

EDUCACIÓN PLÁSTICA

1. Toda la provocación oculta en un retrato	3
2. El cine	5
3. Guernica	7
4. Los tatuajes	9
5. Historia del piercing.....	11
6. Noticia sobre una subasta	13
7. Impresoras 3D en el Arte	15
8. Influencia del arte	17
9. ¿Vandalismo o arte urbano?.....	19
10. El arte de copiar.....	21

TODA LA PROVOCACIÓN OCULTA EN UN RETRATO

Tachado de inmoral y depravado, Óscar Wilde escribió su novela 'El retrato de Dorian Gray' con numerosos mensajes ocultos que hablan de inocencia y corrupción.

A finales de mayo de 1897, unos diez días después de salir de la prisión de Reading tras cumplir su condena de dos años de trabajos forzados, Oscar Wilde le agradece por carta al famoso caricaturista y escritor Max Beerbohm el envío de su pequeña fábula *El hipócrita feliz*: "El reconocimiento implícito y aceptado de *Dorian Gray* en tu relato me da ánimos. Siempre me ha decepcionado que mi historia no haya sugerido ninguna otra obra de arte a los demás, [...] puesto que todas las flores y todas las obras de arte sienten una curiosa simpatía mutua. Al leer tu sorprendente y para mí muy novedoso relato compruebo, además, la inutilidad de que los carceleros priven a un artista de pluma y tinta. La obra propia prosigue, pese a ello, con arrebatadoras variaciones".

Cauteloso con sus palabras aun escribiendo privadamente, el expresidiario de la celda C 3.3. aprovecha la ocasión para insistir en la autonomía moral (o amoralidad) del arte, un criterio que mantuvo invariable en medio de las calamidades, los ataques y el descrédito social. La cautela era, por lo demás, inevitable. Acogido, tras su liberación de Reading, sólo por un pequeño grupo de fieles, Wilde viaja a Francia y se instala discretamente en la ciudad normanda de Dieppe, pero ni siquiera allí escapa a la ignominia de su apellido y sus "vergonzosas indecencias"; el propietario del restaurante que solía frecuentar le dio a entender que no era un cliente bienvenido, y el escritor acabó alojándose en un pequeño hotel del cercano pueblecito costero de Berneval, desde donde escribe a Beerbohm y también una (perdida o destruida) carta de contrición a su esposa Constance. Abatido y acuciado por graves

problemas económicos, Wilde moriría en París en 1900, recién cumplidos los 46 años, sin poder asistir no ya a la merecida glorificación posterior de todo su *corpus* literario, sino a la realización de ese deseo expresado en la citada carta al amigo: el florecimiento infinito de su obra en otras obras de arte (montajes incontables de sus piezas de teatro, adaptaciones a la ópera y al cine, trascendental relectura contemporánea de sus ensayos, catecismo universal de sus aforismos, creciente potencia extraliteraria de su figura en términos simbólicos, sexuales y hasta sartoriales).

Lo que el escritor irlandés pretende, es confirmar de modo desafiante el pensamiento esteticista que da forma a la novela. Inspirándose en el concepto -de origen francés- del "arte por el arte", Wilde rechaza el utilitarismo de la obra artística, su sometimiento a un programa educativo o edificante, proclamando que "ningún artista tiene simpatías éticas. La simpatía ética en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo".

Con su legendario talento verbal, Wilde se refirió en su momento a *El retrato de Dorian Gray* con esta ocurrencia: "Me temo que es más bien como mi propia vida: todo conversación y nada de acción". La *boutade* no le hace completa justicia al libro. Se habla en efecto mucho en sus páginas, y algo de portavoces más que de personajes tienen sus tres protagonistas, el juicioso pintor Basil Hallward, el refinado e infelizmente casado Lord Henry Wotton y el hermoso e implacable dandi Dorian, a quien el primero pinta y el segundo ama. Pero más allá de la afirmación de un credo estético y de las numerosas citas literarias, pictóricas y musicales de la novela, hay en ella trama y drama, pudiéndose en cierto modo hablar de relato gótico sobre la inocencia y la corrupción.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Consideras que un artista puede ser considerado inmoral o debe dársele total libertad?*
- 2) *¿Qué otras obras conoces que hayan pasado de la literatura al cine?*
- 3) *¿Qué es la literatura?*
- 4) *¿Como entiendes el arte contemporáneo?*
- 5) *¿En tu entorno gusta el arte contemporáneo?*

EL CINE

A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la inquietud de dejar testimonio de su existencia; de atesorar en imágenes personas y momentos. Para lograrlo, en épocas pasadas se usaron la pintura y la escultura; pero la incorporación de la ciencia trajo nuevos inventos que abrieron increíbles posibilidades de representación del hombre y su entorno.

