Cuaderno de dibujo Vol. 1

Dulce Chacón
Compiladora

Agradecimientos

La idea de comenzar este proyecto se la debo a mi padre, Abel Chacón, artista y educador en artes plásticas, cuya actividad docente es ejemplo de la responsabilidad que implica compartir conocimiento y seguir aprendiendo. Mi reconocimiento a maestras(os) y colegas comprometidas(os) con el área pedagógica académica a pesar de las dificultades de esa tarea; a colegas y amistades que acompañan el camino, nutren el ecosistema del arte con obra de calidad y se comprometen con la enseñanza en la acción; a los espacios autogestivos que abren sus puertas para ejercer la participación horizontal y para la experimentación.

Agradezco también a S—ediciones (Rogelio Vázquez) su complicidad a lo largo de los años, así como el apoyo y las ideas para la realización de este primer cuadernillo, al cual le seguirán varios más, nutridos de la extensa producción que se poliniza en este territorio.

D.C. 2020.

Presentación

Dibujar (como apunta John Berger) es descubrir. Es una acción que obliga a observar detenidamente a la persona o al objeto que se tiene enfrente, pero a su vez a detenerse a pensar en su entorno e incluso en su historia, para traducir esas impresiones en cualidades gráficas que capturen todo lo asimilado en esta interacción uno a uno. La experiencia de dibujar lleva al ejecutante a un pensamiento gráfico en el que se mezclan habilidades mecánicas con procesos cognitivos que son complejos de explicar desde una lógica técnica. No basta con aprender una serie de técnicas manuales para lograr resultados estéticos, es necesario sumergirse en la experiencia de usar una herramienta para dejar huella sobre una superficie; es una ecuación sencilla que desarrolla un lenguaje con múltiples variables.

Precisamente en la sencillez de esta ecuación radica la producción de un pensamiento gráfico que detona múltiples procesos creativos. Por ello, para seleccionar a las y los artistas incluidos en este cuadernillo se tomó en consideración que su obra fuera producto de dicha reflexión y no sólo del uso de un acotado número de herramientas y técnicas bidimensionales.

El dibujo es una visión del tiempo en la que presente, pasado y futuro participan tanto en el acto como en el resultado final. Cada trazo, desde el primero hasta el último, se suma a una narrativa que conformará una imagen, una acción o un evento. Es una disciplina con cualidades participativas, ya que se puede practicar tanto en solitario como en colectivo, y puede ser una herramienta importante en los procesos de aprendizaje.

Este Cuadernillo de dibujo es el resultado del acercamiento personal con cada artista incluida(o) en esta primera publicación de la serie. Cada aproximación se dio en diferentes circunstancias y momentos de nuestra vida profesional, lo cual me ha permitido apreciar la evolución de su trabajo y los resultados de su quehacer.

En lo personal, siempre me han interesado los procesos mentales que subyacen a la ejecución de las ideas. Las formas que resultan de la utilización de técnicas, materiales y herramientas son mecanismos que muestran las diversas maneras de ver y entender el mundo, pero también de estar en él.

Mi interés al producir este cuadernillo es crear un documento que refleje —mediante ejercicios prácticos— el pensamiento gráfico detrás de los procesos y las metodologías de trabajo de las y los artistas, ya que muchas veces éste queda oculto en el resultado final de la obra y, sin embargo, es el motor que la construye. El objetivo es que quienes realicen los ejercicios se adentren en la maquinaria de reflexión creativa que antecede a la producción artística.

La finalidad es que los ejercicios lleguen a un público abierto a experimentar con materiales y posibilidades sin esperar un resultado específico, guiado por las instrucciones y por la propia intuición para llevarlos a cabo.

Es probable que el resultado de muchos de los ejercicios aquí incluidos no sea una obra gráfica bidimensional que quepa en una hoja en blanco, y que sea necesario ampliar la escala del soporte o desarrollarlos en el espacio físico. En todo caso, los resultados dependerán de la reflexión que provoque en la persona ejecutante; la posibilidad de continuarlos o modificarlos dependerá de la creatividad de quien quiera compartirlos.

Las y los artistas que forman parte de este primer documento viven actualmente en diferentes regiones de México y, a través de su obra y a partir de realidades sociales diversas y complejas, hablan también del entorno que les rodea. Agradezco profundamente la apertura para compartir sus procesos y su interés en participar.

