

Historia.

Entre la extraordinaria fauna mexicana existe una asombrosa especie, el ajolote mexicano (*Ambystoma mexicanum*). De rara apariencia física, es poseedora de facultades extraordinarias que aun para la ciencia representan misterios: alcanza la madurez sexual sin cambiar su forma larvaria y posee la excepcional capacidad de regenerar miembros perdidos, e incluso ¡parte del cerebro!... y del ¡corazón!

El ajolote originario y endémico de los lagos del Valle de México y que sobrevive en el lago de Xochimilco, fue llamado por los antiguos mexicanos axolotl (del náhuatl, “monstruo de agua”) y conserva características milenarias de las salamandras, pero es más cercano a ranas y sapos.

Sin embargo, parece haber olvidado su aptitud de desplazarse por tierra, pues aunque posee cuatro patas que le permiten caminar, además de una cola que conserva tras la metamorfosis, solo sube a la superficie del lago para respirar y en seguida se sumerge.

De color negro o marrón moteado, albino o blanco, el ajolote mexicano conserva su aleta dorsal de renacuajo que se extiende casi por todo su cuerpo que mide de 15 y hasta 30 centímetros de longitud, y sus

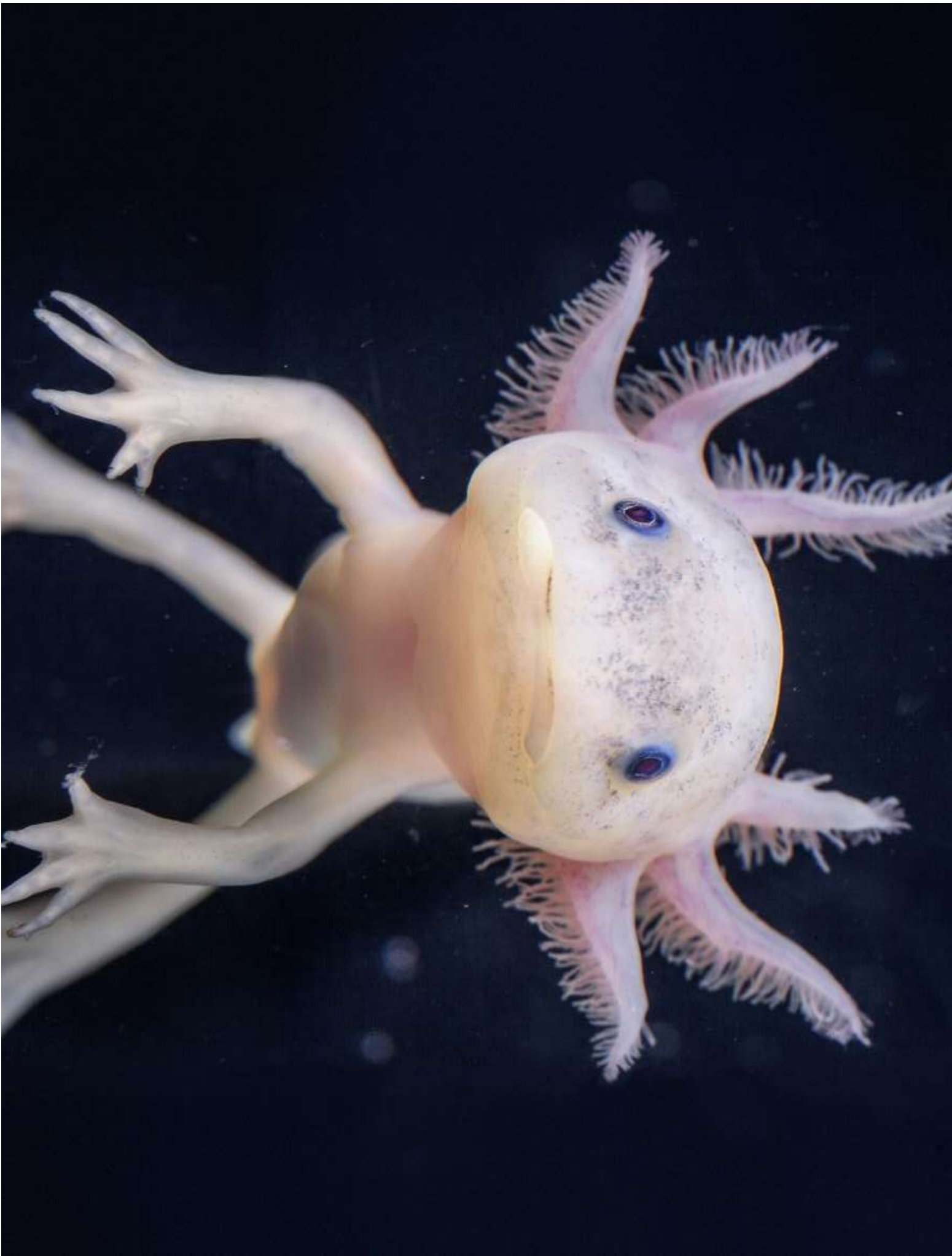
branquias externas en forma de plumas sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza.

