

El Hombre y el Arte

Azucena Menéndez Díaz

Tengo el gusto de estar con ustedes hoy en este querido “Museo de La Acuarela Alfredo Guati Rojo” celebrando un año más el día internacional de la acuarela, donde por tanto tiempo nos hemos podido reunir y compartir nuestros sentimientos y nuestra manera de ser y de pensar como seres humanos, través del arte. Gracias al arte, incluso hemos podido saber muchas cosas de la historia de la humanidad.

Por ejemplo, ¿cómo nos fuimos desarrollando?, ¿cómo era nuestro entorno en diferentes tiempos de nuestra historia?, ¿cómo vivíamos?, ¿cuáles eran nuestras costumbres?, ¿cómo empezamos a descubrir y usar los colores? y ¿cómo empezaron a surgir -según el sentir de cada quien- lo que hoy llamamos las Bellas Artes: la pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, danza y más recientemente, el cine.

Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo Fotografía: Claudia Aguilar.

Diseño por: Edgar Gómez Hernández

Gracias a este sentir artístico, se ha enriquecido mucho la mente humana y el estudio de lo que, hoy en día, llamamos Historia. Y hablando de ésta, recuerdo con cariño a un maestro que tuve en la universidad de esta materia y que definía a la historia como "...la sucesión sucesiva de los sucesos sucedidos sucesivamente..." así que parafraseándolo, podríamos decir que el Arte es la representación pictórica de los sucesos y costumbres sucedidos sucesivamente.

Visitantes en el Museo Nacional de la Acuarela en tiempos de covid-19
Foto: Diego Simón Sánchez.

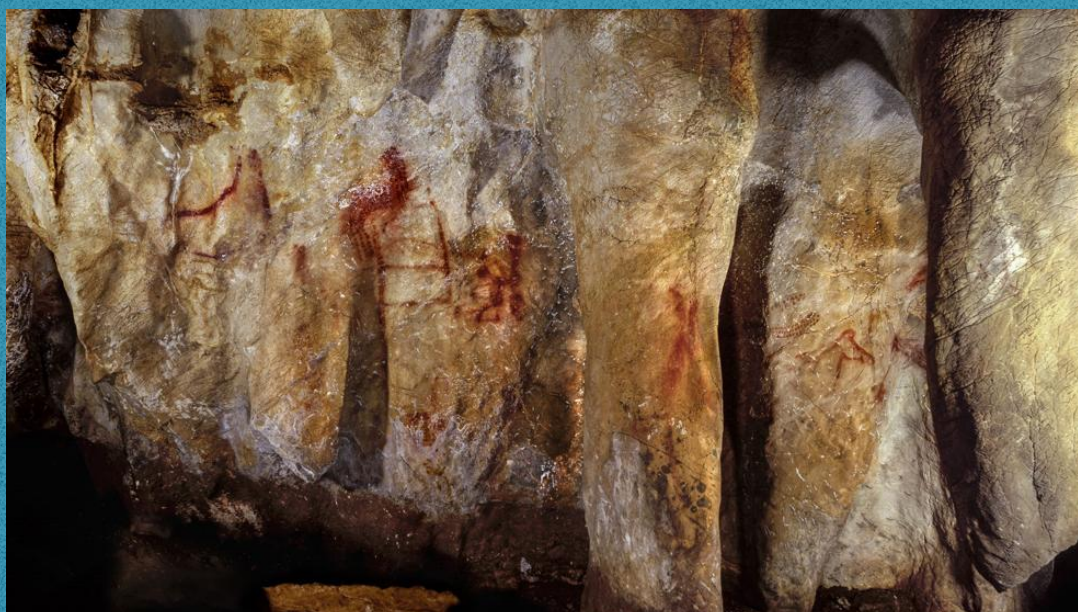
"Gracias a ese sentir artístico se ha enriquecido mucho la mente humana y el estudio de lo que, hoy en día, llamamos historia"

Iglesia del ExConvento de Churubusco Fuente: Acervo Azucena Menéndez Díaz.

