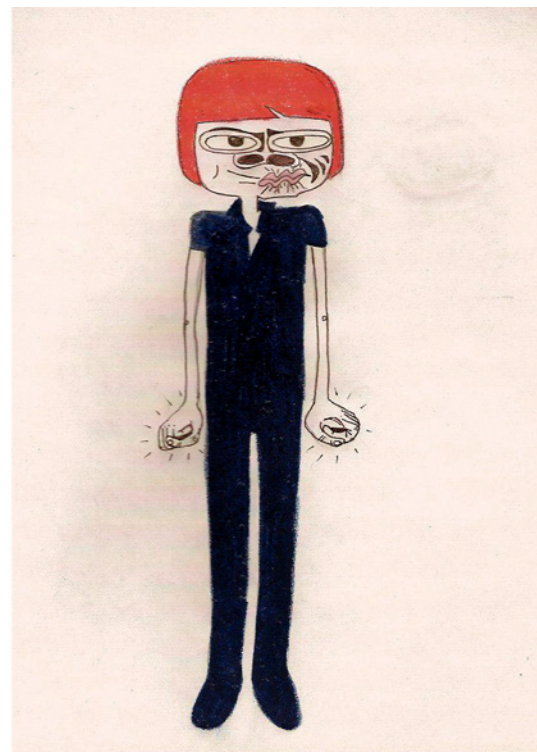
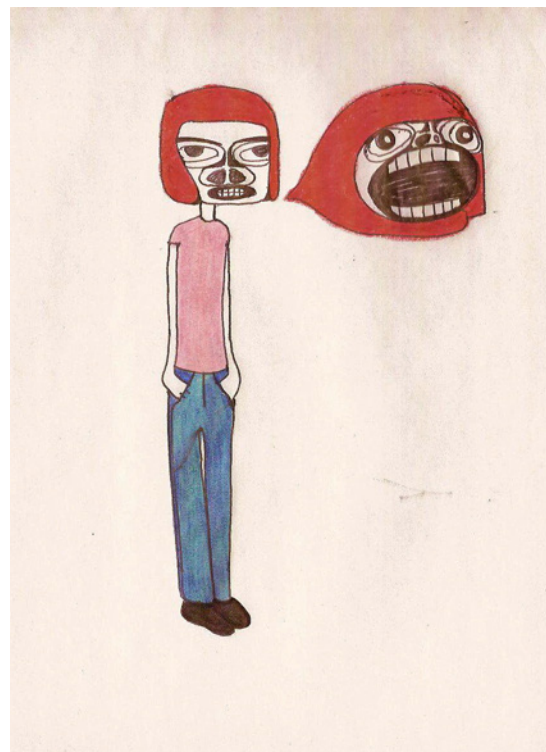
La respuesta es el camino.

María Pereyra Márquez

¿Qué espera la escuela de mí como egresada? ¿Qué quiero para mi país? ¿Qué es lo que de verdad deseo hacer con mi vida? ¿Qué es arte? **¿Quién soy yo?**

Al terminar la escuela, el cobijo institucional no siempre muestra una realidad que complementa la cómoda estancia de producción ahí, esto es, cómo **vivir del arte**. Aunque esto no depende del ámbito escolar, y a pesar de que se muestran ciertas opciones para la profesionalización del estudiante, el aprender a vivir del arte es tarea exclusiva del alumno como futuro artista, si es que de verdad quiere serlo. Es cierto que aspectos como la distribución y producción de piezas están mayormente resueltos por los ritmos de trabajo semestrales y la constante exhibición o presencia en galerías y espacios diversos, la venta y consumo de obra es una labor que rara vez se aborda como tema en clase, por lo que en la confrontación con los compradores, es cuando se accede a este tipo de conocimiento de manera consciente. Un aspecto interesante, es que la labor de venta y consumo mucho tiene que ver con la propia concepción que el artista dé a sus obras, es decir, cuando éstas dejan de ser percibidas como *la obra* -sobre todo para el autor- para convertirse en objeto vendible o deseable para los otros. El fin de la licenciatura no significa ser competente ni profesional, sino que son las experiencias en la práctica de la profesión, las que orientan y guían la manera en que las actividades hechas tengan valor para nosotros mismos.

