

critic@arte

www.criticarte.com

“Tránsitos”; impulso del arte actual en Tlaxcala

Una mirada al reciente pasado de artes plásticas en Puebla advertiría una estrecha y reducida actividad en la que preponderaba una visión expresionista-figurativa generada desde la influencia del “Barrio del Artista” junto a la labor de artistas de prestigio local limitados por estancadas propuestas, algunas de calidad a pesar de la extensión del desatinado panorama del Instituto de Artes Visuales, supuestos herederos de la Academia de Bellas Artes del pasado a la que no alcanzaban, presos de una falta de virtud académica, conocimiento y actualización del plantel de profesores.

Estos vestigios, remanentes de la orientación del pasado, coletean por la actividad presente de las artes plásticas en Puebla -más activa y dinámica hoy- a través de espacios expositivos y bajo la cobertura de instituciones de gobierno que no ejercen criterio selectivo o se conducen bajo la apreciación ignorante de sus directivos, como a menudo sucede en la sala de Las Galerías del Palacio o en algún espacio privado de galería, donde un estilo complaciente y tendencia costumbrista con desaciertos pictóricos son admirados y halagados desorientando a la población menos educada en las artes visuales, quienes confunden figuración con expresión artística, o veracidad real con categorías estéticas. Aunque, todo ello no perjudica la producción plástica de gran número de artistas poblanos cuyo criterio y concepto se desarrolla lejos de esos ejemplos expositivos al existir ya un criterio formado desde una política cultural que envuelve varios años de orientación educativa visual y teórica propiciada por la extensión del juicio crítico y la asistencia a universidad, charlas, lectura o contacto con exposiciones propositivas de artes visuales aquí o en México DF, o con la actividad difusora de grupos alternativos.

El panorama creativo en Puebla cambió notablemente después de estas pasadas décadas, a lo que contribuyó el incremento de la conciencia de actualización contemporánea de las prácticas artísticas a través del Encuentro Estatal, el financiamiento de proyectos, difusión de nuevas actitudes visuales por espacios alternativos y movimientos independientes junto a la extensión de la crítica como espacio de reflexión teórica a la luz de las tendencias actuales. Todo esto involucraba una lucha contra el anquilosamiento y la disposición conservadora que todavía subyace en este escenario poblanos, pero los avances son palpables en muchos órdenes, aún y a pesar de aquellas reticencias ideológicas remanentes del pasado.

Otras ciudades que se encuentran en similar estado observan la transformación ocurrida en Puebla. Tlaxcala inició varios proyectos de espacios y museos que, sin embargo, se sustentan desde una ideología conservadora. Nuevas agrupaciones impulsan con varias actividades fortalecer la visión contemporánea de la creación plástica. En esta ocasión, el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, promovió “La Clínica”, una operación de proceso y consultoría creativa que, tras seleccionar siete artistas creativos procedentes de Tlaxcala con la directriz y asesoría conceptual de Othón Téllez, quien supervisó durante seis meses el proceso de exploración, evolución, revisión y ahondamiento en la construcción de los lenguajes visuales de estos artistas con los que la asociación civil “**Arte a 360 grados**” organizó la exposición “Tránsitos” en Tlaxcala durante Octubre 2012.