Nuestra singular salamandra se alimenta de moluscos, gusanos, larvas, crustáceos y uno que otro pez, pero no ha podido librarse de las garzas que la engullen y menos aún de su principal predador, el humano, que además ha introducido al lago de Xochimilco y sus canales grandes peces que amenazan su sobrevivencia.

Desde antes de la Colonia hasta la actualidad, *Ambystoma mexicanum* ha sido alimento muy apreciado por su sabor y propiedades nutritivas, lo mismo preparado en tamales que en sopas y guisados, que aprovechado en la medicina tradicional en fórmulas de jarabe, pomada o infusiones, contra padecimientos respiratorios.

Tantas virtudes propiciaron que esta singular criatura fuera llevada al peligro de extinción, pues la mayoría de los ciudadanos ignora que es necesaria la repoblación del ajolote mexicano, lo mismo que frenar la degradación de su hábitat lacustre.

El ajolote o axolote fue venerado por los ancestros mesoamericanos, que lo consideraban un dios que ayudaba a las ánimas a llegar al inframundo, debido a que era el gemelo de Quetzalcóatl, dios de la vida y el conocimiento.

Técnicas de dibujo.

Dibujo a lápiz

La técnica del dibujo a lápiz la podemos abarcar en dos grandes etapas: la primera se basa en dibujar las líneas que van a configurar el esqueleto del dibujo; la segunda, abordará el sombreado. Existen diferentes graduaciones de lápices que van a hacer que el trazo sea más o menos duro y van a influir directamente sobre la técnica del sombreado.

Dibujo a carboncillo

El carboncillo puede ser seco y duro o blando y por tanto quebradizo. Cuando se trata de carboncillo seco, es más fácil utilizarlo para trazar trazos ligeros o para realizar un boceto

Dibujo con piedra negra

La piedra negra está hecha de carbón y de arcilla. Se puede encontrar la piedra negra en lápices de madera o de tiza rectangular. Y la ventaja es que existe en blanco, en negro o en otros colores. Puedes encontrar lápices H, HB, B, 2B o 3B.

Dibujo con sanguina

Conocida desde la Antigüedad, no es hasta el siglo XV en Florencia que los artistas comenzaron a utilizar la sanguina como único útil para sus dibujos. Permite a la vez delimitar el dibujo, así como rellenar con sombra y luz, dando así relieve al dibujo.

Dibujo con pluma y tinta

Se trata de un tipo de técnica especial ya que en ella se trabajan con plumas y tintas elaboradas con fino material (plumillas y tintas indias).

Utilizaremos las plumillas para realizar trazos, como ocurre con los lápices, existe una gran variedad de éstas. La particularidad de las plumillas es que las crean los mismos artistas en distintos colores con el fin de bosquejar; plumillas de caligrafía para escribir, mientras que las plumillas especiales las utilizaremos para trazar algunos bordes.

Dibujo con grafito

Hoy en día, los lápices grafitos pueden clasificarse en varias categorías. Estas categorías van de:

9H a 9B.

La letra H indica lápices más bien duros.

La letra B indica lápices más bien grasos.

