

VI Bienal de las Plásticas de Nuevo León. Doce años de difusión y fomento artístico

■ ■ Rodrigo Ledesma Gómez*
 ■ ■ Mariana Chávez Villarreal**

El pasado 27 de noviembre de 2024 se inauguró en las Galerías de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, la sexta edición de la Bienal de las Plásticas de Nuevo León, con la participación de la Asociación Plástica de Monterrey, presidida por Martha Villegas; de Arte Nicolaíta, cuya presidenta es Ana Lilia Ahedo; y la Asociación de la Plástica de Garza García con la presidencia de Blanca Cantú. La muestra estuvo expuesta hasta febrero de 2025.

La participación fue nutrida con la variedad de formatos, ya que hubo 14 óleos, 10 obras de técnica mixta, 3 en acrílico, 2 fotografías, 3 vitrofusión y 10 esculturas. Reto arduo para el jurado conformado por Cecilia Ortiz, restauradora, Sara Gabriela López Martínez, curadora y maestra de arte, y Rodrigo Ledesma Gómez, académico e investigador, ya que los criterios para calificar los trabajos fueron los siguientes:

1. Concepto: Donde se analiza la originalidad, es decir, el pensamiento del artista expresado en su obra. Influencias, paralelismos o bien particularidades expuestas.
2. Técnica: En cada uno de los formatos se busca el buen manejo de las técnicas, observando los procedimientos que intervienen en trazo, aplicación de color, captación de imagen, entre otros.
3. Composición: De la mano con el Concepto, se valora que las obras contengan una armonía espacial, congruencia de sus partes, concordancia en los colores o bien en sus matices lumínicos.

* Profesor investigador de Tiempo Completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

** Es estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Estudios Humanísticos y Sociales en la Universidad de Monterrey. Presentó el proyecto "Herramienta para la Detección de la Violencia de Pareja HVDP" en el Congreso Centroamericano de Sociología en el 2023. Además, ese mismo año colaboró en un estudio del uso del espacio público en la colonia Los Pinos, SPGG. Sus intereses académicos incluyen las emociones, la gestión de residuos urbanos, el medio ambiente y la violencia estructural.

La labor de los miembros del jurado fue complicada, ya que evaluar diversas técnicas bajo un mismo criterio para obtener un ganador se vislumbraba como algo sumamente complicado. Cada quien, de manera individual, fue evaluando las obras bajo calificación del cero al tres en cada criterio; sin embargo, sucedió algo poco común: la obra ganadora fue evaluada por los tres jurados con la máxima calificación, hecho que difícilmente sucede y más habiendo diversos formatos en las obras.

Bien se puede aplicar en la toma de decisión del jurado lo que explica Juan-Ramón Triadó cuando nos enfrentamos a un objeto artístico:

Una primera condición para enfrentarse a la obra es la de huir de un apriorismo estético e ideológico que condicione nuestra valoración. El conocimiento de la Historia del Arte es condición indispensable para no caer en errores al juzgar la pintura [o cualquier producción de las artes plásticas]. Debemos hacer un esfuerzo para situarnos en el espacio y tiempo en que la obra fue realizada y así, desde dentro, poder entenderla, aunque no compartamos una determinada estética y/o ideología. En segundo lugar, debemos huir de la influencia del tema, que al ser más o menos agradable, puede condicionar nuestra visión.¹

Desde nuestro punto de vista como parte del jurado, una de las características más importantes a tomar en cuenta dentro de la producción de las obras es la creatividad del artista, ya que como potencialidad que surge desde la educación artística o mediante el aprendizaje autodidacta, ésta se puede perfeccionar para lograr un acto creador. Y algunas de las obras presentadas para concursar en la VI Bienal de las Plásticas de Nuevo León llegaron a este clímax de producción, porque como explica el crítico y teórico Juan Acha la creatividad: "Es la capacidad de crear

¹ Triadó, *Las claves de la pintura*, 3-4.

o de poner algo en el mundo que antes no existía. En la vida diaria, se refiere a la habilidad de imaginar o de crear ficciones o fantasías. Pero en las tecnologías, ciencias y artes la creatividad exige, para producir frutos, un dominio de los procedimientos y conocimientos profesionales de la especialidad”.² Justamente esto es lo que sucedió en las diversas propuestas de los participantes, donde hubo estilos y tendencias artísticas que fueron desde neomexicanismo, surrealismo, realismo, abstraccionismo, expresionismo y hasta experimentación plástica.