La operación de “CLINICA de producción en artes visuales” conducida por Othón Téllez y efectuada durante varios meses sobre una selecta realización visual de creadores de Tlaxcala fue vertida en la exposición “TRÁNSITOS” que apunta hacia tres reflexiones pertinentes sobre la actitud actual del arte: 1. Su inserción en un discurso globalizado de las prácticas artísticas, 2. El énfasis en los recursos plásticos y convergencia de las disciplinas enlazadas y sustentadas desde el concepto y la idea, y 3. Recuperación de un discurso crítico-teórico alejado del mal gusto de las extendidas retóricas de narrativas y lirismos costumbristas que lo aparta del mercado artístico popular en Tlaxcala facilitando, esto, nuevas expectativas con el auto-cuestionamiento al que se han sometido con la actividad de la CLINICA. Esta reflexión de los artistas sobre su obra, permite percibir el influjo de las coordenadas internacionales de producción artística de su obra que evidencia una pérdida de atención sobre lo autóctono, la inclinación original impulsada por las circunstancias del lugar; la globalización transformó los modelos de producción e intercambio tanto en el contexto local como internacional. Estos lenguajes de los 7 artistas, depurados y evolucionados desde la asesoría de Othón Téllez, muestran la inclinación por el lenguaje internacional orientado por el sistema de mercado. Se aprecia una cierta homogeneidad del lenguaje plástico generada para el consumo en el circuito global del arte y animada por el intento de legitimación desde una evolución del legado de las corrientes de vanguardia de los 60 con el conceptualismo y el arte objetual complementado con la puesta en escena de valores y temas universales de la condición sexual o el uso de las tecnologías.

Será preciso encontrar ese punto de equilibrio “Glocal” entre la influencia inevitable de la globalización y la actuación de lo local, es decir la interactuación desde la consigna homogeneizadora global, materializándose con la distinción de lo peculiar-local y evadiendo el papel que el curador asume de traductor entre lo local y lo global. Las características de la globalización neoliberal se imprimen en la génesis del arte contemporáneo que se encuentra ligado a las condiciones de producción del capitalismo que propicia al arte como una mercancía integrada a la industria cultural desde la década de los Ochenta: el arte se ha convertido en espectáculo de la élite dominante transformado en dispositivo de domesticación de la subjetividad discrepante.

Al tiempo que se afirma la necesidad de potenciar lo glocal en la obra de estos artistas, se pueden destacar a través de la obra los fundamentos de la actividad artística actual en el campo de la actuación comunicativa: la ACCIÓN y la REFLEXIÓN funcionando como dos pilares entre los que se sitúa la génesis de la obra de arte: la ACCIÓN, movimiento de apertura y desvelamiento con el que el artista se moviliza hacia

lo exterior. Y la REFLEXIÓN, como inherente circulación interna de los significados; conjugando ambas tendencias se induce la aparición de sentido de la obra completado por el espectador. Entre las distintas propuestas plásticas de la exposición “*Tránsitos*” se delimitan los fundamentos de la práctica artística escindida entre esos dos polos: la ACCIÓN y la REFLEXIÓN. Los que articulan su lenguaje desde la ACCIÓN cifran su estética en el espacio de representación, en la técnica como articulador de la materia de la imagen, la gestualidad y la cercanía psíquica. Las fotografías digitales de **Ulises Luna** y las analógicas de **Irving Sánchez** ahondan en ese imaginario que la tecnología ofrece enfatizando la construcción del ambiente: Ulises sintetizando forma bajo estructuras de luz, e Irving apelando a la condición femenina bajo una peculiar iluminación que desdibuja las figuras que demandan una acción reconstructiva desde el espectador. **Gabriela Landero** con un tríptico de gran formato de dibujo resuelto y fresco de gis y pastel sobre papel estraza donde interactúan oníricas figuras. Tomando la acción hasta el extremo visual dinámico del políptico pictórico de estilo energético, **Daniel Ramírez** presenta escenas de lo cotidiano.

En la vertiente de la REFLEXIÓN, cifrada esta vez en la aportación crítica de sentido con énfasis en la auto-referencia donde varios artistas operan la técnica como articuladora del sentido, como estructura formadora de la imagen, que destaca en las construcciones de **María Sukuri** de alambre y malla que revierten la imagen de la ropa íntima femenina, **José Luis Romero** activando la mirada hacia espacios urbanos con dibujos y grabados, además de sus esculturas sonoras, y **Nancy Flores** que hace de la abstracción pictórico-matéica, navegando entre la plástica de Paul Klee y Mark Rothko, la llave para un diálogo consigo misma.