El HB está justo entre en lápiz seco y el graso.

Dibujo con lápices de color

Dibujar con lápices de colores no se reduce al simple coloreado. Puedes utilizarlos para realizar degradados de colores.

Dibujo con bolígrafo

Estos dibujos se realizan con la ayuda de bucles. Cuanto más pequeños y densos sean los bucles, más oscuro será el dibujo. Por el contrario, cuanto más espacios tus bucles, más claro y airado será el resultado.

Dibujos con pastel

Los pasteles vienen en forma de barra, y consisten en pigmento en polvo y un aglutinante (para adherir el color). Los pigmentos utilizados

en pasteles son los mismos que se usan para producir los medios del arte de color, incluidas las pinturas al óleo.

25 movimientos artísticos del siglo XX

1. Fovismo, 1904-1908

El fovismo o fauvismo fue un movimiento pictórico basado en la exaltación extrema del color, con el propósito de hacer valer el instinto creador sobre la racionalización estética. Sus más importantes exponentes fueron Henri Matisse, André Derain y Maurice de Vlaminck.

2. Expresionismo, 1905-1933 aproximadamente

1. Emil Nolde: La crucifixión. 2. Kathe Kollwitz: Los sobrevivientes. 3. Ernst Ludwig Kirchner: Autorretrato como soldado.

El expresionismo fue artístico, además de cinematográfico, musical y literario. No fue un estilo unificado, pero sus artistas pretendieron ofrecer una mirada crítica sobre la realidad, percibida como fuente de malestar individual y social. Se expresó en diversas corrientes y grupos como El jinete azul y Nueva Objetividad. Entre sus máximos representantes se cuenta a su inspirador, Edvard Munch, así como a Emil Nolde, Kathe Kollwitz, Ernst Ludwig Kirchner y Franz Marc, entre otros.

3. Cubismo, 1907-1917 aproximadamente

1. Pablo Picasso: Las señoritas de Avignon. 2. George Braque: Violín y jarra. 3. Juan Gris: Hombre en el café.

El cubismo fue un movimiento perteneciente a las llamadas vanguardias históricas del siglo XX, aquellas que se

manifestaron hasta el período entreguerras. Se caracterizó por la síntesis geométrica de las formas y la representación de varios planos en uno solo. Incorporó también elementos del arte primitivo, creó técnicas como el collage y le dio un lugar a la tipografía en el lienzo. Sus representantes principales fueron Pablo Picasso, Juan Gris y George Braque.

4. Futurismo, 1909-1920

1. Giacomo Balla: Dinamismo de un perro con correa. 2. Umberto Boccioni: La carga de los lanceros. 3. Umberto Boccioni: Formas únicas de continuidad en el espacio. El futurismo fue un movimiento pictórico y literario nacido con un manifiesto escrito por Filippo Tommaso Marinetti, uno de sus máximos exponentes. Se caracterizó por el culto a la máquina y la representación del movimiento sobre la superficie pictórica y escultórica. Además de Marinetti, destacó también Giacomo Balla y Umberto Boccioni.

5. Abstracción lírica, desde 1910 en adelante

1. Vasili Kandinsky: Primera acuarela abstracta. 2. Vasili Kandinsky: Amarillo, rojo y azul. Más que un movimiento, la abstracción lírica fue una corriente que impulsó otros movimientos, como el rayonismo y el expresionismo abstracto. En su origen, propuso liberar al arte de la imitación de la naturaleza por primera vez en Occidente. Su técnica se basaba en la libertad compositiva y los valores armónicos del color, haciendo del lenguaje plástico el interés fundamental de la obra. Su impulsor más destacado fue Vasily Kandinsky.

6. Rayonismo, hacia 1912

1. Mijaíl Lariónov: Rayonismo rojo. 2. Natalia Goncharova: Gatos (percepción rayonista en rosa, negro y amarillo).

El rayonismo se considera un movimiento inscrito en la corriente de la abstracción lírica. Centró su interés en la representación de la luz, los rayos y el color en secuencias dinámicas ordenadas. Sus principales exponentes fueron Natalia Goncharova y Mijaíl Lariónov.