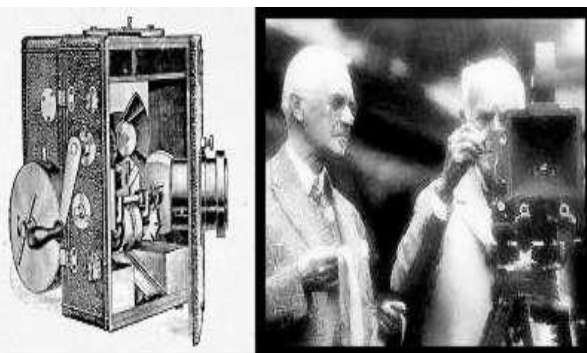
Uno de estos inventos es el cine. Históricamente se ha marcado el 28 de diciembre de 1895 como la fecha de su nacimiento. Ese día en el Gran Café del Boulevard de los Capuchinos, en París, Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección de cine: fueron 10 o 12 pequeños documentales que dieron inicio a lo que ahora conocemos como arte, industria y espectáculo; una combinación entre ciencia y reflectores, fama y fortuna.

¿Qué responderías si alguien te invitara al cine, pero te advirtiera que la mitad del tiempo la pantalla va a estar en blanco? Seguro dirías que no te interesa ir, pero en realidad siempre que vas al cine pasas la mitad del tiempo frente a una pantalla en blanco, sólo que no te has dado cuenta.

Técnicamente el cine es una proyección sucesiva de fotografías impresas sobre una cinta, ¿entonces por qué no percibimos una serie de fotografías, sino imágenes en movimiento? Esto sucede debido a tres elementos que nos ayudarán a saber qué es el cine: la fotografía, la proyección y la persistencia de la visión.

Una vez que se logró tomar imágenes a gran velocidad (24 por segundo), se requirió de un aparato para proyectarlas. En un principio se creyó que el cine no sería un espectáculo exitoso, por lo que los primeros aparatos eran de uso individual. El interés de la gente por las exhibiciones marcó la pauta para la invención del proyector. Éste es un aparato con engranajes y poleas, que hacen avanzar la película frente a una lente en un movimiento de alto y avance. Cada fotograma (nombre que recibe cada fotografía en cine) se detiene frente a una lámpara durante $1/24$ segundo. Después el obturador (un disco con perforaciones que en forma alterna bloquean y dejan pasar la luz) impide que entre la luz, mientras el siguiente cuadro se coloca en su sitio.

Durante la proyección de una película, el obturador del proyector bloquea la imagen aproximadamente el 50% del tiempo, por ello cuando vemos una película estamos frente a una pantalla en blanco la mitad del tiempo. En una cinta de dos horas vemos 172,800 fotografías (cantidad que resulta de multiplicar 24 fotogramas por segundo, por 60 segundos por minuto, por 120 minutos), pero el obturador del proyector habrá

bloqueado la luz aproximadamente una hora. En ese lapso vemos las imágenes grabadas en la retina: esto lo podemos entender si conocemos la persistencia de la visión. La fotografía es un sistema de reproducción de imágenes que, de forma fiel, atrapa un testimonio de la realidad. La cámara oscura, la invención del material fotosensible, el daguerrotipo, el papel fotográfico y decenas de estudios y experimentos tuvieron que suceder para que el proceso fotográfico fuera perfeccionado. Cuando esto sucedió, inventores y científicos tuvieron la ambición de darle movimiento a las imágenes.

Basándose en el mecanismo de la cámara fotográfica, se concibió un aparato que tomara fotos a mayor velocidad. En esta etapa de la invención del cine, el objetivo principal era apoyar con imágenes

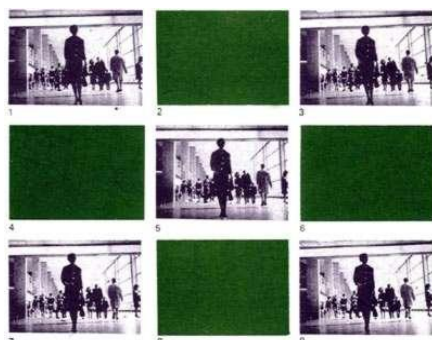
algunas investigaciones sobre motricidad, principalmente realizadas por un científico llamado Eadweard Muybridge.