Las escasas oportunidades por la limitante en recursos económicos para la cultura, la falta de una infraestructura funcional y propia que permita el libre acceso al arte joven y el malentendimiento de lo que son arte y cultura, propician que en nuestro país el campo laboral o de trabajo profesional real sea desconocido e ignorado por la poca información que existe a su alrededor, haciendo que el desarrollo profesional sea una labor aún más difícil de realizar, pero no por ello inalcanzable o imposible de lograr, siempre y cuando se conecte creativamente con la realidad que vive México¹. Sin embargo, esta falta de condiciones de trabajo y desarrollo, provocan la **fuga artística** cada vez con mayor intensidad entre la gente que se dedica al arte, ya que con ello, se evitan experiencias de frustración y desánimo que engendra una realidad sin incentivos. Enfrentémoslo, México no procura un ambiente adecuado para la retención y crecimiento de capital humano competente en cuestiones artísticas, esto, con el fin de establecer un compromiso humano y profesional que le retribuya culturalmente. Contar con un agudo sentido de la realidad, de esta realidad, permitirá al profesionista en artes formarse y llegar a metas reales, sino con el fin de destacar y triunfar en un competitivo mercado nacional o internacional, por lo menos para extraer el mayor potencial y talento de sí mismo en cualquier situación en que se encuentre. Los artistas somos de los pocos colectivos que se autofinancian -con su trabajo o con su hambre- por medio del ingenio para sobrevivir creativamente; esto es, valerse de las amistades para dar continuidad al trabajo, conformar proyectos con objetivos en común, y realizar recorridos de autogestión como salida personal a fines concretos. Sin embargo, los esfuerzos constantes por generar trabajo se vuelven estériles con respecto a una realidad sin propuestas ni cauce cultural en conjunto, haciendo proyectos aislados con poca resonancia y tiempo de vida, sin alcances más que los locales y de su gente inmediata, por ejemplo, aquellos que se hacen por la comunidad de La Esmeralda -por sólo mencionar uno de varios dentro de la República Mexicana-.

En este panorama, La Esmeralda funciona como una buena herramienta para reaccionar en el medio de arte al provocar el rompimiento de esquemas ingenuos en arte y de definiciones de vida idealista del artista, por cuestionar constantemente la **concepción y propósito de uno mismo** con respecto a lo demás. Lo verdaderamente valioso de esta escuela es el contacto que se propicia con su gente, ya que son ellos quienes debaten las maneras de pensar, sentir y ser de la obra y de uno mismo desde la perspectiva de cada quien; mientras que fuera de ella, estas dinámicas de aprendizaje y valores son distintas, heterogéneas y ante nada, desconocidas. El aprendizaje como adaptación al medio ambiente es una estrategia que busca el desarrollo personal desde lo profesional, es decir, de un modo de canibalización de la vida hacia el arte. Acostumbrado a un ritmo de actividad y esfuerzo constante, el egresado busca trabajo, pero en el camino, la diferencia entre ejercer y ocuparse está en los frutos de las metas alcanzadas desde vivir con comodidades diarias -comida o compra de inmuebles-, de producción de obra personal -desde la tesis o encargos- o de salidas al extranjero con fines profesionales o personales; sin embargo, estas actividades tendrán significado real sólo si se viven conscientemente y por sentido personal, es decir, siempre y cuando exista coherencia entre lo que se logra y lo que se anhela.

Si bien, es muy difícil vivir como profesionista en artes en un país que carece de identidad histórica en el presente y de perspectiva o propósitos culturales a futuro, el artista debe de saber -con mayor razón- quién es, qué quiere, para qué lo hace y por qué lo hace. Este insistente cuestionamiento, se encarga de evitar el desgaste en frutos inútiles y de poco alcance del trabajo ilusionado, de soslayar la negligencia en mediocridades de poesía visual para alcanzar metas limitadas -como fama o fortuna- a manera enfermedad crónica del ego, o como resistencia a enfrentar el propio potencial en trabajos alejados de los intereses artísticos individuales. Perder el poder y la capacidad para la autocritica y la automotivación, es anular la autoestima artística