Pensar—compartir—crear

Febrero 2020. Dulce Chacón

Ejercicio #1
Balam Bartolomé

1. La línea y la vida

Pide a la persona participante hacer un ejercicio de evocación; un trayecto subjetivo de su tiempo-espacio de vida traducido en un desplazamiento lineal-temporal sobre el plano. Quien dibuja debe reflexionar primero sobre los hitos vividos, así como sobre las curvas, rectas y pendientes que los podrían representar. Luego dibujará ese trayecto con una línea que parta de un punto A para llegar a un punto B, donde A corresponda a la experiencia de vida traducida en conciencia pasada y B fije un punto suspensivo en tiempo presente. Las posibilidades del dibujo suelen suceder entre la abstracción lírica, las representaciones conceptuales y el imaginario científico de las ondas electrocardiográficas. Se pide a la persona dibujante que comparta datos mínimos para contextualizar el ejercicio, tales como su edad, ocupación y fecha de realización.

2. Moira

En la mitología griega las Moiras son deidades asociadas al destino. Eran tres: Cloto (Κλωθώ, “la hilandera”), que hilaba la hebra de la vida usando una rueca; Láquesis (Λάχεσις, “quien echa suertes”), que medía la longitud del hilo de la vida, y Átropos (Ἄτροπος, “la inevitable”), que elegía la forma en que moría cada persona al cortar el hilo de la vida cuando llegaba el momento.

1. Consigue un carrete de hilo negro.
2. Mide y corta la madeja bajo la siguiente conversión:
1 año vivido = 1 metro de hilo; por ejemplo: 43 años = 43 metros.
3. Haz un ovillo con esa extensión, lo más esférico posible.
4. Colócalo sobre la palma de tu mano y toma una fotografía.

El resultado permitirá establecer la escala simbólica de tu vida con respecto al resto del mundo. Este “dibujo escultórico” contiene los elementos capitales del dibujo: la línea (el hilo), el punto (el ovillo) y el plano (la palma de la mano). Además, contiene otros valores esenciales, como son: escala, masa, peso, densidad, volumen… y vida.

Balam Bartolomé
(Chiapas, México, 1975)

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la ENAP-UNAM (1996–2000). Formó parte de la primera generación de la FLORA ars+natura (Colombia, 2016). Así como la ley de la energía dicta que ésta "no se crea ni se destruye, sólo se transforma", el trabajo de Balam Bartolomé procura la relación entre una acción y su reacción, que la energía aplicada transforme objetos y significados en nuevas experiencias, así como evidenciar lo que sucede en la frontera entre naturaleza y cultura. Estas ideas se materializan en esculturas, instalaciones, videos, fotografías, dibujos y escritos.

Ha participado en más de sesenta exposiciones individuales y colectivas en espacios no lucrativos, museos, galerías y ferias de arte en países tan diversos como Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, España, Estonia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Inglaterra, Japón, México, Noruega, Paraguay, Portugal y Uruguay. Ha realizado residencias artísticas en Encuentro Regional de Arte (Uruguay, 2007); International Studio & Curatorial Program (Nueva York, 2009); Nordic Kunstnarsenter (Noruega, 2011); Bemis Center for Contemporary Arts (Nebraska, 2014); Fundación Casa Wabi (Oaxaca, 2015); FLORA ars+natura (Colombia, 2016), y Sculpture Space (Utica, Nueva York, 2017).

En 2011 participó en la 15ª Trienal de Tallin, en Estonia; en 2012 en la 1ª Bienal de Bristol, Inglaterra, y en 2017 en la 1ª Bienalsur, Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, en Argentina. En 2013, el Taller de Ediciones Económicas publicó su libro *Batalla de ciervos* en México, con el apoyo de la Fundación Jumex.

En 2014 presentó la exposición individual *Revés* en el Museo Carrillo Gil, en la Ciudad de México. En 2004 fue becario del Programa Jóvenes Creadores, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) y en 2016 de la Fundación Pollock-Krasner, de Nueva York.

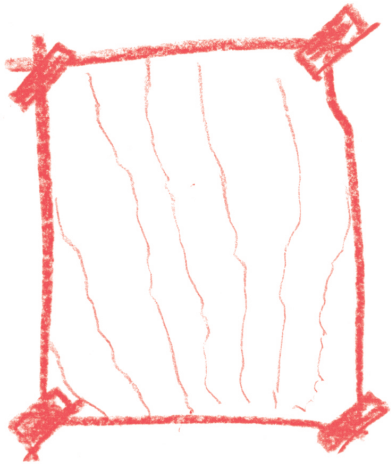
www.balambartolome.com

Ejercicio #2
Ana Bidart

Un dibujo fuera de la hoja

1. Encuentra un lugar donde la luz del sol se proyecte sobre alguna superficie. Puede ser el sol que entra por la ventana de una habitación o la luz pegando sobre los muros de un patio, por ejemplo.