No es posible atribuir la creación de esta cámara a una sola persona, y aunque las historias de inventos están llenas de nombres, lugares, fechas y antecedentes contradictorios entre sí, es importante establecer que la combinación y perfeccionamiento de algunos aparatos hicieron posible el descubrimiento del cine: la linterna mágica de Athanasius Kirscher, el teatro óptico y el praxinoscopio de Emile Reynaud, el taumátropo de John Ayton Paris, el fenaquistiscopio de Joseph Plateau, el zoótropo de Horner y el kinetoscopio de T. A. Edison que, modificado, culminaría en el cinematógrafo de los Lumière (primer aparato considerado propiamente como cine).

La cámara para cine, en principio, tiene la misma función que una cámara fotográfica: tomar fotos fijas; la diferencia es la cantidad de fotos que se necesitan para hacer cine (en principio fueron 16 y ahora 24 por cada segundo de proyección). Un momento importante fue la creación de la película de 35 milímetros (por T. A. Edison). William Dickson --ayudante de Edison-- inventó entonces el engranaje de la cámara, y dentro de ella corren de 122 a 305 metros de película que se enrollan después de utilizados. Este engranaje es el mismo que se usa en nuestros días.

El mecanismo de la cámara para cine se compone de engranajes, un obturador, un visor tipo réflex, una ventanilla y un juego de lentes.

¿Por qué si el cine es una sucesión de fotografías, no lo notamos?. Esta "imperfección" (persistencia de la visión) permite retener las imágenes en el momento de percibirlas, y que el ojo las vaya hilando para crear la ilusión de movimiento. El proyector de cine pasa los fotogramas con tal rapidez, que no podemos detectar el cambio de uno a otro. Si observamos la secuencia fotográfica de una película, encontraríamos que se compone de un fotograma, una pequeña línea negra y otro fotograma. Entre estas imágenes sólo se registra una pequeña modificación, porque recordemos que una cámara de cine toma 24 fotos por segundo.

Ahora sabemos que, desde un punto de vista técnico, el cine es resultado de la combinación de la lentitud del proceso visual y del movimiento rápido de una serie de fotogramas impresos sobre una cinta, pasados a través de un proyector. De alguna forma cada película que vemos es una ilusión óptica.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Te has girado alguna vez en el cine y has visto la luz blanca que sale de un hueco? ¿qué crees que es?*
- 2) *¿Sabías que el cine es una sucesión de fotografías?*
- 3) *¿Eres consciente de todo el trabajo que desarrollaron los precursores del cine actual para que tú puedas hoy disfrutar de las películas?*
- 4) *¿Consideras arte el cine?*
- 5) *¿Debería darse como otra materia más en las escuelas?*

GUERNICA

El 26 de Abril de 1.937 la villa vasca de Guernica fue objeto de un cruel bombardeo por parte de la aviación alemana, que produjo numerosas víctimas inocentes y cuantiosos daños materiales. El hecho se enmarca en el desarrollo de la Guerra Civil española, comenzada el 18 de Julio de 1.936, y que enfrentaba al gobierno de la República, democráticamente elegido, con el ejército rebelde de Franco, sublevado contra el poder legítimo. Mientras los soviéticos de Stalin ayudaron a la República, Franco obtenía abundante ayuda humana y material de la Italia de Mussolini y de la Alemania de Hitler. La aviación de éste último tomó la iniciativa de bombardear Guernica por cuenta propia, sin pedir ningún permiso ni notificarlo a Franco. Los aviones Junker alemanes de la Luftwaffe realizaron un bombardeo-alfombra contra la desprotegida villa. La razón del ataque no podía ser la existencia de depósitos de armas, ni cuarteles o tropas, ni objetivos estratégicos ni que la villa fuese un nudo de comunicaciones. Guernica carecía de cualquier importancia militar o estratégica.

La vergonzosa razón fue probar en fuego real los nuevos aviones y su armamento ante el acercamiento de la Segunda Guerra Mundial. Para explicar lo inexplicable, Franco en una delirante declaración echó la culpa del ataque a los republicanos que así habrían conseguido una excusa, bombardeando una ciudad de su zona, para poder acusar a los nacionalistas de Franco. Ni que decir tiene que este argumento no fue tomado en consideración por nadie.

El horror que causó este episodio fue muy alto en la opinión pública internacional, no sólo por el sacrificio absurdo de inocentes, sino, sobre todo, por ser la primera vez en la historia en que se atacaba desde el aire una ciudad. En poco tiempo, ciudades inglesas, alemanas y japonesas serían borradas del mapa con ese método.

Este tipo de desastre masacraría a millones de personas inocentes y dispararía la cifra de bajas hasta extremos escandalosos.

