

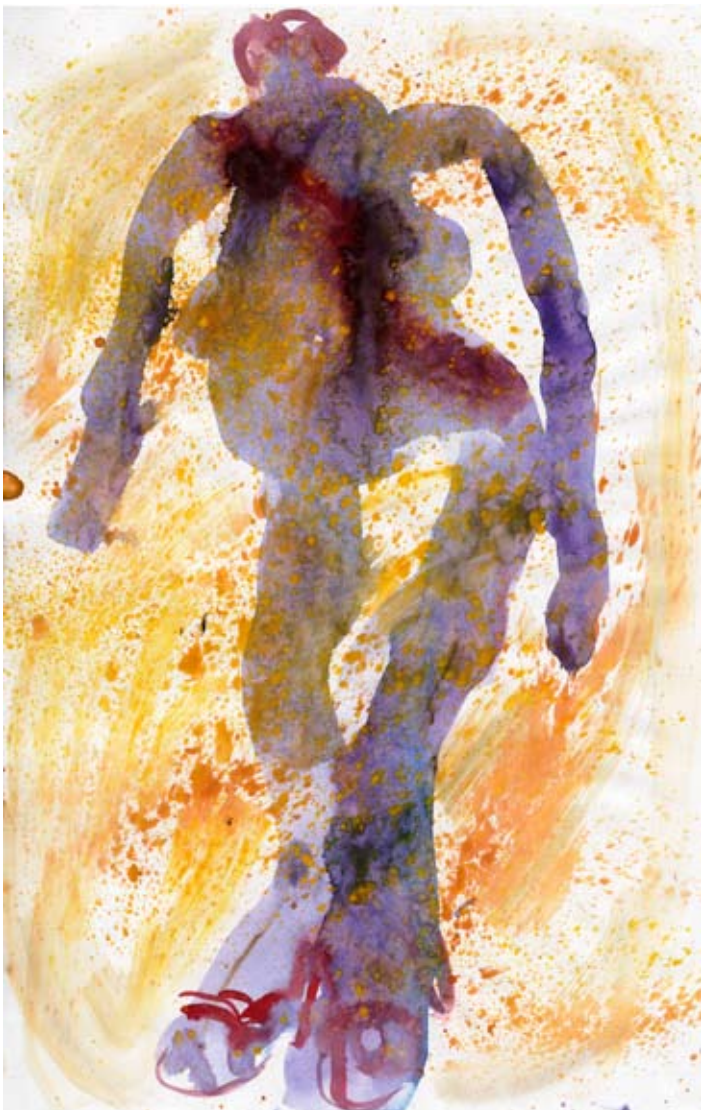
El placer del dibujo en Aceves Navarro¹

Elisa García Barragán Martínez

Al revisar esta edición se hace perceptible que sin duda se trata de un trabajo necesario para la historiografía del arte. Reitero necesario por la sabia y erudita manera con que la autora revela asuntos que poco han sido abordados tanto en la teoría como en la práctica docente del maestro, todo ello percibido a través de los resultados tangibles demostrados en los cursos de Aceves Navarro; acerca de la idoneidad

de su metodología, uno de los críticos más respetados del momento, Carlos Blas Galindo, en el texto preliminar titulado “En carne propia”, comenta:

... conozco bien su método de enseñanza del dibujo artístico, pues lo he aplicado, vivido y gozado en carne propia... estudiantes, artistas, críticos e historiadores de arte le debemos al maestro

La pasarela 16, 2005

La pasarela 17, 2005

Gilberto Aceves Navarro un aporte más desde su incuestionable lugar dentro de la cultura de México.

Por su parte la doctora Vilchis desmenuza este *corpus* totalizador en el tiempo, en el espacio y en todos los aspectos formales. Un estudio sabio en la medida misma en la que muestra ha penetrado a fondo y gracias a ello ha podido especificar que la norma del maestro permite inclusive a los no especialistas entender y difundir un discurso destinado tanto a los creadores y, por qué no, a los que se inician en este quehacer.