Pero ¿cuándo nació la expresión artística en la historia de la humanidad? Pues podríamos suponer que cuando surgió el homo sapiens y como éste comenzó a desarrollarse desde hace 70,000 a 30,000 años A.C. Vamos a situarnos en 40,000 años A.C. que fue cuando dio inicio la revolución cognitiva, y el cerebro del hombre comenzó a desarrollar su actividad intelectual y en su interior, empezó a querer expresar lo que veía y lo que sentía.

Creo que fue así como comenzó el relato de la evolución del hombre a través del tiempo y que nos ha permitido ir estudiando las diferentes culturas y sus características esenciales. Con su intelecto más desarrollado -gracias a los cambios químicos y biológicos que poco a poco se fueron dando en su cuerpo- este homo sapiens empezó a observar su ambiente y a todo lo que lo rodeaba o impresionaba. Y cuando lo quiso expresar, y escogió para ello el medio en el que habitaba como rocas, techos y paredes de cuevas. gracias a su poder de observación y el deseo de dejar plasmado su entorno, nos hemos encontrado en nuestros tiempos con manos y figuras de animales como bisontes y otros, con los colorantes que tenían a su alcance como el óxido de hierro y el negro de manganeso y arcilla que dependiendo del lugar, se puede encontrar blanca, roja y de otras tonalidades.

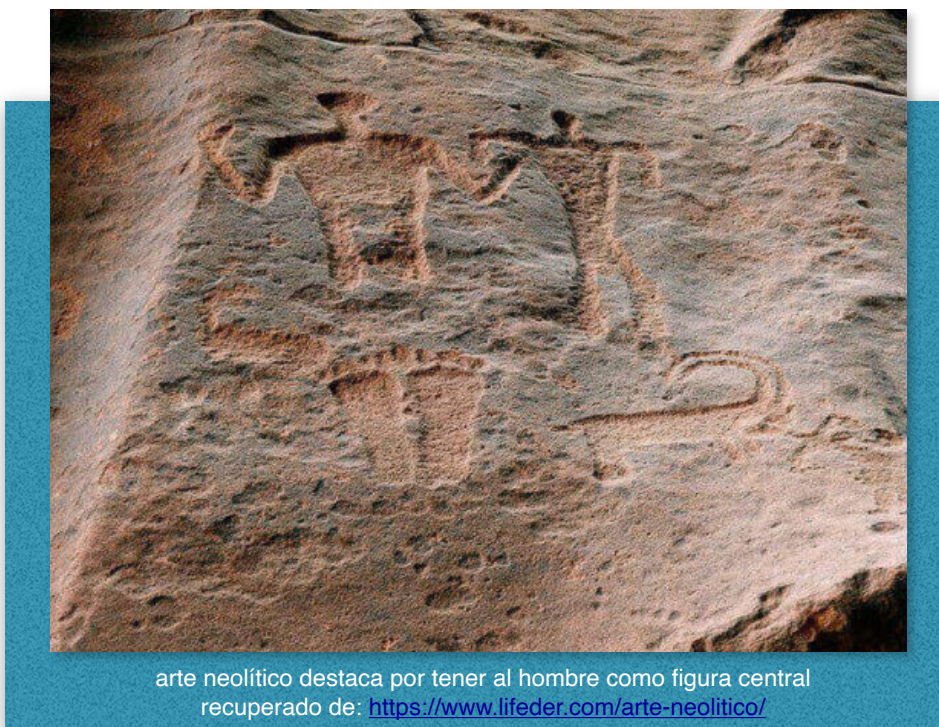
Arte rupestre neandertal en la cueva de la Pasiega (C.C. Standish/A.W.G. Pike/D.L. Hoffmann)
recuperado de: <https://www.lavanguardia.com/ciencia/20180222/44979831068/pinturas-rupestres-neandertales.html#foto-2>

"...el cerebro del hombre comenzó su actividad intelectual y en su interior empezó a querer expresar lo que veía y sentía..."