Pablo Picasso recreó este horror en un cuadro. Finalizada la Guerra Civil Española con la derrota del gobierno republicano el Guernica no volvió a España, ya en manos fascistas, sino que viajó al M.O.M.A. (museum of modern art) de Nueva York. Por deseo expreso Picasso, el cuadro no podría volver a España hasta que nuestro país fuese una democracia. Con la muerte de Franco en 1.975, España

recupera esa democracia y el cuadro viene de Nueva York, siendo expuesto en el Casón del Buen Retiro (dependencia del Museo del Prado para las colecciones de los siglos XIX y XX). Despierta una enorme expectación y miles de personas hacen colas interminables para contemplarlo, adquiriendo así ese carácter de símbolo imperecedero que lo caracteriza.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Sabéis qué es y qué significa en Euskadi “el árbol de Guernica”?*
- 2) *Localiza al toro y al caballo en el cuadro.*
- 3) *¿Crees que el cuadro define bien el horror de la guerra? ¿por qué?*
- 4) *¿Conoces otros cuadros sobre la guerra?*
- 5) *¿Debe el artista participar de la política?*

LOS TATUAJES

La historia que conocemos se remonta a la Edad de Piedra. En 1991 se encontró en un glaciar a un cazador de la era Neolítica; tenía la espalda y las rodillas tatuadas. Antes de que fuera descubierta la momia del cazador, la persona tatuada más antigua era la sacerdotisa egipcia Amunet adoradora de Hathor, diosa del amor y la fertilidad. Vivió en Tebas alrededor del 2000 a.C., sus tatuajes, de un estilo muy similar o los de la momia del cazador, son lineales y simples con diseños de puntos y rayas.

En la cueva prehistórica de Aurignac se hallaron pequeños huesos puntiagudos que se cree pudieron haber sido usados para tatuar.

Los antiguos pobladores de la Polinesia fueron los primeros en grabarse motivos en la piel. Los hombres se tatuaban hasta tal punto que no quedaba un trozo de piel desnuda en su cuerpo. Es la Polinesia el lugar que tiene la reputación del tatuaje más artístico en el mundo antiguo, caracterizado por figuras geométricas.

De hecho el término "tatuaje" (tattoo en inglés, pronunciado tatú) tiene un origen polinesio. Más concretamente en la palabra polinesia "ta" que significa golpear o en la expresión "tau-tau" utilizada para hablar del choque entre dos huesos.

El estilo Moko Maorí de Nueva Zelanda, por ejemplo, era un tatuaje tribal que identificaba a cada individuo y su estatus dentro de un grupo. Hacía a la persona única e inconfundible. Cuanto más complicado era el diseño del tatuaje mayor era el ascenso en su rango social. Se tatuaban de la cabeza a los pies, comenzaban a los 8 años y era un proceso lento y doloroso; los tatuajes se embellecían y renovaban durante toda la vida.

En sus espirales tatuados pensaban los maoríes que podían atrapar la energía cósmica. Si el difunto no tenía tatuajes protectores la hechicera se comería los globos oculares, el alma quedaría ciega y no podría hallar el camino a la inmortalidad. Por eso, si alguien moría sin tatuaje, los maoríes tatuaban el cadáver.

En las Islas Marquesas "un cuerpo sin tatuar era un cuerpo estúpido". Tenía un profundo Significado Erótico Sexual. Las mujeres se tatuaban los dedos de las manos y las orejas con finísimos dibujos y sobre la vulva símbolos obscenos. Los hombres se tatuaban todo el cuerpo, la nariz, los párpados, la lengua y el cuero cabelludo. Pero también tenía un Significado Mágico Religioso porque para ellos la piel tatuada era una armadura de protección física y espiritual. Cuando uno de estos hombres moría, sus mujeres le quitaban la piel, pues al guardián del paraíso le desagradaban los tatuajes. Sin trazas de tatuaje, volvía al estado de pureza, podía ser enterrado en tierra sagrada y su espíritu podía elevarse al paraíso.

Los nazis, en sus campos de exterminio, tatuaban a los prisioneros con un doble significado: Identificación y Humillación, porque la ley judía prohibía las marcas en el cuerpo. Eran los propios deportados los que tatuaban a los prisioneros pero, sólo, a los “protegidos” los demás morían sin identificar.