La autora no pone en duda que la definición misma del dibujo en su alcance es problemática. De acuerdo con eso divide la publicación en los siguientes capítulos: Perspectivas Generales; Sustento Filosófico; Fundamentos disciplinarios; Imágenes; Determinantes metodológicos; Descripción programática, todos ricos en matices y observaciones. Caminos evidenciadores de lo minucioso del análisis ya que afronta no sólo lo fundamental, sino que llega a todos los resquicios de tan acertada metodología. Talentosamente explicita conceptos y teorías adecuándolos con los importantes e indispensables dibujos de Aceves Navarro. Así, lectura y revisión son concordantes y se amparan en coincidencias y coexistencia de las imágenes que hacen un todo iluminador; ella anuda historia, filosofía, conceptos, teorías, de tal modo que, reducidos y amplios desvelamientos se justifican, se complementan.

En el capítulo inicial, cuya lectura considero obligada para quienes de alguna manera nos acercamos al arte, la doctora Vilchis evoca a grandes teóricos. El extenso panorama abarcado informa, además de todo, que ella posee la difícil sabiduría de la síntesis. Su indagación parte desde los griegos: Aristóteles, Platón, etcétera, registro que se suma al pensamiento de otros historiadores y filósofos más recientes; un recorrido paralelo que va a fortalecer las teorías, y en esa percepción, Luz del Carmen Vilchis se asocia con tintas ajenas coetáneas, por ejemplo las de Juan José Gómez Molina y Mauricio Beuchot, para apuntalar sus consideraciones.

Muy relevante dicha rememoración de tratadistas, pues nos pone de nuevo en contacto con los insuperables Cenino Cenini o Leon Battista Alberti, quienes en sus ejemplares de pequeño formato concentraron la sapiencia y las instrucciones en torno al dibujo y la pintura. Hay que recordar a Alberti, al que todos hemos leído, pues su magisterio dio pauta para enseñar a los artistas a continuar la obra de los geniales creadores e inventores del Renacimiento

florentino. Pero no son los únicos citados aquí, imposible enumerarlos a todos, sin embargo recuerdo a algunos que son marco denotador en la relevancia de este ensayo: Giorgio Vasari; Hegel, Kant; Kandinsky, Malevich, etcétera, etcétera.

Resulta ineludible precisar que entre la secuencia histórica de las ideas sintéticamente expuestas, resalta el juicio, la personalidad y el conocimiento de la autora, la cual va dejando impreso el sentido de su pensamiento. Insisto, para mí, este capítulo es esencial. Si como quedó dicho ininterrompidamente desde el principio, menciones y glosas van nutriendo los razonamientos e iluminan las especulaciones de los teóricos, Luz del Carmen Vilchis no considera ocioso referir la imprescindible taxonomía genérica del dibujo que comprende:

...Al dibujo analítico, descriptivo, naturalista, realista, conceptual, abstracto, esquemático, poético, científico, técnico, lineal, artesanal, animado, ornamental, decorativo y artístico. Cada una de estas categorías es descrita en sus referentes y caracterizaciones semánticas e instrumentales...

Al lado de los paradigmas pedagógicos, y sus transformaciones a través del tiempo, ella igualmente extiende la información con los caminos del aprendizaje dibujístico que dice, se iniciaron en los talleres y a seguidas en las Academias. En tales reflexiones, obras y escritos de Leonardo Da Vinci, Dürero y Bernini le fueron necesarios. La doctora en filosofía no soslaya las demás corrientes del cambio: romanticismo, realismo, abstracción, por determinar algo más.

Tan fecundo entramado se sustenta para dar una mayor claridad al discurso de la autora —y no podía ser de otra manera—, con los dibujos de la mano del maestro; dado que el dibujo posee un poder creador, análisis e ilustraciones se corresponden, pues muchas veces Aceves Navarro se desata de lo real para corregirlo, para magnificarlo y dar de esa manera su versión conforme a una visión personal. Aquí viene a bien advertir que cualquier problema existente entre idea y forma se soluciona fácilmente, pues en tal búsqueda el lápiz y el artista se reúnen en dignidad.

El método de dibujo de Gilberto Aceves Navarro, concreta la autora, parte de una exigente norma sobre las maneras de ver y del dominio de la observación, basado en principios de percepción, háptico-óptica de la forma; la cual es entendida desde ese punto de vista como totalidad en la que el dibujo transgrede los órdenes tradicionales y es considerado una confrontación entre la imaginación y las formas puras.