Arquitectura prehistorica.primeras construcciones humanas.Stonehenge,Wiltshire, Inglaterra.
Recuperado de: es.m.wikipedia.org/wiki/Stonehenge

Todo esto empezó en el Paleolítico pero ya para el Neolítico, comenzó a aparecer la figura humana y fue así que se siguieron sucediendo los cambios en el cerebro humano para que éste siguiera evolucionando. Algo que los ayudó a un desarrollo más rápido fue el descubrimiento del fuego, ya que cuando supieron controlarlo, empezaron a gozar de una temperatura más cálida en sus cuevas y los alimentos que comenzaron a ingerir cocinados. Casualmente por el fuego, fue que aprendieron a comer más fácilmente las carnes de los animales que cazaban, pues tardaban horas en poderlos masticar y digerir, lo mismo que otros granos y semillas. Éste fue uno de los tantos cambios que fueron teniendo.

arte neolítico destaca por tener al hombre como figura central
recuperado de: <https://www.lifeder.com/arte-neolitico/>

Todo esto es lo que conocemos hoy como pintura rupestre y que podemos admirar por ejemplo en las cuevas de Altamira en España y las de Lascaux en Francia.

Y así fue evolucionando el hombre hasta que en Egipto nos encontramos con una arquitectura sumamente avanzada y una pintura en la que comienza a usarse un tipo de el fresco o temperatura con la que comienza también la encáustica. Para los primeros frescos nos encontramos con que usaban pigmentos naturales extraídos de tierras de diferentes colores, haciendo con ellas, diferentes pastas que iban separando según sus tonos y cuyo solvente era el agua para poder untar después sobre los muros secos, dándoles así un aspecto -no sólo más agradable para la vista- sino también posiblemente, con un manejo simbólico y mágico que los envolvía en su vida diaria.

"Todo esto es lo que conocemos hoy como pintura rupestre y que podemos admirar por ejemplo en las cuevas de Altamira en España y las de Lascaux en Francia".

Difunto y su momia protegidos por Anubis (cera encáustica sobre lino) Fuente: [https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Coptic/308270/El-difunto-y-su-momia-protegidos-por-Anubis-\(cera-enc%C3%A1ustica-sobre-lino\).html](https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Coptic/308270/El-difunto-y-su-momia-protegidos-por-Anubis-(cera-enc%C3%A1ustica-sobre-lino).html)

También gracias al arte tenemos mucha información de Grecia la cual tiene diferentes etapas como la Arcaica, la Clásica y la Helenística, esta última maravillosa con unas esculturas de una realización magistral, ya que ellos le daban mucha importancia a la belleza y a las proporciones del cuerpo humano.

Ellos determinaron que la altura ideal del cuerpo del hombre es el equivalente a 7 veces su cabeza. Así como muchas otras de sus características que se conservan hasta hoy.

Trabajaron mucho las figuras humanas en barro y mármol, algunas de las cuales incluso fueron pintadas.

Más tarde los romanos retomaron las figuras de barro griegas para replicarlas en mármol.

La pintura griega usó mucho el temple y la encáustica y en los muros el fresco. También para sus pinturas usaron soportes de tablas, mármol y losas.