2. Haz que esa luz de sol ocupe una zona de la hoja en blanco de tu cuadernillo y fíjalo para que éste no se mueva. Usa cinta adhesiva u otro método.



3. Dibuja con un lápiz la línea que separa la luz de la sombra y espera.

4. Cuando la luz cambie de lugar con respecto a la línea que trazaste, repite la acción. Sigue dibujando el límite entre la luz y la sombra hasta que ya no quede sol en tu hoja.

5. Este mismo proceso lo puedes llevar al espacio y hacer un dibujo en un sitio específico. Marca las líneas con un gis directamente sobre la superficie donde se proyecta la luz (muro, piso, banqueta).

Ana Bidart
(Montevideo, Uruguay, 1985)

Artista visual, con especial interés en la práctica del dibujo, que vive y trabaja en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad de la República, en Uruguay, donde también fue docente de 2009 a 2011. En 2012 recibió la beca Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística, del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, y cursó el programa educativo en Soma, Ciudad de México. Participó en las residencias: Casa Wabi (Oaxaca, México, 2016); CASA/Residente (Rosario, Argentina, 2015), y Fundación Antonio Gala (Córdoba, España, 2010). En 2017 recibió la Beca Roberts para participar en la residencia de FLORA ars+natura en Bogotá.

Entre sus exposiciones individuales se destacan: *Espacio disponible,* Proyecto Vitrina, galería Arredondo / Arozarena (Ciudad de México, 2018); *2 bed / 1 bath, nice view,* Josée Bienvenu Gallery (Nueva York, 2016); *Desechos,* NADA New York, con Josée Bienvenu Gallery (2014). Entre las colectivas: *Kitchen debate,* Rawson Projects (Nueva York, 2017); *Formasobrefondo,* Proyectos Monclova (Ciudad de México, 2017); *Cut Up/Cut Out,* Bellevue Arts Museum (Bellevue, Estados Unidos, 2017); *Entre líneas,* Centro Cultural Futurama (Ciudad de México, 2017); *¿Cómo te voy a olvidar?,* Galerie Perrotin (París, 2016); *Salón ACME No. 2* (Ciudad de México, 2014), y *Neo Povera,* L&M Arts (Los Ángeles, 2013).

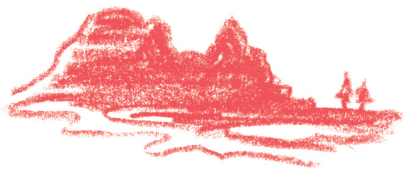
Ha impartido talleres de dibujo experimental para menores, jóvenes y personas adultas en distintas instituciones de México, entre ellas el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Tamayo, el Centro Cultural de España y SOMA México. Sus talleres se basan en dinámicas que utilizan al dibujo como vehículo para generar vínculos con el entorno y con otros individuos.

www.anabidart.com

Ejercicio #3
Brenda Castro

No aquí, sino allá. *¿En dónde estamos cuando dibujamos?* Cualquier lugar dibujado es al mismo tiempo un aquí y un en otra parte. Si observamos con atención a nuestro alrededor, podemos encontrar paisajes enterrados, encapsulados, bloqueados; paisajes atrapados en fotografías, en libros; paisajes narrados, cantados, ilustrados, bailados. Territorios acotados en mapas, fronteras, números, coordenadas, esquemas. Todos, documentos o registros que dan testimonio de la memoria de un espacio o de su actualidad.

Comienzo este ejercicio de dibujo con una pregunta que hace el escritor, pintor y crítico de arte John Berger a su hijo Yves: "¿En dónde estamos cuando dibujamos?", no físicamente, sino espiritualmente.



¿En dónde está nuestra mente?, ¿hacia dónde somos capaces de llegar en el acto de dibujar?, ¿hasta dónde podemos transportarnos?
Si al dibujar logramos experimentar distintas temporalidades y compaginar múltiples momentos en una imagen, ¿cómo podemos representar en trazos esta simultaneidad de tiempos y generar a su vez, un nuevo paisaje? Más allá de la representación de un sitio, pensemos en qué nos permite seguir viendo lo que dibujamos. Con este ejercicio de dibujo me interesa hablar a partir de la ausencia, de lo que ya no vemos y de la información que se puede recopilar para tratar de reconstruir intuitivamente un espacio natural o urbano y, a su vez, reflexionar sobre las distintas temporalidades que componen un dibujo y un paisaje reconstruido.