Como sabemos las bienales de arte se inician con la Bienal de Venecia en 1895, misma que se sigue llevando a cabo, con la cual se impone una moda de exposición en la creación artística, para luego continuar con este ejemplo en América Latina con la Bienal de Sao Paulo creada en 1951 por Francisco Matarazzo Sobrinho, quien fungía como presidente del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo. Esta bienal sirvió como ejemplo para el desarrollo de otras de su tipo en algunos países latinoamericanos, aunque sólo sobrevivió hasta nuestros días la brasileña, que en palabras del crítico Damián Bayón su legado es definitorio: “Muy pronto se iba a imponer en el mundo entero como una manifestación de extrema importancia. Prácticamente casi todos nuestros buenos artistas –a excepción de unos cuantos casos– han encontrado ahí tarde o temprano su consagración definitiva”.³

Si tomamos este comentario de Bayón para aplicarlo a las actividades de las asociaciones artísticas de la ciudad de Monterrey, buenos artistas locales se han posicionado a través de sus nominaciones en las exposiciones de las bienales. Si bien esto no es que sea una situación a suceder, sí se han dado varios casos, como fue la obra ganadora de esta edición que mencionaremos más adelante.

Y lo importante de esto es que las bienales fomentan la producción de los artistas, estimulan el interés por exhibir, alientan la esperanza de una nominación o, inclusive, avivan la ilusión de un triunfo. “Más que por el ciclo temporal de dos años, las bienales se caracterizan por su preocupación por representar las relaciones entrelazadas de lo local/global y lo contemporáneo/atemporal. Esto significa

que las bienales se preocupan por la presentación del arte en un momento y ubicación particulares, y por una idea del valor atemporal y no geocultural específico del arte”.⁴ Así pues, esto es lo que se da en estas bienales de Monterrey y su zona metropolitana, con tres asociaciones artísticas, en la capital industrial de México, donde abundan las expresas nacionales y extranjeras, en una extensión de 12 de años de actividad y expuestas en un centro cultural de proyección internacional.

Para hacer un análisis teórico de las piezas de la VI Bienal nos permitimos recurrir al teórico de la estética Wilhelm Worringer, quien desde la psicología del estilo defiende que toda producción de arte es una proyección del estado interno del artista, afectado inevitablemente por el mundo que lo rodea y se refleja en la voluntad artística del productor: “Porque los cambios de voluntad que, según nuestra opinión se reflejan en las variaciones de los estilos, en la historia del arte, no pueden ser caprichosos y accidentales: han de hallarse en conexión regular con los cambios que se verifican en la constitución psico espiritual de la humanidad”.⁵

Según Ocampo y Perán, frente a esta preocupación de entender de dónde surgen las obras, Worringer propone dos categorías: la primera, el *Einführung* (empatía), se entiende como el “desencadenante psicológico del estilo” cuya representación reproduce modelos naturales mientras que la *Abstraktion* nos sirve para aproximarnos a las piezas que no son miméticas, o bien, aquellas abstractas. Sea cual sea el caso, las obras son posturas frente al mundo, interpretaciones de la realidad.⁶

En ese sentido, todo arte es reproducción de ideas y formas una y otra vez, tal como lo vemos en *Dantesca visión*, trabajada en técnica mixta, de Celia Treviño, que se refiere a un círculo del infierno descrito por Dante Alighieri en la Divina Comedia; o en el óleo *El Sanguarito Único* de Martha Laura Villegas, donde es evidente la inspiración de René Magritte. Esto no implica que la originalidad y la creatividad no tengan mérito, donde vemos en ambas obras una *Abstraktion*, sino que toda producción está permeada de significados propios de su tiempo y

² Acha, *Expresión y Apreciación Artísticas*, 51.