Periodo Arcaico. Escultura de Koros

Recuperado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Kuros>

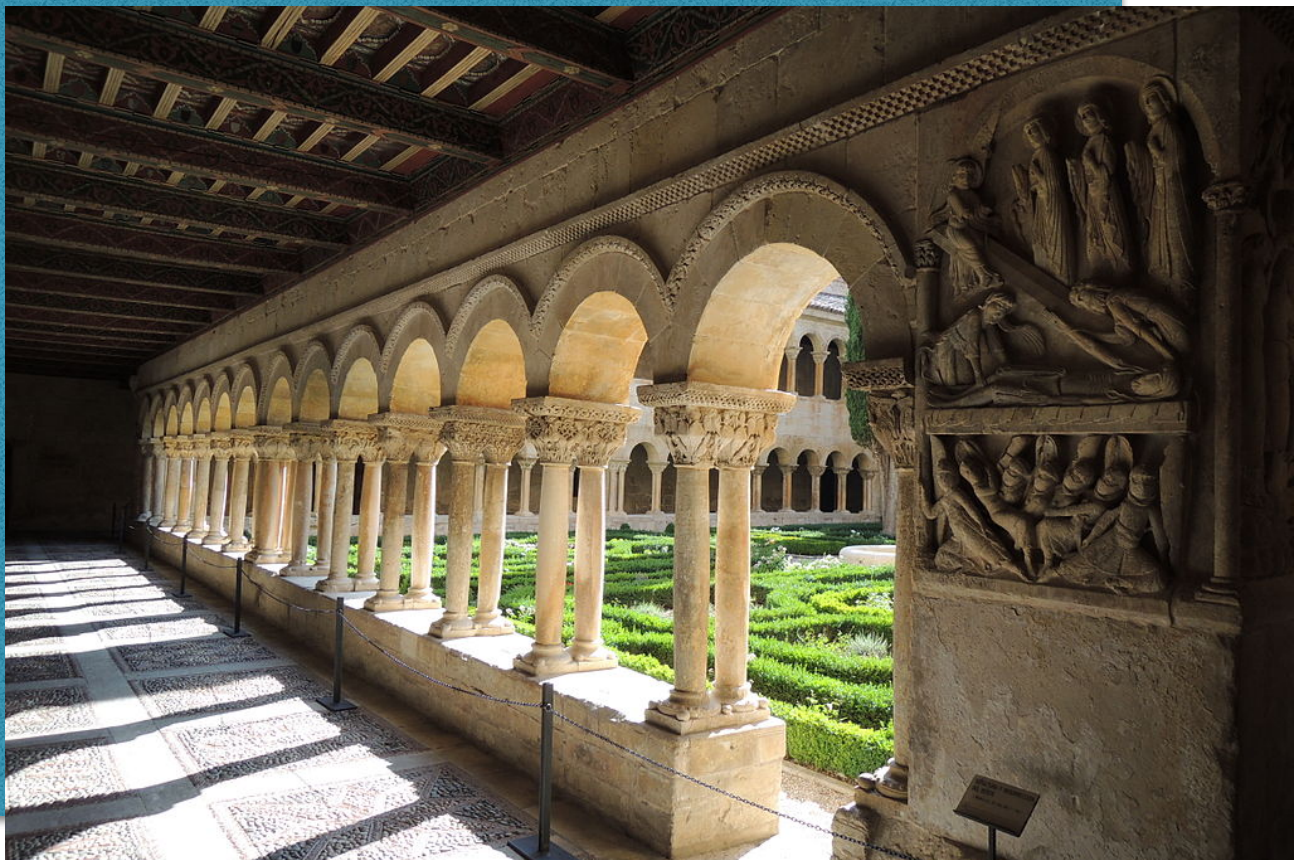
Período Helenístico. Venus de Milo

Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_helen%C3%ADstico

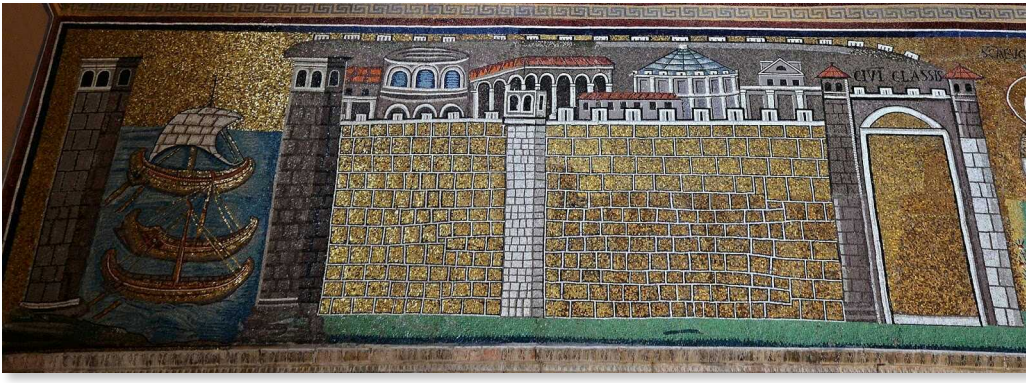
"También gracias al arte tenemos mucha información de Grecia la cual tiene diferentes etapas como la Arcaica, la Clásica y la Helenística"

Los colores que más emplearon fueron el blanco, rojo, azul, amarillo, verde, negro y por último, el púrpura. Este color, descubierto por los Fenicios de Tiro, tuvo una importancia espectacular, porque era muy difícil de obtener, ya que se necesitaban miles de caracoles llamados “murex”. Esto lo hacía muy caro. Sólo gente muy rica y reyes lo podían usar en sus vestimentas. Su color variaba pues a veces lo mezclaban con azul índigo y lo volvían morado, pero a veces también adoptaba un color magenta de forma natural (anécdota).