Tlaxcala aparecía sumergida en un desajuste artístico: mientras prevalece el viejo orden plástico figurativo-expresivo, permanecía latente la potencialidad de creadores que habían buscado instrucción en el ámbito de Puebla o en espacios de México DF. Ahora, el esfuerzo reciente de la asociación civil “Arte a 360 grados” propicia canales de operación y transformación con múltiples actores sociales de la cultura impulsando la actualización de la plástica. La inevitable absorción de las propuestas internacionales marcan los intereses predominantes de los artistas en esta exposición que, en mi opinión, debieran realizar una introspección ahondando en los parámetros de existencia propios del espacio histórico-cultural de Tlaxcala, adaptando ese discurso hegemónico al territorio y vivencias de su propio espacio para no resultar (dis)locado, pues en el esfuerzo de legitimación de su obra actúan bajo una válida producción de sentido, aunque doblegados por los discursos globalizados que eluden la realidad de su entorno: a fuerza de subordinarse a lo que propugna el mercado, enfatizan el fragmento dislocado, el gesto espontáneo del dibujo y la pintura o la forma abstracta, diluyendo los componentes genuinos y autóctonos.

Varios artistas que basan su eje propositivo y potencian lo óptico fundamentado en la “Acción”, Irving Sánchez, Ulises Luna, Daniel Ramírez y Gabriela Landero sucumben a esta problemática, incluso Nancy Flores dentro de “Reflexión” donde sus lenguajes se despliegan en una concordancia correcta entre tema y técnica, aunque sus territorios responden más a elementos convencionales de la plástica donde enfatizan la gramática sobre el sentido como paso natural en su evolución creadora que la CLINICA ha impulsado.

Son los artistas José Luis Romero y María Sukuri que, enraizados en la “Reflexión”, acometen un trabajo de perspectiva social y peculiaridad personal marcado por esa localización de sus trabajos en una esfera que apela a las vivencias comunes del espectador y abre nuevas dimensiones de sentido en la conjugación de los elementos materiales. María Sukuri aborda la malla metálica y el alambre, como componentes integradores de su investigación, planteando el consumo de las prendas íntimas de la mujer como bisagra significativa entre las formas femeninas que apuntan a la subyugación ejercida sobre el cuerpo por la dictadura de la moda, y el manejo de lo caligráfico escultural conformado por el desarrollo de las formas con este material y las varias disciplinas artísticas que aborda desde el dibujo a la escultura.

Por su parte, José Luis Romero prosigue este discurso crítico convocando con la construcción de un imaginario plástico de marañas, tanto electrónicas como orgánicas o urbanas, en las que vuelca ideas y reflexiones amplias que van de lo íntimo a lo público. La inquietud investigadora de José Luis no se limita a la producción gráfica del dibujo o el grabado, abordando el arte electrónico en forma de escultura sonora, realizada con diversos componentes electrónicos y de desecho que interactúan con las variaciones de luz provocadas por las condiciones del lugar y el movimiento del espectador, con lo que busca indagar en la vivencia de las energías generadas por el ser humano confrontadas en la diferenciación de culturas, reivindicando el ámbito natural que apunta a rescatar.

La apuesta de revitalizar el panorama creativo de Tlaxcala con estas iniciativas inicia con intención seria y decidida dejando atrás el paradigma de un espacio artístico que era evadido por la comunidad artística. El dilema se plantea entre su difusión e inserción en el circuito reconocido del mercado-mundo del arte doblegándose a sus parámetros, o mantenerse desde una actitud ética apegado a los valores autóctonos que el arte formaliza y descubre expandiendo la conciencia del individuo y la colectividad.

Comentarios: “arte@criticarte.com”. Este artículo, con imágenes, así como los anteriormente publicados, puede encontrarse en la dirección de critic@rte en internet: www.criticarte.com [Sígueme en](#) facebook: [criticarte](https://www.facebook.com/criticarte), twitter: [@arte_criticarte](https://twitter.com/arte_criticarte)

Ramón Almela
Doctor en Artes Visuales
Noviembre de 2012