7. Constructivismo, 1914-1935 aproximadamente

1. El Lissitzky: Composición. 2. Aleksandr Ródchenko: Construcción. 3. Vladimir Tatlin: Modelo para monumento a la III Internacional.

Poco después de la abstracción lírica, surgió la tendencia de la abstracción geométrica. El primer movimiento específico de esta tendencia fue el constructivismo. Este hizo énfasis en la geometría espacial, en la naturaleza de los materiales y en los principios constructivos. Por ello, estaba muy relacionado con el diseño arquitectónico y tenía una fuerte vocación social y política. Entre sus máximos exponentes estuvieron El Lisitski, Aleksandr Ródchenko y Vladimir Tatlin.

8. Suprematismo, 1915-1923 aproximadamente

1. Kazimir Malevich: Composición suprematista. Kazimir Malevich: Cuadro negro. 3. Liubov Popova: Painterly architectonic.

Inscrito en la abstracción geométrica, fue representado esencialmente por Kazimir Malevich, quien redactó su manifiesto. Su foco de interés giró en torno a la geometría plana (rectángulos, cuadrados, círculos y triángulos) y así como otros elementos compositivos básicos como líneas y cruces. Otra figura destacada fue Liubov Popov.

9. Dadaísmo, 1916-1923 aproximadamente

1. Marcel Duchamp: La fuente. 2. Raoul Hausmann: ABCD. 3. Francis Picabia: Noche española.

El dadaísmo fue parte de las vanguardias históricas, al igual que el futurismo y el cubismo. Más que un estilo artístico, fue un anti-arte, una afrenta al mundo burgués y su sentido de la belleza. Sus obras tenían una perspectiva nihilista, y jugaban con la arbitrariedad como elemento de creación. Entre sus autores destacaron Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, Francis Picabia, Man Ray y Jean Arp, entre otros.

10. Neoplasticismo o De Stijl, 1917-1931

1. Piet Mondrian: Composición con gran plano rojo, amarillo, negro, gris y azul. 2. Theo van Doesburg: Composición XII en blanco y negro. 3. Bart van der Leek: Composición nº 4. El neoplasticismo también se inscribió en la abstracción geométrica. Su máximo representante fue Piet Mondrian, quien usó como recurso principal las líneas perpendiculares. La paleta de colores se redujo a los mínimos indispensables. El movimiento conocido también como De Stijl y se expresó con éxito no solo en las obras de arte coleccionables, sino en las artes aplicadas, renovando el diseño industrial y gráfico. Otros exponentes fueron Theo van Doesburg y Bart van der Leek.

11. Bauhaus, 1919-1933

1. Walter Gropius: Edificio de la Bauhaus en Dessau. 2. Marcel Breuer: Silla Modelo B3 o Silla Wassily. 3. Mies van der Rohe y Lily Reich: Silla Barcelona, 1929.

La Bauhaus fue una escuela alemana de arquitectura, arte y diseño. Aunque el partido nazi la cerró en 1933, durante su funcionamiento ejerció una notable influencia en las artes, la fotografía y el diseño arquitectónico, gráfico e industrial. La Bauhaus recuperó la funcionalidad en el diseño, quiso aproximar artistas y artesanos y modernizó las producciones del siglo.

Sus directores fueron Walter Gropius (fundador), Hannes Meyer y Ludwig Mies van der Rohe. Grandes personalidades de la

época impartieron formación allí, tales como Lászlo Moholy-Nagy y Kandinsky.

12. Surrealismo, 1924-1966

1. Salvador Dalí: La persistencia de la memoria. 2. Joan Miró: Paisaje catalán. 3. René Magritte: La lámpara filosófica.

El surrealismo fue un movimiento del período de entreguerras. Estaba basado en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, a partir del cual propuso el automatismo como método de creación, que favorecía asociaciones oníricas e imaginativas diversas. Sus máximos exponentes fueron Salvador Dalí, Joan Miró y René Magritte, entre otros.