Después de las victorias de Alejandro Magno por el norte de África, parte del sur de la península Ibérica y gran parte de Oriente, empezaron a crecer las poblaciones de la península Itálica como los latinos, los etruscos y los romanos; y volvemos a la importancia del arte porque gracias a su desarrollo en la pintura, la escultura y la arquitectura, nos han permitido saber mucho acerca de estos pueblos. Por ejemplo, de los etruscos.

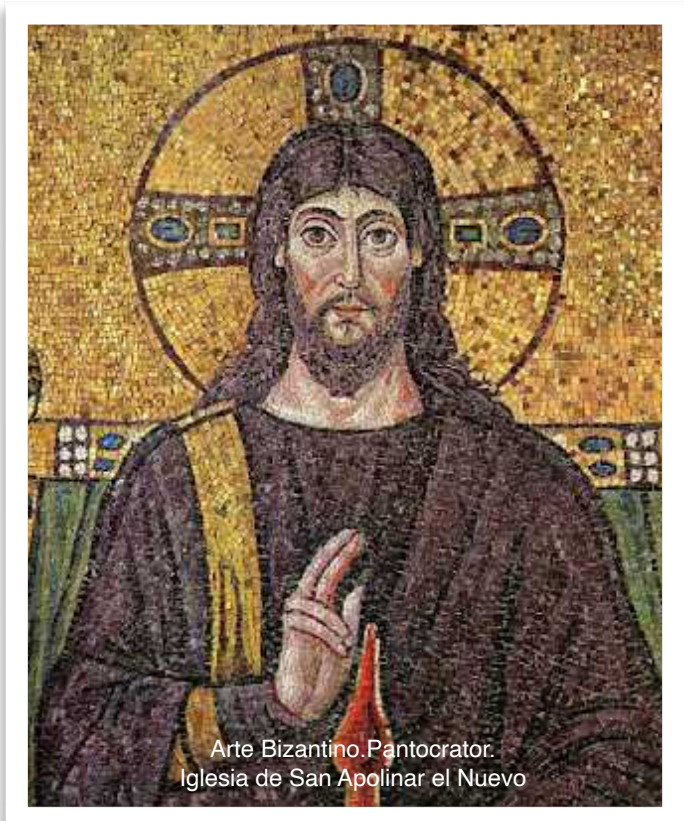

Arquitectura Románica. Iglesia de Santo Domingo de Silos, provincia de Burgos, España.
Recuperado de: rutacultural.com/12-ejemplos-del-romanico-en-espana/

Estos fueron una gran civilización antigua -pero muy avanzada- y que tuvo un gran desarrollo en cuanto al orden militar y civil. Sabemos por sus pinturas que aquellos seres veían a las mujeres como sus iguales, y que no las marginaban tal y como lo hacían los griegos. Sino que ellas asistían con sus esposos a los banquetes y se sentaban -o mejor dicho- se recostaban en los triclinios, y podían bailar y hacer ejercicios gimnásticos. Sus pinturas eran muy joviales casi siempre con fondo blanco y colores alegres, delineando sus figuras en negro. La arquitectura fue muy avanzada, su joyería bellísima y fueron ellos los que ayudaron a la población romana a avanzar en su desarrollo. Quienes incluso tuvieron 2 reyes etruscos, así fue como empezaron a crecer los romanos -de una forma increíble- y se apoderaron de casi todo el mundo conocido en aquel entonces, creando el Gran Imperio Romano.

"...sabemos por sus pinturas que aquellos seres veían a las mujeres como igual, no las marginaban como lo hacían los griegos..."