En esta realidad, la experiencia no es lo que se vive, sino cómo se vive y la manera en que se resuelve. Es por ello que no hay recetas ni modelos para hacer arte, no se trata sólo de *encajar* sino de proponer: este es el verdadero trabajo del artista de hoy, como ha sido siempre, cualesquiera que sean las circunstancias externas. Nuestra labor se debe hacer con gusto, nos debe ser divertida e interesante para no aburrirnos y desertar posteriormente, **disfrutar** lo que se hace y su modo de hacerlo, ya que, por lo general, la recompensa no está sólo en la paga o remuneración económica o de reconocimiento social, sino en la labor misma: el trabajo es la satisfacción, no la meta de llegar a ella. El arte se aprende en la vivencia, y la escuela es sólo un tiempo *muy corto* de aprendizaje. La actividad artística implica más que una habilidad manual, es también compenetrarse más con uno mismo, con las barreras contextuales presentes, pasadas y futuras, comprender la experiencia y catapultarla en creación, crecimiento y aporte humano.

En esta profesión, uno debe aprender a ser paciente, intentar y arriesgar incansablemente, porque parte del sistema artístico, es hacernos creer que éste es una ***ilusión inalcanzable***, sólo habrá que recordar los mitos y fantasías que nos han hecho creer alrededor de la creación y profesión del artista -el artista loco, la escuela de artes perfecta, las musas que bajan del limbo a inspirarnos- para dar en cuenta que tanto el camino como la profesión son reales, pero mitificados para su trascendencia en la historia de la humanidad. La dialéctica ilusión-desilusión nos lleva a concluir que la construcción de la realidad es una tarea que nunca queda terminada. Por esta razón, el camino a seguir nos confronta continuamente con una sana y cruel pero verdadera realidad: nuestra propia mediocridad, incapacidad y durabilidad con respecto a los demás, a lo que es y no es arte, a nuestro entorno, como un círculo vicioso difícil de practicar pero tan necesario al artista como lo es, por ejemplo, imaginar o respirar. Habrá que tener cuidado con el hecho de trabajar sólo por *hacerla* en el medio, creer más en el sistema que en las propias capacidades y limitantes. Para el Ser creativo, la constante experimentación y confrontación de sí mismo evita dejarse de soñar e inventarse en cosas y situaciones imposibles, y es a partir de ahí, que puede crear, creer y crecer como un verdadero artista.

De seguir adelante, ocuparemos los lugares que antes alguien más ocupaba, continuaremos trabajando con las personas que ya conocemos y conectaremos con otras más, compartiremos experiencias y puestos de trabajo, con la finalidad de realizar cambios y dialogar con el mundo. Habrá que tener presente, en todo momento, que el compromiso personal de esta profesión, es un diálogo constante de las vivencias y experiencias con la gente que compone el aquí y ahora, de nuestras expectativas personales con las creencias colectivas y, de lo que uno quiere ser con respecto a lo que ya se es, pero, ante todo, el de **ser uno mismo**.

Notas al pie de página

¹ Abrir espacios de exhibición alternativos, publicación o colaboración en revistas, gestión cultural, conexión con instituciones de diferentes orígenes desde una perspectiva artística, fotografía de moda, docencia, asistente en programas de televisión cultural y educativa, curaduría con grupos independientes o en instituciones, técnico en museografía, custodio de una exposición, secretaria en una oficina, asistente de artista, abrir un lugar de camas de bronceado, abrir un local de comida, asistir a niños con discapacidades, escribir libros, colaborar en revistas y periódicos, realizar difusión en centros de arte, asociarse con alguien para formar compañías de trabajo, todo depende de la imaginación con que se realice el trabajo del día de hoy.

Lista de imágenes
Fichas técnicas

Nota: para su descripción y listado las imágenes se toman en cuenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha de la pagina en donde se encuentran.

Abraham Cruzvillegas, *El rey de la paja*, técnica mixta, 20 x 30 x 45 cms, 1995, cortesía Galería Kurimanzutto.....pag. 1

Imagen de la obra de Luc Flores Soria, *La pala*, pala, plastilina y plumas, 100 x 40 x 20 cms., 2005; obra expuesta en la exhibición *Crónicas cínicas y marcianas*, Galería La Esmeralda, del 10 al 29 de noviembre de 2005.....pag. 3

Luis Carlos Hurtado, del libro *Antes del viaje*, pieza que se relaciona con el proyecto *Bitácora de viaje, un recorrido por el río Candelaria*, tinta sobre papel, 2004.....pag. 6