13. Muralismo mexicano, 1920 en adelante

1. Diego Rivera: El hombre controlador del universo. 2. José Clemente Orozco: Hernán Cortés y la Malinche. 3. David Alfaro Siqueiros: La nueva democracia.

El muralismo mexicano fue un movimiento pictórico que buscaba promover la conciencia social, exaltar la identidad mexicana y devolver al arte su función pública por medio del muro como soporte.

Causó un verdadero impacto al nivel nacional e internacional y, aún hoy, muchos artistas de convicción política se inscriben en sus lineamientos. Sus más importantes representantes fueron Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.

Ver Muralismo mexicano

14. Art déco, 1910-1935 aproximadamente movimientos artísticos

1. Tamara Lempicka: Autorretrato (en el Bugatti verde). 2. Fellheimer y Wagner: Fachada del Cincinnati Museum Center (Terminal de la Unión de Cincinnati). 3. Casasandré: Cartel.

El art decó fue un estilo de diseño gráfico, industrial y arquitectónico que también se expresó en la pintura y la escultura de la llamada Belle Epoque. Alcanzó su apogeo después de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por la simetría, el uso de la línea recta, el zig-zag y la sencillez compositiva. Algunos de sus máximos exponentes fueron Tamara de Lempicka, Fellheimer y Wagner. Cassandre, Erté y William van Alen.

Ver Art Déco

15. Expresionismo abstracto, 1945-1965 aproximadamente
movimientos artísticos del siglo XX

1. Franz Kline: Sin título. 2. Jackson Pollock: Convergencia. 3. Mark Rothko: Negro oscuro en la tierra de Siena púrpura.

El movimiento del expresionismo abstracto fue un movimiento expresado en dos tendencias, cercanas a la abstracción lírica. Por un lado, el action painting (pintura de acción) o gestualismo. Se basaba en la técnica del dripping, que consiste en el chorreado de pintura. Estuvo representado por Jackson Pollock, Franz Kline y De Kooning.

La otra tendencia fue el Colour Field Painting o pintura de campos de color, que hacían grandes superficies saturadas de color, combinando esto con técnicas impresionistas como la vibración entre colores. Sus representantes fueron Clifford Still, Barnett Newman y Mark Rothko.

16. Arte pop, 1950-1980 aproximadamente

1. Andy Warhol: Marilyn Monroe. 2. Andy Warhol: Latas de sopa Campbell's (detalle). 3. Roy Liechtenstein: En el carro.

El arte pop fue un movimiento que incorporó los símbolos de la cultura pop y de la sociedad de consumo al arte, así como los temas y formas de representación. De ese modo, reconoció la existencia de la cultura de masas en el circuito artístico. Entre

sus más famosos representantes se cuentan Andy Warhol y Roy Liechtenstein.

17. Arte cinético, 1954 en adelante

1. Jesús Soto: Esfera. 2. Carlos Cruz-Diez: Couleur Additive. Série 32 Uno 4 ABD. 3. Francisco Sobrino Ochoa: Estructura permutacional.

El arte cinético se relaciona con el arte óptico, pero a diferencia de este, se ocupa fundamentalmente de incorporar el movimiento dentro de la obra, ya sea de manera real o virtual. Entre sus más conocidos representantes están Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz Diez, Francisco Sobrino Ochoa, Jean Tinguely y Julio Le Parc

18. Arte óptico, 1964 en adelante

Obras de Víctor Vasarely. 1. Cebras. 2. Keple Gestalt. 3. Vega-Lep.

El op art, en español arte óptico, fue un movimiento basado en la búsqueda de ilusiones visuales de diferentes tipos. Uno de sus más importantes exponentes fue Víctor Vasarely.

19. Happening y performance, desde 1960 en adelante

1. Otto Muehl: Versumpfung einer Venus (accionismo vienés). 2. Allan Kaprow: Instalación Yard.

El happening se trata de un movimiento artístico basado en los principios de provocación, participación e improvisación artística. Por ende, es una forma interdisciplinaria.

La performance, a semejanza del happening, también implica actuaciones de improvisación artística y provocación, pero a diferencia del anterior, no admite la participación del público.