ACTIVIDADES

- 1) *¿Tienes algún tatuaje en el cuerpo?, ¿piensas hacerte uno? Razónalo.*
- 2) *¿Sabías que era tan antigua la costumbre de tatuarse?*
- 3) *¿Crees que los tatuajes realizados hoy día mantienen cierto componente mágico o simbólico?*
- 4) *¿Son arte?*
- 5) *¿Por qué crees que tiene tan mala fama?*

HISTORIA DEL PIERCING

El piercing es una forma de expresión tan vieja como la cultura, que ha existido prácticamente en la totalidad de las civilizaciones. En occidente, durante casi todo el siglo veinte quedó reducido a la simple perforación de los lóbulos de las orejas para colocar pendientes. Pero en la última década se ha difundido enormemente, sobre todo entre los jóvenes, hasta el punto de ser tan común encontrar a una persona con un pendiente en la oreja como otra que lleve uno o varios piercings en el ombligo, labio o la lengua. ¿La razón? Puede ser desde simplemente decorarse el cuerpo, hasta identificarse dentro de un grupo social. Resulta imposible establecer en qué momento exacto apareció el anillado corporal o piercing en la historia de la humanidad aunque lo cierto es que su origen es tan antiguo como la misma piel. Por una gran variedad de motivos es un arte antiguo y venerable que en las últimas décadas parece haber emergido de nuevo.

Ya en la Roma de los centuriones, los miembros de la guardia del Cesar llevaban aros en los pezones como muestra de su virilidad y coraje así como un accesorio de sus vestimentas ya que les permitían colgar en ellos las cortas capas que usaban. Esta práctica también fue bastante común entre las chicas de la alta sociedad de la era victoriana. Lo hacían para realzar el volumen de sus pezones.

El ombligo anillado era un signo de la antigua realeza egipcia y prohibido a todos aquellos que no fuesen nobles. En aquellos tiempos, los ombligos muy profundos eran los más apreciados. Es de todos bien sabido que en la India muchas mujeres han sido anilladas en la nariz desde muy pequeñas. Esta tradición la suelen llevar a cabo las abuelas, que deberán anillar a sus nietas antes de que se casen. Se piensa que originalmente se hacía como signo de sumisión y devoción de la mujer hacia su marido. Este piercing se realiza en uno u otro lado de la nariz en función de la etnia a la que pertenezca la mujer. Cuando el pendiente se coloca en el espacio entre las dos fosas nasales recibe el nombre de Septum, grupos étnicos de distintas partes del mundo lo han utilizado y muchos de ellos todavía hoy siguen practicándolos, como en Papua Nueva Guinea, Polinesia, África, India. En un principio su función era defensiva ya que daba un aspecto mas feroz a quien lo llevaba aunque sus fines actualmente son también estéticos, y permiten a los distintos grupos tribales diferenciarse entre ellos, conocer el estatus social del que lo lleva, etc. Algunas mujeres de Rajastan (India) llevan en su Septum grandes aros de oro finamente trabajados con una finalidad cultural y estética.

En unos jeroglíficos mayas que datan del año 709 A.C aparece el "Jaguar Protector", cinco días después de haber asumido el título de Señor de la sangre de Yaxchilan. En estos jeroglíficos y dibujos se ve el "rito de la sangre" practicado por su esposa principal, Lady Xoc. Esta arrodillada ante su marido, tira de una cuerda a la que se han insertado espinas a través de su lengua. Quizás este rito tan antiguo tiene que ver con los orígenes del piercing en la lengua como hoy lo conocemos. Todavía hoy, entre algunos grupos étnicos de Brasil, existe la costumbre de hacer una pequeña incisión bajo el labio que progresivamente se ira agrandando hasta alcanzar el tamaño deseado. En él se colocará una pieza circular por lo que la modificación corporal es impresionante.

En muchas tribus de África (poblados Suya, Sara, Lobi, Kiridi) es muy común esta práctica y existe la tradición de que las jóvenes solteras comiencen a agrandar su labio en el momento en que se prometen. Este proceso dura todo el noviazgo y hasta el momento de la boda. Es la prometida la que realiza un plato de barro cocido que progresivamente ira cambiando por otro más grande. A mayor tamaño del plato, mayor será la dote que la familia del novio pagará a la familia del novio.

Desde la época de la inquisición y concretamente durante el Concilio de Trento, algunas comunidades religiosas han usado el anillado genital (por ejemplo los pertenecientes a la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz) como método de castidad y de expiación de la culpa. Los marinos y piratas acostumbraban a ponerse un aro en la oreja cada vez que cruzaban el Ecuador. Los caballeros cruzados trajeron con ellos grandes pendientes de piedras preciosas de la corte de Saladino. Los turcos influyeron en la estética de sus atacantes con sus grandes aros colgando de sus lóbulos. En el s. XVII creían que ponerse una tira de metal en la oreja tenía propiedades terapéuticas y hasta que si lo llevaban en el lado izquierdo el demonio no entraría en sus cuerpos. Podríamos continuar con referencias históricas del anillado corporal aunque lo que nos parece realmente importante es el creciente interés durante las últimas décadas por las tan visuales, y algunas veces chocantes, prácticas de modificación corporal primitivas cómo el piercing, tatuajes, cutting, branding, rastas..