Arte Bizantino. Pantocrator. Iglesia de San Apolinar el Nuevo

Recuperado de: <http://historiadelarteensenanza.blogspot.com/2013/09/arte-bizantino.html>

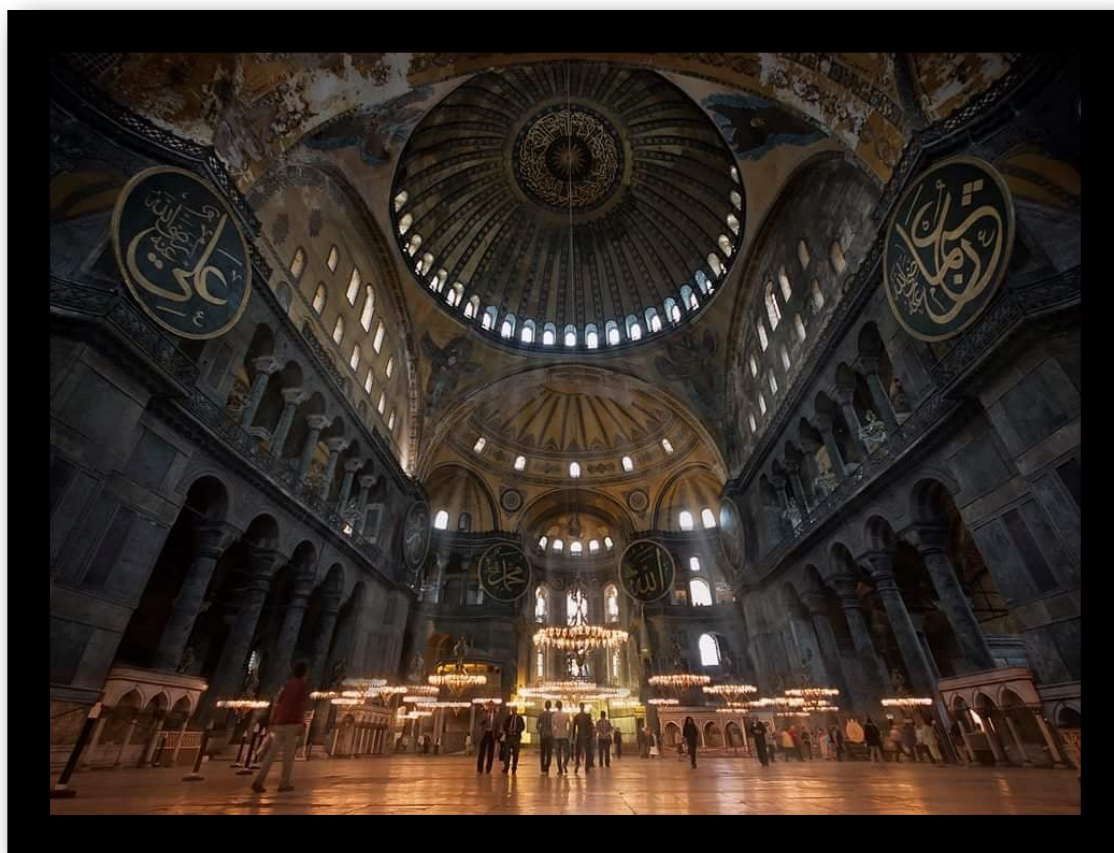

Ahora nos damos cuenta de que el constante desarrollo de las artes, nos ha traído hasta nuestros días todo este valioso conocimiento, que también nos ha permitido también conocer cómo fue avanzando la historia de la humanidad hasta ese momento.

Posteriormente con la caída del Imperio Romano de Occidente y su posterior fragmentación, entramos en el Medioevo donde surge el arte románico que comenzó como una mezcla del etrusco y el griego de los cuales se alimentó. Éste fue eminentemente religioso, ya que comenzó hacia el siglo XII coexistiendo con el gótico y sus maravillosas catedrales.

La arquitectura romana fue grandiosa y la pintura comenzaron a realizarla sobre lienzos, surgiendo así en Flandes lo que actualmente conocemos como el óleo.

Éste comenzó a usarse hacia el siglo XV y se hicieron muchas pruebas con diferentes tipos de aceite, hasta que VanEyck logró perfeccionarlo usando el aceite de linaza y se mezclaban mejor que al temple.