Actividad

Para este ejercicio, es necesario ubicar en nuestro contexto un escenario natural que nos interese y pensar en las siguientes preguntas: ¿En dónde estoy? ¿Qué veo? ¿Qué características tiene este lugar? ¿Qué me interesa de este lugar? ¿Cuál es la historia de este lugar? ¿Qué tipo de vegetación hay? ¿Qué tipo de rocas? ¿Qué colores percibimos? ¿Qué tradiciones? ¿Qué sonidos podemos escuchar? ¿Qué documentación geográfica, geológica o histórica podemos obtener? A partir de estas preguntas podemos encontrar un elemento que nos resulte interesante, recopilar información que nos ayude a combinar el pasado y

el presente del lugar seleccionado y hacer una lista de los elementos que lo integran.

Primer ejercicio gráfico

Hacer un dibujo sintetizado de cada elemento que conforma al lugar seleccionado.

Segundo ejercicio gráfico

Realizar un dibujo que integre esos elementos sintetizados en la imagen. *Se pueden utilizar diferentes papeles, así como colores, lápices, plumones o cualquier herramienta para elaborar el dibujo.

Brenda Castro
(Culiacán, México, 1983)

Artista Visual egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEM (2002-2006) con especialidad en Escultura. Programa Educativo Soma 2016-2018 en la Ciudad de México. Participante del programa Estudio Abierto, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz, en Culiacán, Sinaloa (2019). En 2018 obtuvo el premio Edgardo Coghlan del Salón de la Plástica Sinaloense y fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores FONCA 2017-2018 en la categoría de dibujo, del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa PECDAS 2015-2016 en la categoría de Creadores con Trayectoria y seleccionada en el programa *Doce x Doce: Arte emergente* del Museo de Arte de Sinaloa y la Fundación BBVA 2015. Obtuvo el estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa PECDAS 2013-2014 en gestión y producción artística, mención honorífica en el Salón de la Plástica Sinaloense 2014, 2006 y primer lugar en gráfica en 2004. Adquirió la beca de residencias artísticas de FONCA-CONACYT-CENTRO BANFF en 2013 y fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Sinaloa FOECA por el periodo 2010-2011 en la categoría de jóvenes creadores. En 2019 impartió talleres de producción artística en el Instituto Sinaloense de Cultura y en la Galería de Arte Antonio López Sáenz y participó en las Misiones por la Diversidad Cultural en Sinaloa. Ese mismo año, su trabajo fue publicado en las revistas *La Tempestad* y *Este País* en México.

instagram:@brendavcastro

Ejercicio #4
Virginia Colwell

Mapas y diagramas conceptuales, espaciales, temporales. Meta: experimentar con mapas y diagramas que ilustren tu tema de investigación de una manera creativa.

1. A partir de la información, el archivo o el tema que trabajes actualmente, enlista cinco aspectos que te interesen sobre los cuales puedes hacer un mapa, diagrama o esquema.

2. Analiza cada uno de estos subtemas. ¿Qué formato puede tomar tu mapa, esquema o diagrama?, ¿un diagrama de Venn, una partitura o composición musical?, ¿un mapa espacial o de una geografía en particular?, ¿el guión de una conversación?

3. Dibuja el mapa, diagrama o esquema de acuerdo con el formato que elegiste. Por ahora, sólo piensa en diferentes formas de ilustrar. Piensa creativamente, pero no pienses tanto en hacer arte; no juzgues tus ideas. Prueba ideas y formatos muy distintos entre sí. Piensa qué quieres transmitir a la persona lectora/espectadora con tu diagrama/mapa.

Virginia Colwell
(Nebraska, EUA, 1980)

Colwell examina el espacio entre historias oficiales y no oficiales, así como las ambigüedades poéticas de la verdad y la ficción en las narrativas históricas. Con frecuencia, comienza sus trabajos artísticos a partir de historias encontradas en el archivo del FBI de su difunto padre; dicho archivo contiene materiales que recopiló durante su carrera como agente. Sus dibujos, esculturas y videos vuelven sobre varios casos a través de visitas de sitio, entrevistas, investigación de archivo y documentos desclasificados.