ACTIVIDADES

- 1) *¿Crees que son peligrosos los piercings?*
- 2) *¿Sabías que su costumbre es tan antigua y tan extendida?*
- 3) *¿Por qué crees que han llegado ahora a nuestra sociedad?*
- 4) *¿Conoces a gente con piercings extremos?*
- 5) *¿A partir de qué edad lo permitirías?*

NOTICIA SOBRE UNA SUBASTA

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (05/MAY/2015).-

Una pintura de Vincent Van Gogh creada cuando trabajó brevemente al lado de su amigo Paul Gauguin en el sur de Francia se vendió este martes en 66.3 millones de dólares en una subasta.

"L'Allée des Alyscamps" fue ofrecida en la venta de arte impresionista y moderno de Sotheby's. La escena otoñal fue pintada en 1888 durante un periodo de dos meses cuando Van Gogh y Gauguin trabajaron juntos en Arles, Francia.

La pintura, que tenía un precio de preventa de calculado en más de 40 millones de dólares, fue vendida a un coleccionista asiático privado, dijo Sotheby's. La cifra récord de subasta para una obra de Van Gogh, quien murió en 1890, es de 82.5 millones de dólares.

Clifford Edwards, experto en la obra de **Van Gogh** y profesor de la Virginia Commonwealth University, dijo que "tener un lienzo de Arles de ese artista sumamente autodidacta en la cúspide de su labor creativa marca la venta como transcendental".

También fueron subastadas seis pinturas que abarcaron cuatro décadas en la carrera de Claude Monet. La principal fue "Lirios Acuáticos", una versión de 1905 de sus amados estanque y jardines en su casa en Giverny, Francia. Esta obra se vendió en 54 millones de dólares, superando su alto precio de preventa calculado en 45 millones.

La pintura de Monet de 1908 de Venecia con una vista del Palacio Ducal sobre el Gran Canal obtuvo más de 23 millones de dólares. Fue confiscada por los nazis al famoso coleccionista Jakob Goldschmidt, cuyo hijo la reclamó en 1960. La obra terminó en manos de un nieto, quien falleció el año pasado.

ACTIVIDADES

1. *Abrid un debate sobre el precio de las obras de arte*
2. *¿Tienen realmente el valor de venta que logran alcanzar?*

IMPRESORA 3 – D EN EL ARTE

El artista Joe Meiser, originario de Estados Unidos, exhibirá una selección de sus obras escultóricas con la muestra Historias de creación, destrucción y deliberación, dentro de las instalaciones del Museo de las Artes de la UdeG.

Meiser llegó a Guadalajara como invitado de la Segunda Semana de la Escultura: sus actividades incluyeron la impartición de un taller de escultura en 3D. La obra de Meiser ha tenido a las computadoras como una herramienta más, al utilizar la tecnología para crear diseños y luego imprimirlos en impresoras 3D.

Juan Bastardo, comisario de la exposición, apuntó que las preocupaciones estéticas de Meiser giran en torno a las dudas existenciales del ser humano, como la posesión del alma, los motivos para crear o para destruir, además de las propias deliberaciones de los grandes pensadores de la humanidad.

Meiser tiene una formación universitaria en el arte, y empezó a incluir la tecnología para explorar nuevos horizontes de la creación: "Respeto y admiro mucho a quienes esculpen de manera tradicional. Requiere de mucha más paciencia. Lo veo con mis alumnos: doy clases de escultura tradicional y de escultura en 3D, y alumnos que primero toman la clase de escultura en 3D se desesperan cuando toman la otra clase. Ambas son muy diferentes, con la tradicional es otro tipo de experiencia, desde ensuciarte las manos con el material. Yo les recomiendo a mis alumnos que conozcan las dos", concluyó.

ACTIVIDADES

1. *¿Consideras Arte una escultura fabricada a partir de una impresora 3D?Razónalo*
2. *¿Es aceptable el uso de nuevas tecnologías en el mundo del arte?*

INFLUENCIA DEL ARTE

¿Alguien puede imaginar cómo la emoción que provoca ver por primera vez "Las meninas", de Velázquez, lleva a un cambio de vida radical? Eso es lo que le ocurrió al pintor peruano Erick Miraval cuando, en 1998, era apenas un joven expedicionario de la entonces denominada Ruta Quetzal.

Nacido en 1982 en Huánuco, en plena sierra peruana, aunque criado en la zona amazónica, en Pucallpa, este artista, involucrado hoy en un "movimiento cultural muy interesante" que él compara con la "movida madrileña" de los años 80 y cuyo epicentro es el barrio madrileño de Malasaña, trocó en aquel momento su sueño de vivir en USA por el de hacerlo en España.