Mezquita de Santa Sofía en Estambul. Turquía

"La arquitectura romana fue grandiosa y la pintura comenzaron a realizarla sobre lienzos, surgiendo así en Flandes el óleo".

Discobolo de Mirón, h. 450 a. C. museo Nacional Romano, Italia.
Recuperado de: culturagenial.com/es/escultura-el.discobolo-de-miron/

También en el siglo XV se empezó a desarrollar “la perspectiva”, determinante para la transformación de la pintura y arquitectura.

A partir del medioevo y el tiempo de la Edad Moderna de los siglos XV al XVIII, fue mucho rápido dando origen a diferentes tendencias estéticas, tales como el Renacimiento. El Manierismo cuyo representante más destacado fue El Greco, -al menos para mí-.

Después vino el Barroco, con la aparición de la mujer en la pintura, en la que surge la controvertida y destacada pintora Artemisia Gentileschi. Magnífica pintora cuyo también padre pintor, Orazio Gentileschi desde niña la enseñó a pintar, a pesar de que en aquel tiempo, las mujeres no podían acudir a los talleres de los maestros a aprender. NO obstante, teniendo sólo 17 años, fue violada por un pintor que formaba parte del taller de su padre, y a pesar de que ella lo acusó más de un año después, su violador nunca pisó la cárcel.

Ella quedó muy traumada emocionalmente y para limpiar su nombre, su padre la casó con el pintor Pierantonio Stiattesi.

"... surge la controvertida y destacada pintora Artemisa Gentileschi".

Laocoonte y sus hijos, de Agesandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas (siglo II a.C.) Museo Pio-Clementino Vaticano

Recuperado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco>

Entre sus obras más famosas está Susana y los viejos que viene de un relato de la Biblia y “Judith Decapitando a Holofernes”.

También por las las pinturas de esta etapa, sabemos que existía un instrumento musical llamado “el virginal” muy parecido al piano pero más chico, y la persona que lo tocaba -normalmente una mujer- permanecía parada.

Este instrumento, fue muy popular en Inglaterra y los Países Bajos, y apareció con bastante frecuencia en los cuadros de Vermeer.

"Entre sus obras más famosas está Susana y los viejos que viene de un relato de la Biblia..."

Judit decapitando a Holofernes (Gentileschi, Florencia) Recuperado de: [https://es.wikipedia.org/wiki/Judit_decapitando_a_Holofernes_\(Gentileschi,_Florencia\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Judit_decapitando_a_Holofernes_(Gentileschi,_Florencia))

Así es como hemos seguido evolucionando en las artes, hasta llegar a la Era Contemporánea en la que como sabemos, se han desarrollado muchos y muy variados estilos, tales como el Impresionismo. Bellísimo estilo que comienza en la mitad del siglo XIX que se caracteriza con una forma de pintar de acuerdo a los efectos que la luz produce en los sentidos -más que en sus características objetivas- y que se origina en Francia. Para mí, este movimiento comenzó con las pinturas de Turner, aunque el más bien ha sido clasificado como un pintor del romanticismo, pero yo considero que este gran acuarelista, justamente por la forma como maneja la luz, fue de los primeros impresionistas. Con el impresionismo, comienza también la pintura al aire libre, -que en México tuvo un gran auge-, siendo una de las escuelas más importantes de este tipo, en la antigua escuela de Churubusco.

En esta etapa contemporánea, a su vez, podemos citar muchos estilos tales como el fauvismo, romanticismo, realismo, hiperrealismo, cubismo, abstracto.

En fin, como ya esto lo tenemos muy conocido lo estamos viviendo y lo estamos manifestando en nuestros trabajos pictóricos esta ha sido nuestra historia y nuestros sentimientos plasmados en nuestro arte, para que el día de mañana sean parte también de la historia de La Humanidad. Dos ejemplos. Uno un gran descubrimiento y el final, a manera de reflexiones

La balsa de la medusa. Théodore Géricault. periodo: Romanticismo (Museo del Louvre).
Recuperado de: <https://historia-arte.com/obras/la-balsa-de-la-medusa-de-gericault>

Últimas Noticias:

Descubren una importante zona rupestre de hace 12,500 años en la localidad de Lindosa en Colombia, en la que se encuentran representaciones de seres humanos y animales extintos desde la edad del hielo. Es tan grande e importante que la han llamado “La Capilla Sixtina del los Antiguos” y se extiende por 12 km.