Hoy día se habla de diversos imaginarios, el concepto está de moda; la expresión ha sido undívagamente empleada, la doctora Vilchis explica el uso que hace del término.

“Representar dibujando el imaginario supone transformar en signos las evocaciones que existen en la imaginación. Dichos signos despliegan “semejanzas de algo ante la mente o los sentidos”.

La estudiosa acota que el “concepto de imaginación surge de la *Phantasia* de Platón”.

Innumerables citas y glosas nutren sus razonamientos, ya quedó dicho que ella no deja de lado ningún aspecto de la producción dibujística del maestro Aceves Navarro, por lo cual no extraña que de la lectura de la obra y palpándola tan meticulosamente, la autora amplíe el horizonte de nuestros estudios al incluir aspectos de estética filosófica, de teoría y ciencia del arte, de estilística, de crítica, etcétera, viendo en cada forma expresiva su trasfondo espiritual, de tal modo que no se limita a tratar los valores estéticos desde un punto de vista estrictamente filosófico. Son los asuntos de la creatividad y de la expresión con sus reveladores procesos de crítica los que ocupan su intelecto.

En todo el escrito se pasa revista a las múltiples reglas sujetadoras del dibujo y que han dirigido los lápices, por sólo citar tan primordial instrumento de trabajo. Como aclara Luz del Carmen Vilchis: “el compromiso expresivo del dibujo, según se manifiesta en el método de Gilberto Aceves Navarro es con la forma; la pluralidad de intenciones y acciones no lo pueden atrapar en una sola dimensión”, es casi paradigmáticamente impredecible, la encarnación misma de la creatividad y libertad humanas. El aspecto del color resulta fundamental en las reveladoras estampas del libro, y respecto al uso que Aceves Navarro hace del mismo, la autora detalla:

Todos los colores entran en juego, y ninguno carece de significado, su efecto es determinado por el contexto del dibujo, es decir, por las conexiones de significado que trascienden el fenómeno óptico y el medio técnico. El acorde cromático obedece a asociaciones particulares y los resultados siempre se relacionan con impresiones semejantes. Cada color actúa de forma diferente en cada ocasión.

Aún más, subraya: *El método de enseñanza del dibujo de Aceves Navarro* también se podría inscribir en lo catártico, porque dice, depura tanto la mente como la visión, de prejuicios e ideologías, respecto a la forma y a la manera de representarla.

Las notas complementarias y certeras dan cuenta de la copiosa bibliografía; análisis, método e ilustraciones, proveen lo que no dudo en calificar como un texto capital, coyas plurales aportaciones, además de las ideas originales, plantean cómo en el mundo de las apariencias puede aflorar el verdadero conocimiento, mientras las figuras ofrecen una reminiscencia del universo del pensamiento para dibujar la vida interior, más en el sentido del ser esencial. Si el dibujo es el fundamento del arte, no hay que olvidar la existencia de un dibujo mental que permite abordar el diseño sobre el papel

En síntesis, y a mi modo de ver, de lo escrito por Luz del Carmen Vilchis se recoge que: las modalidades metodológicas de enseñanza que el maestro Aceves ha acuñado se compilan a partir de su conceptualización teórica interdisciplinaria, tomando como punto de partida la perspectiva filosófica, los fundamentos propios de las artes visuales y la visión pedagógica, de estos tres ejes resulta un entramado de categorías con base en las cuales es posible explicar y sustentar el modelo.

Si quisiéramos enlistar brevemente estos grandes referentes, estarían encabezados por el concepto de *forma* al que se suman las ideas de espacialidad y temporalidad, intuición y analogía, percepción y sensación, memoria y transgresión, hapticidad e imaginación, intencionalidad y retórica, desorden y entropía. Estas son diadas que al unirse a la forma presentan una estrategia dialéctica cuyos desarrollos lúdicos propician una didáctica dinámica que ha significado la formación de dibujantes profesionales dedicados a diversas ramas de las artes.