³ Bayón, *América Latina en sus artes*, 68.

⁴ Flores, *Bienales internacionales*, 1.

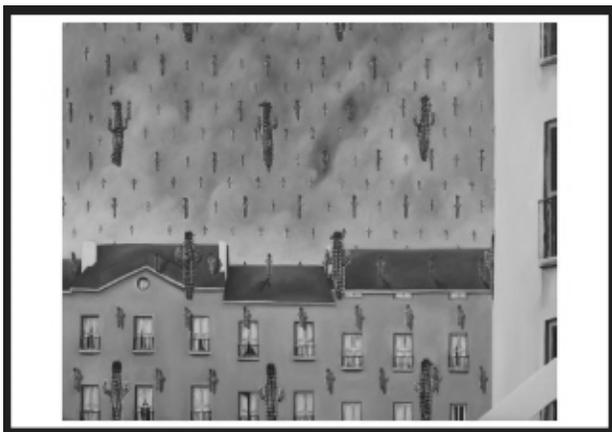
⁵ Worringer, *Variaciones de los estilos artísticos*, 305.

⁶ Ocampo y Perán, *Teorías del arte*, 45.

geografía, donde la voluntad artística se refleja en el ejercicio plástico de los creadores.

Dantesca visión, 2023
Mixta, 40 x 60 cm.
Celia Treviño

El Sanguarito Único, 2023
Óleo, 80 x 100 cm.
Martha Laura Villegas

De esta manera, temporalidad y espacio geográfico lo captamos de acuerdo a los aspectos culturales, pues no sólo nos encontramos frente al mundo interno del artista, sino también al nuestro, al del espectador. El acto de observar una pieza de arte nos lleva normalmente a vernos reflejados en ella, es decir, los acercamientos que tenemos con el arte los hacemos siempre desde nuestro entendimiento del mundo, a pesar del mensaje original, como sucede con las esculturas de *Sistema* de Bertha Nelly González, donde una *Abstraktion*

del globo terráqueo se enfoca en América y sus aguas marítimas son recogidas por unas manos, mientras que en un *Einfühlung* de Tere Salas, *Madres buscadoras*, escultura que obtuvo Mención Honorífica, no es complicado entender que se refiere a la violencia que amenaza al país, al dolor sufrido por los seres queridos de las personas que han sido desaparecidas. La pieza consiste en tres figuras, de las cuales la del centro es una mujer que nos ve fijamente con una mirada llena de dolor y angustia. Quizá si no fuéramos mexicanos, si no fuéramos latinoamericanos, a estas piezas las entenderíamos de otra forma.

Sistema, 2023
Escultura, 44 x 32 x 26 cm.
Bertha Nelly González

Madres buscadoras, 2023
Escultura, 25 x 25, 28 x 21, 37 x 25 cm.
Tere Salas

Otra mención honorífica fue para el óleo *Yo... soy Rebeca* de Ana Sepúlveda. Aquí una mirada sobre sí mismo, una red que encubre la cara, una introspección del yo de un hombre que busca su identidad femenina a través del reflejo en un espejo, la pesquisa de su homosexualidad, la exploración de su transgénero, sexual: "Un poco como le ocurre a Escocia, el travesti protagonista de *Todo el hilo* (1986) que, sin que el lector lo advierta, lo intercambia con su autor, Alberto Dallal: «Se acabó de colocar el vestido, las medias, los zapatos de tacón... Se echó el último vistazo en el espejo. Se despidió de sí mismo. Salí a esa colección de acusaciones que se llama la calle»".⁷

Y el primer y único lugar, unanimidad en su elección, sin empate, sin poner sobre la mesa un altercado discursivo para acordar su distinción. Rostro femenino, cubriendo en parte su cara con su pelo, pero en el sentido opuesto de su caída, retrayendo a Velázquez en su famoso *Cristo Crucificado o Cristo de San Plácido* pintado hacia 1636. Grises, en diversas tonalidades, negro en la exuberante cabellera y en el hombro derecho de la vestimenta que apenas si se asoma en el cuadro. Expresión facial enigmática, pesadumbre, malestar, molestia, incomodidad; sólo la actitud dialógica con el título, o en su caso con el creador de la pieza, nos puede despejar la incertidumbre. Belleza femenina concebida en el semblante que concierta sus tonalidades con el tenue fondo sombrío. Así plasma