Ambos tienen por característica que discurren en el tiempo, es decir, son un fenómeno y no un objeto acabado.

20. Arte conceptual, desde 1960 en adelante

1. León Ferrari: Civilización occidental cristiana. 2. Joseph Kosuth: Una y tres sillas. 3. Yoko Ono: Painting To Hammer A Nail.

El arte conceptual fue una tendencia artística que se desarrolló a mediados de la década de 1960. En esta tendencia, el concepto tiene preferencia sobre el objeto artístico real. En algunos casos supuso la ruptura del concepto del arte como objeto coleccionable y la aparición de nuevos recursos expresivos. Entre sus máximos exponentes se reconoce a Joseph Kosuth, Yoko Ono, León Ferrari y Harriet Bart.

21. Arte povera, hacia 1965 en adelante

1. Mario Merz: Igloo del Palacio de las Alhajas. 2. Giuseppe Penone: Espacio de Luz. 3. Jannis Kounellis: Rosas.

La expresión arte povera se traduce al español como arte pobre. Se trata de un movimiento originado en Italia que se interesó en materiales "pobres", es decir, no industrializados o no tratados, tales como cuerdas, lonas, rocas, plantas, troncos, etc. La transformación juega un papel importante, ya que en la medida en que los materiales sufren alteraciones por el tiempo, la obra también se modifica. Entre los artistas más destacados se mencionan a Mario Merz, Giuseppe Penone y Jannis Kounellis, entre otros.

22. Land art, desde 1968 en adelante

1. Robert Smithson: Spiral Jetty. 2. Karl Prantl: Österreich - Tisch. 3. Phil Matthews: Penallta pit pony.

El Land art, conocido también como Earth art, es un movimiento que integra arte y ambiente (paisaje). El emplazamiento y los materiales son la naturaleza misma, la cual es intervenida estéticamente por el artista. Por ende, las obras suelen tener un carácter escultórico y arquitectónico a la vez. Este tipo de arte se mantiene en el espacio exterior, por lo que sufre las modificaciones propias que el clima induce sobre la naturaleza. Por ello, algunas obras no se conservan. Entre sus

representantes están Robert Smithson, Karl Prant, Alice Adams, Phil Matthews y Jacek Tylicki.

23. Hiperrealismo, desde finales de 1960

1. Duane Hanson: Mujer comiendo. Mary Pratt: Cartón de huevos, óleo sobre masonita.

El hiperrealismo o realismo radical fue un movimiento plástico considerado como una reacción ante los planteamientos no objetuales, conceptuales o dadaístas. Procuraba reproducir la realidad lo más exactamente que el ojo puede percibirla, incluso en sus detalles menos estéticos. Se expresó en variantes como el fotorrealismo y el realismo conceptual. Entre sus artistas destaca Carole Feuerman, Duane Hanson, Mary Pratt, Jhon Davies, Jhon de Andrea y Segal.

24. Minimalismo, desde 1960

1. So LeWitt: . Donald Judd: Anne Truitt: Parva XXIX.

El minimalismo o estructuras primarias fue un movimiento norteamericano que reaccionó contra el expresionismo abstracto y el hedonismo pop. Inspirado en el constructivismo, promovió la idea de repetición como imagen del infinito, y lo asoció al concretismo y al estructuralismo. Entre algunos de sus representantes están Donald Judd, Sol LeWitt y Anne Truitt.

25. Arte urbano, desde 1975

1. Jean Basquiat: Ironía de policía negro. 2. Banksy: Niña con balón ("siempre hay esperanza"). 3. Vhils: Mural en Parque La Ruina (Sonora).

El street art, también llamado arte callejero o arte urbano, reúne diversas expresiones artísticas que acuden al lenguaje plástico callejero o que usan elementos urbanos como soportes (muros, vagones de tren, pavimentos, techos, cabinas telefónicas, etc.). Las técnicas son diversas: cartelismo, esténcil, graffiti, collage, pegantinas, serigrafía, reutilización, etc. Uno de sus primeros

exponentes destacados fue Jean-Michel Basquiat. Actualmente, entre sus representantes se encuentran Banksy y Vhils.