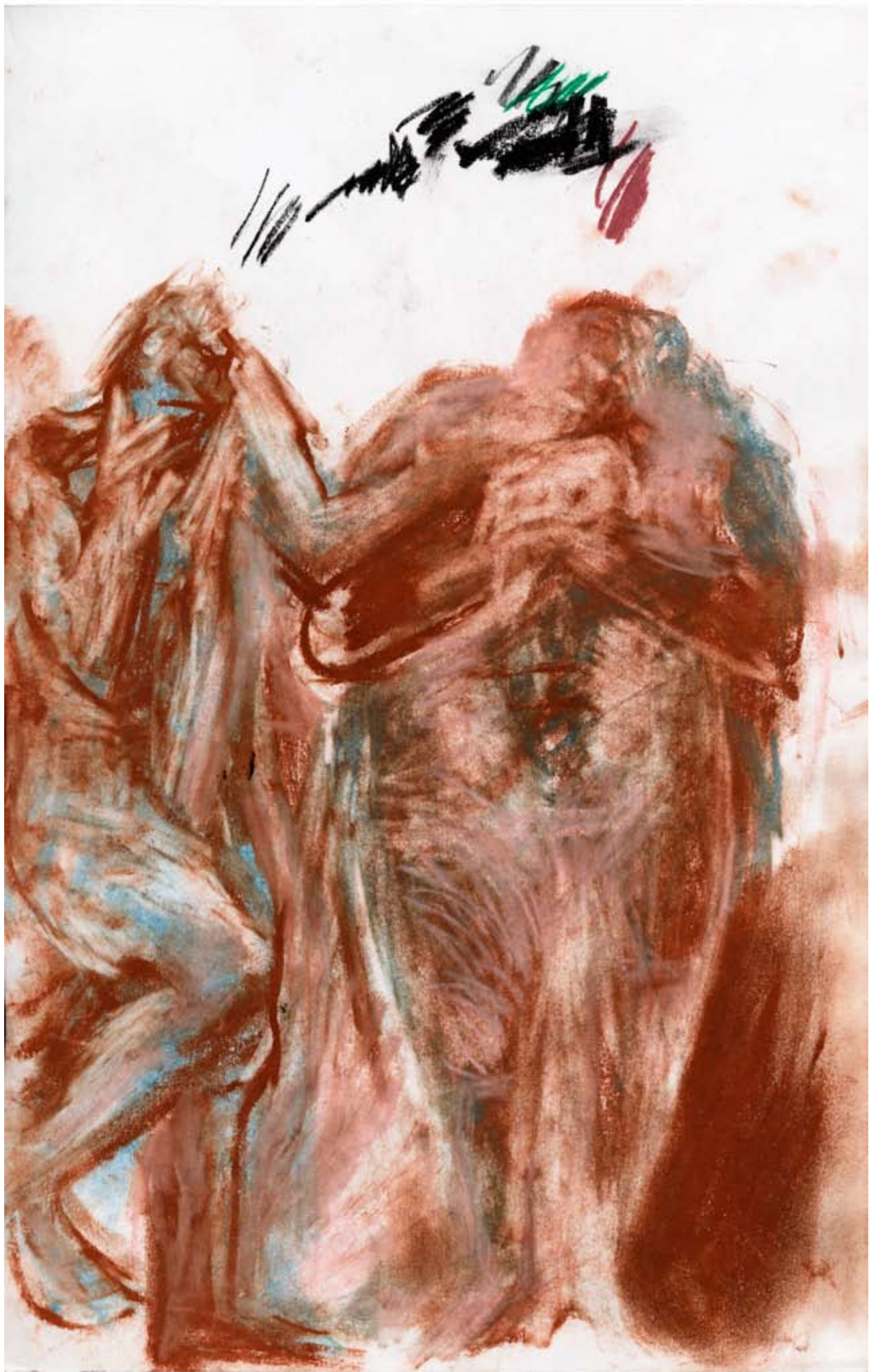
Por todo lo antes dicho, y al no existir una obra de conjunto como la presente, este libro, insisto, es capital y viene a llenar un vacío en la historiografía del arte. •

Luz del Carmen Vilchis E. *Método de Dibujo de Gilberto Aceves Navarro. Fundamentos interdisciplinarios* (con la colaboración y dibujos de Gilberto Aceves Navarro), México. Universidad Autónoma Metropolitana, 2008.

Nota

¹ Título de la redacción.

ELISA GARCÍA BARRAGÁN MARTÍNEZ, es doctora en Historia, con especialidad en Historia del Arte y es miembro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Correo electrónico: elisagbm@hotmail.com

Adán y Eva 12, 2007