"Yo había visto pintura occidental solo en fotos. Una pintura fotografiada no es nada, no es pintura. Voy al museo, veo aquello y aún se me escarapela (eriza la piel) el cuerpo de pensarlo. Fue el momento en que decidí que no quería irme a Estados Unidos, sino venirme a España. Fue gracias a la Ruta Quetzal, pero fue el Prado (el que me convenció)", explica.

Durante una entrevista concedida a Efe en su taller de la capital española, con motivo de la celebración en 2015 de las 30 ediciones de la Ruta BBVA (otrora Ruta Quetzal y Aventura '92), Miraval relata la importancia que tuvo en su decisión el director de la misma, el periodista y aventurero español Miguel de la Quadra-Salcedo.

"Insistió en que vaya al museo. No sabía lo que me perdía. Dijo: 'No le ha tocado en el sorteo, pero este chico tiene que ir, tiene un talento, sabe pintar y tiene que conocer a Velázquez'", rememora el artista peruano, quien recuerda que en aquel momento solo pensaba que "Las meninas" era un "nombre ridículo".

En aquel viaje también tuvo la suerte de acceder a la cueva de Altamira, en la que dibujó con lápices labiales y un "pilot" que pidió prestados en la entrada. "Miguel me dijo: 'Tienes que hacer como los antiguos pintores, tumbate, hijo, para que sepas lo que sentían ellos al pintar'", relata Miraval, que había olvidado sus bolígrafos en el campamento y la noche anterior había sufrido un esguince de tobillo, por lo que tuvo que ser trasladado a hombros.

Erick dibuja desde niño y, a los 13 años, empezó a participar en concursos de pintura, uno de los cuales le llevó, con 15, a la NASA, en Estados Unidos, país que le pareció "espectacular" y le llamó "mucho la atención" para vivir en un futuro.

Pero con 17 ganó una plaza en el programa académico-cultural creado en 1979 por De la Quadra-Salcedo y que, en 1998, bajo el lema "Expedición a tierra firme", recorrió España, Portugal y Venezuela, que cambiaría el rumbo de su vida.

"Me había olvidado de llevar lápices y papel, tenía un ansia de dibujar tremenda y empecé a dibujar a bolígrafo. Al no poder corregir estaba obligado a acertar. Mejoré mi dibujo muchísimo e incorporé una técnica de bolígrafo propia; actualmente realizo obras con una minuciosidad tremenda y mezclando la policromía en bolígrafo", explica sobre su técnica.

Gracias a una beca de la Universidad Complutense, Miraval estudió Bellas Artes en Madrid y continuó los estudios iniciados en Perú en condiciones adversas -a veces de forma autodidacta-; merced a otra beca convivir con artistas de varias disciplinas en la Fundación Antonio Gala, en Córdoba; y algo similar en México.

Sin duda, el peor período de su corta pero firme carrera artística llegó cuando residió ilegalmente en España durante tres años, porque, pese a obtener el premio extraordinario fin de carrera al término de un máster en la Complutense madrileña, la Ley de Extranjería le exigía 40 horas de trabajo comprobables, algo que en el mundo del arte es "imposible", según Miraval.

Pero de ese trance salió uno de los trabajos de los que se siente más orgulloso, "Elogio a la espalda", un "happening-performance" en el que hace "intervenir al público" en la obra. Situado en un escenario, el pintor refleja en un lienzo al público asistente al evento y la obra solo se contempla durante el proceso, pues, al concluirla, Miraval la rompe en pedazos y regala a los asistentes.

"Queda la memoria de la experiencia, la experiencia de la pintura. Creo que es lo más parecido a lo aprendido en la ruta, con Antonio Gala, incluso con Velázquez. Es el cuadro hacia el espejo. El pintor es siempre el ruido que entorpece la visión de la imagen, pero sin ese ruido no hay imagen", resume.

Admirador de los clásicos Goya, Botticelli, Sorolla o Ribera y de los modernos Freud, Bacon o Samori, su imagen siempre seguirá reflejándose, no obstante, en el espejo que Velázquez inmortalizó en "Las meninas".

ACTIVIDADES

- 1) *¿Puede llegar a influir tanto el arte como para llegar a ese extremo?*
- 2) *¿Cambiarías de vida por una experiencia artística? Razónalo.*

¿VANDALISMO O ARTE URBANO?

El graffiti es visto como vandalismo y también como arte urbano. Expresan vivencias, algunos valoran su atractivo y otros lo ven como contaminación visual.