Yo... soy Rebeca, 2024
Óleo, 40 x 75 cm.
Ana Sepúlveda

⁷ Rodríguez, *La franja arcoiris*, 72.

en su óleo, el retrato de una dama Gloria Barocio en el lienzo *¿Qué sigue?* Aquí se consuma lo que el crítico Luchessi expresa sobre quienes cultivan el ejercicio de producir obras de arte: “Para la mayoría de los artistas, ya sea pintores o escultores, el mundo y su infinito mobiliario siguen siendo una fuente inagotable de inspiración. Ellos sacan de ahí la posibilidad de colorear su subjetividad, el elemento elegido (y por lo tanto aislado de su contexto) para reproducirlo con un máximo de realismo o expresividad”.⁸ Estas dos últimas condiciones están manifiestamente presentes en *¿Qué sigue?* Realismo en el retrato, expresividad en el rostro, porque los acercamientos que tenemos con el arte, los hacemos siempre desde nuestro entendimiento del mundo, a pesar del mensaje original que el artista haya querido contener.

Gadamer también se refería a esta relación desde su concepción del arte, que define como: “Aquello que nos habla de manera más inmediata y que exhala una familiaridad enigmática que se apodera de nuestro ser como si no existiera en absoluto la distancia y como si todo encuentro con una obra de arte significara un encuentro con nosotros mismos”.⁹

Recordemos, por último, que el arte no se limita al acto creativo o de producción. Las bienales y presentaciones artísticas también figuran dentro del esquema de distribución, producción y consumo que plantea Juan Acha.¹⁰ Hay que reconocer la importancia del diálogo entre el artista, la obra y el espectador. La difusión de las piezas es un

¿Qué sigue?
Óleo, 60 x 80 cm.
Gloria Barocio

8 Luchessi, *Galerías Bartoux*, 4

9 Gadamer, *Hermenéutica, Estética e Historia*, 149.

10 Acha, *Las actividades básicas de las Artes Plásticas*, 28, 43, 91.

proceso elemental para su consumo dentro de la sociedad. Espacios como la Galería de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías promueven la producción de nuevas ideas, de nuevas perspectivas y, a fin de cuentas, de más obras de arte.

Referencias

- Acha, Juan. Expresión y Apreciación Artísticas. Artes Plásticas. México: Trillas, 2011.----- Las actividades básicas de las Artes Plásticas. México: Ediciones Coyoacán, 1997.
- Bayón, Damián. América Latina en sus artes. México: Siglo XXI, 1980.
- Flores Zúñiga, Juan Carlos. Bienales internacionales: tiempo de revisar y ponderar. Las bienales latinoamericanas y su relevancia en el mundo del arte en la contemporaneidad. Arte, 13 de marzo de 2025, Bienales internacionales: tiempo de revisar y ponderar | Meer
- Gadamer, Hans Georg. Hermenéutica, Estética e Historia. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2013.
- Luchessi, Jacques. Galeries Bartoux. Exposition Permanente. Stephane Cipre. Art actual, No.32, septembre/octobre 2012, p. 4.
- Ocampo, Estela y Peran, Martí. Teorías del arte. Barcelona: Icaria Editorial, 2002.
- Rodríguez, Carlos. La franja arcoíris en los museos de la Ciudad de México. Letras Libres, número 269, agosto 2023, pp. 70-72.
- Triadó, Juan-Ramón. Las claves de la pintura. Barcelona: Planeta, 1992.
- Wilhelm Worringer. Las variaciones de los estilos artísticos, en Vázquez Sánchez, Adolfo. Antología, textos de Estética y Teoría del Arte. México: UNAM, 1972, pp. 301-307.