Luis Carlos Hurtado, 4 imágenes del libro *Antes del viaje*, pieza que se relaciona con el proyecto *Bitácora de viaje, un recorrido por el río Candelaria*, tinta sobre papel, 2004.....pag. 7

Jimena Mendoza, *Petirojo* (3 imágenes), tinta y lápices de color sobre papel, 21 x 16 cms c/u, 2005.....pag. 8

León Pérez, *Yo soy yo solo*, serigrafía e impresión digital sobre papel autoadherible, 2005.....pag. 11

Sofía Olascoaga, pieza de arte-registro de obra y proceso de exhibición *Se traspasa*, mayo 2005.....pag. 13

Imágenes de Marco Barrera Bassols - 20 fotografías del registro y proceso de obra de Gabriel Orozco para la Biblioteca Vasconcelos, fotografías de 2006.....pag. 14

Imágenes de Marco Barrera Bassols - 9 fotografías del registro y proceso de obra de Gabriel Orozco para la Biblioteca Vasconcelos, fotografías de 2006.....pag. 15

Alex Bolio, *There is a light that never goes out*, lápiz sobre papel, 35.6 x 27.9 cms., 2006.....pag. 17

Bibliografía

-ACHA, Juan, *Introducción a la creatividad artística*, Trillas, México, 1992, 253 pp.

-ACHA, Juan, *Las actividades básicas de las artes plásticas*, México, Ediciones Coyoacán, Diálogo Abierto, 1994, 129 pp.

-BOURRIAND, Nicolas, *Relational Aesthetics*, Les presses du réel, Francia, 1998, 125 pp.

-CASTAÑOS-LOMNITZ, Heriberta, *La migración de talentos en México*, Colección Jesús Silva Herzog, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, México, 2004, 137 pp.

-CRUZVILLEGAS, Abraham, *Round de sombra*, México, CONACULTA, 2005, 277 pp.

-EHRENBERG, Felipe, *El arte de vivir del arte*, México, Biombo Negro Editores, CONACULTA -FONCA, 2000, 221 pp.

-GARCÍA-PELAYO, Ramón, *Pequeño Larousse Ilustrado*, Ediciones Larousse, México, 1980, 1663 pp.

-HELGUERA, Pablo, *Manual de estilo del arte contemporáneo*, México, Ediciones Tumbona, Anómalos, Primera edición, 2005, 162 pp.

-MAASS MORENO, Margarita, *Gestión cultural, comunicación y desarrollo -teoría y práctica*, colección Intersecciones, CONACULTA, UNAM, Centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades, Instituto Mexiquense de Cultura, México, 2006, 142 pp.

-WEINTRAUB, Linda, *In the making -Creative options for contemporary art*, DAP, New York, 2003, pp. 415.

Conferencias

-*En Conjunto ¿Grupos, colectivos o colaboraciones? Pláticas con productores del medio*, serie de conferencias a cargo de Sofía Olascoaga, Celda Contemporánea Universidad del Claustro de Sor Juana Plantel Regina, 2006.

-*SITAC Mitos de permanencia y fugacidad, IV Simposio Internacional sobre Teoría de Arte Contemporáneo*, Fundación Bancomer, Fundación Televisa, CONACULTA, Patronato de Arte Contemporáneo, México, enero 20-22, 2005, 311 pp.

Revistas o publicaciones independientes

-*Art and Catastrophe*, Flash Art Magazine, July-September, 2002, 63-64 pp.

Páginas web consultadas

<http://archive.operainfo.org/broadcast/operaBackground.cgi?id=45&language=2> (consulta el 25 de mayo de 2006)

<http://www.esmeralda.edu.com> (consulta el 4 de febrero de 2007)

<http://www.f-a-s-i.com/documentos/LA%20CREATIVIDAD,%20RA%CDZ%20DE%20SUPERDOTACION.htm> (consulta el 20 de abril de 2006)

<http://www.fortunecity.com/victorian/duchamp/33/millan9.htm> (consulta el 21 de abril de 2006)

<http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/8292/prudencia.htm> (consulta el 25 de mayo de 2006)

http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/poder_reconocimiento.msp (consulta el 20 de abril de 2006)

<http://www.mvpremsa.com.ar/AREAS/14PSICOLOGIA/0010laidentidadylanecesidaddereconocimiento.htm> (consulta el 3 de mayo de 2006)