Siempre se han intentado dar explicaciones desde el punto de vista psicológico de por qué se hace graffiti. Numerosos han sido los intentos de sociólogos, psicólogos y demás profesionales del sector del estudio del comportamiento humano que han intentado dar explicación al fenómeno en artículos periodísticos, reportajes, programas de televisión y radio... Con un resultado en general equivocado o en su defecto muy superficial. Oímos hablar de inconformistas, inadaptados, antisociales, rebeldía juvenil... Pero para estudiar y justificar su causa de producción no podemos remitirnos a los eternos estereotipos, requiere más compromiso, adentrarse hasta las entrañas de un escritor, de un verdadero escritor y no intentar explicar un comportamiento global de una comunidad con el estudio de un par de chavalillos que probablemente no sepan por qué pintan.

Hay dos caminos para llegar al kid de la cuestión: El primero es ser un escritor de graffiti o sentir como tal y el segundo, estudiar el hecho desde varios puntos de vista (Destacan los trabajos como el de Joan Garí "La conversación mural" más centrado en las pintadas en general moviéndose en el campo de la semiótica y en la tesis del Doctor en historia del arte Fernando Figueroa). Vamos a intentar explicar los orígenes de por qué se hace graffiti en primer lugar desde un punto de vista científico (intentando así objetivizar el asunto) y en segundo lugar desde los diferentes puntos de vista de varios escritores, porque al fin y al cabo estamos hablando de filosofía del graffiti y cada persona tiene una postura, sus "porqués" y su forma de ver las cosas. Antes de empezar reiterar que no estamos tratando el fenómeno de las pintadas en general (aunque a veces se haga mención a ellas) sino de todo lo que conlleva una cultura como la del writing.

El principal objetivo, el que impulsa a los escritores a pintar en las paredes, trenes o similares, es la necesidad común a cualquier tipo de arte: La necesidad de expresar con la suma de otra razón: La búsqueda de reconocimiento, salir del anonimato, de la masa, dejar constancia en nuestro paso por el planeta tierra ("dejar marca antes de estirar la pata" que diría Kami, un escritor y mc). Pero no se trata sólo de eso, hay algo más...

ACTIVIDADES

1. *¿Arte o vandalismo? Abrid un debate sobre esta pregunta*

EL ARTE DE COPIAR

"Hacemos una labor muy importante de promoción de la cultura española por el mundo", afirma Andrés Navarro, copista de pinturas en el Museo del Prado. Antonio González, que copia un cuadro de Murillo, afirma: "Mejor que hablar de cuántos cuadros he copiado y del precio a que los vendo, sería hablar de las aberraciones que se hacen en el museo con las restauraciones-. Alfredo Rodríguez, también copista, no duda en afirmar: "Comprar una copia es una estupidez. Los copistas suelen ser bastante brutos". Dieciséis copistas trabajan en Madrid, todos en el Prado. Unos lo hacen para vivir y otros para aprender.

El Museo del Prado es el que reúne a todos los copistas. El resto de los museos madrileños, o no admiten copistas o son muy escasas las solicitudes que reciben, tanto que ahora no acogen a ninguno. En cualquier caso, la filosofía es simple: que molesten lo menos posible a las personas que acuden a los museos. Una solicitud por instancia escrita, venir avalado por la facultad de Bellas Artes o por un profesor de una escuela oficial (aval de la embajada, en el caso de extranjeros) y esperar turno, son los primeros pasos que ha de dar todo pintor, que quiera estudiar a los clásicos a través de la imitación. Cuando el turno llegue, el Museo del Prado facilita el caballete. El permiso tiene un precio simbólico, vigente desde hace 20 años: 250 pesetas anuales y 100 pesetas por cada copia realizada. "Lo normal es que haya 16 personas copiando, y otras cuatro o cinco esperando su turno", señala Fernando Díaz, jefe de la oficina de copias del museo.

En 1984 se hicieron 124 reproducciones. Las que tenían como originales pinturas de Murillo (23 copias), Velázquez (15), Goya (14) y El Greco (9) -los pintores más copiados del museo- representaron un 50% del total. *Los borrachos* de Velázquez y *Los niños de la concha* de Murillo son, en concreto, los cuadros más solicitados. En 1985 las copias fueron 204. Este año ya van hechas 176. "En los años sesenta", comenta Fernando Díaz, "fue un *boom*. Había a la vez hasta 50 copistas, y en un año se llegaban a hacer hasta 1.000 reproducciones. Además, lo curioso es que prácticamente la mitad eran japoneses. Ahora sólo hay tres extranjeros".

ACTIVIDADES

- 1) *¿Es el arte copiado igual de importante que el original?*
- 2) *¿Pagarías lo mismo por una copia que por un original?*
- 3) *¿Están sobrevalorados los originales?*
- 4) *En el resto de artes, como la literatura, la música o el cine, la copia es algo absolutamente normal. Abre un debate y argumenta.*