Decenas de miles de pinturas de humanos y animales se pueden ubicar en esta zona de la serranía de Churibeque y La Lindosa, que se habían cerrado al público cuando el conflicto armado de las FARC. Y lo importante es que ahí, se documentan animales tales como el mastodonte (parecido al elefante) del que no se había encontrado huella en América y también una especie de caballos antiguos, aunados a perezosos gigantes desde hace 12,000 años.

Lo importante de estas imágenes es que documentan cómo era aquella civilización perdida y llevará muchos años estudiarlas. Otra gran aportación para documentar la historia del arte gracias a la pintura, y que hace apenas un año que se encontró.

“La Fe que inspiró La Lucha por La Independencia” cuadro realizado en acuarela por El Bicentenario de la Independencia y la Revolución. Estuvo en Rusia 4 años exhibiéndose. Acervo Azucena Menéndez Díaz.

Para que puedan comprender la relevancia del descubrimiento, en estas serranías de grandes mesetas de cimas planas, se han encontrado más de 75,000 imágenes.

Todo esto data de lo que llaman el Paleoindio, donde se ven escenas de caza, danzas, batallas y ceremonias ligadas a un supuesto culto al Jaguar.

Pintura rupestre. Lindosa, Colombia. Fotografía: JotaArango/

Cuadro de ofrenda en óleo
Fuente: Acervo Azucena Menéndez Díaz.

'Salvator Mundi'. Leonardo Da Vinci (AFP)

Recuperado de: <https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposure/articles/172856-leonardo-da-vinci-at-the-louvre-pictures/lang/en>

Ofrenda, técnica óleo sobre tela. Fuente: Acervo Azucena Menéndez Díaz.

REFLEXIONES

¿Por qué el Arte?

Hanna Arent lo explicó muy bien: "La obra de arte es el corazón de una sociedad, pero si la creas para así lo que sea, la destruyes". Al arte no puedes asignarle una función o una utilidad sin convenio, en otra cosa.

Dicho lo cual, debo añadir que mi equipo ha investigado y descubierto que la media de cada visitante ante las grandes obras de arte es de ocho segundos.

Algo más que Pasear

Nunca como hoy tantos humanos han visitado tantos museos, pero tampoco nunca antes se les dedicó a las obras exhibidas, tan poco tiempo y reflexión. Acercar a los grandes artistas a la mayoría de las personas es un buen principio, pero, advierte Ameluxen, este acercamiento quedará en un paseo banal si se restringe a -ocho segundos por cuadro- que es la actual medida que avisan los museólogos- Si nos preocupa más irnos a fotografiar con la obra, que entenderla.... Mejor quedarse en la piscina que salir de un museo igual que como si nunca hubieras entrado en él. Es decir, sólo habiendo perdido el tiempo y llenado estadísticas.

Si una obra de arte no cambia algo en ti, es que o no era arte, o no has sabido verla.

En su Universidad, Además, Hacen Terapia con el Arte

Son cuestiones diferentes. El arte puede ser terapéutico, claro. Porque si arte, cambia el modo de ver el mundo de quien lo entiende. Pero es importante aprender que lo que hace el artista, porque si en verdad es arte, no tiene que ver con los museos, el mercado, las galerías...

¿Con qué Tiene que Ver?

Con nada. El arte sólo sirve al arte.

Si un ser humano desesperado encuentra en la obra de otro consuelo e incluso curación; si le hace ser una mejor persona, pues será porque obedece a una de las más profundas vivencias de la experiencia humana. Pero no le puedes pedir a ningún artista que cure a nadie.

Cuadro en acuarela para el Museo Nacional de La Acuarela, Mención Honorífica.
Fuente: Acervo Azucena Menéndez Díaz

Exposición en el Museo de la Acuarela Fuente: Acervo Azucena Menéndez Díaz