Sus obras han sido expuestas en el Contemporary Art Centre (CAC), en Lituania; el Hirschorn Museum, en los Estados Unidos; el Centro de Arte Santa Mónica, en Barcelona, y en el Centro Cultural Félix Varela, durante la 12ª Bienal de la Habana. Ha realizado residencias en los siguientes programas: *La Práctica* de Beta-Local, en Puerto Rico; *Fountainhead Residency*, de la feria de arte Untitled, en Miami, y en el centro de arte multimedia *Hangar*, en Barcelona, España. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Virginia Museum of Fine Arts Award, una beca de la Fundación Pollock Krasner y una beca de la Fundación Jumex.

www.virginiacolwell.com

Ejercicio #5
Florencia Guillén

Del ojo a los relatos invisibles

Toma un cuaderno, lápiz y tu cámara o celular. Sal a la calle a caminar y toma una foto cada vez que algo llame tu atención. Cuando lo consideres oportuno, siéntate en un lugar cómodo y dibuja algo que te parezca interesante. Cambia de lugar y dibuja algo más. Repite esta acción cuantas veces quieras y, cuando te empieces a aburrir, hazlo un par de veces más. Regresa a tu estudio, casa o escuela y observa tus fotos y dibujos. ¿Hay algún tema que resalte? ¿Puedes contar una historia con esas imágenes? Simplemente al colocar un dibujo o una fotografía después de otra ya hay un relato; algo que existe fuera de lo concreto, de lo visual, que hace que tu cerebro relacione e interprete. Ese es el lugar clave para narrar.

Consejos:

- Que la punta de tu lápiz esté bien afilada siempre.
- Tómate tu tiempo.
- Dibuja como puedas, no tiene que ser figurativo.
- Puedes hacer este ejercicio sin caminar.
- Puedes hacer este ejercicio caminando al interior de tu casa o cuarto.
- Puedes hacer este ejercicio después de leer, recordando tu lectura.
- Puedes hacer este ejercicio después de jugar, recordando a lo que jugaste.
- Puedes inspirarte en lo que leas en redes o veas en la televisión.
- Cambia de materiales cuando lo consideres necesario. Prueba dibujar con todo lo que tengas: crayolas, pintura, barro, alambre, pasto, inclusive sobre muros, banquetas… la lista es infinita.
- Haz este ejercicio con frecuencia.

Florencia Guillén
(Ciudad de México, 1977)

Estudió pintura en el Istituto Spinelli per L´arte e il Restauro, en Italia, y se graduó de la licenciatura en Historia del Arte y Artes Visuales en el Goldsmiths College, en Londres, Reino Unido. Tiene una maestría en Artes Visuales por The Slade School of Fine Art en la misma ciudad, con el apoyo de Arts and Humanities Research Council.

Su obra se centra en la búsqueda de narrativas por medio del viaje y la investigación. Trabaja con diversos medios, como el video, el sonido, el dibujo, el texto, los textiles y la fotografía, con contenidos visuales que oscilan entre lo poético y el registro documental. Le interesa explorar lugares donde lo aparentemente insignificante refleja acontecimientos históricos y sociales.

Ha participado en exposiciones colectivas y proyecciones audiovisuales en Holanda, Italia, Brasil, Ecuador y Reino Unido; y en exposiciones individuales en México, Reino Unido, Polonia, Filipinas y Colombia. En México ha expuesto en la Arena México, el Museo Carrillo Gil, el Museo de Arte de Zapopan, la Casa del Lago, el Centro de la Imagen, la Galería Arredondo/Arozarena, el Museo Amparo, el Museo de Arte de Sonora y el Centro Estatal de las Artes Tijuana, entre otros.

Ha sido artista en residencia en distintas organizaciones culturales, como Aneks, en Polonia; la Red Mansion Foundation, en China; Gasworks /Lugar a Dudas, en Colombia; ESCALA, en el Reino Unido; Guapamacataro, en México; FONCA, en Colombia; el Centro de Arte San Agustín, en Oaxaca, y en el MET Manila, en Filipinas. Para desarrollar sus proyectos, ha recibido apoyo de la UCL Duveen Travel Scholarship; Arte Actual, de Fundación Bancomer y el Museo Carrillo Gil; CECA Jalisco; el Centro Mexicano de Música y Arte Sonoro en Morelia; y, por dos años consecutivos, desarrolló proyectos para la colección Latin American Roaming Art. Asimismo, en 2016 recibió apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) y en 2018 de Proyecta Producción.

about.me/floren.guillen

Ejercicio #6
Bayrol Jiménez

Puesto que ciertas herramientas responden mejor a nuestras necesidades e ideas que otras, pienso que al dibujar debemos tener el máximo de experiencias posibles, para poder descubrirlas. Mi propuesta es crear una herramienta para dibujar. Si la ciudad aún lo permite, da una vuelta por tu colonia buscando pequeñas ramitas o palitos que hayan caído de algún árbol cercano; servirán para hacer carboncillos.

Herramientas:

- una lata vacía, chica o grande
- un clavo
- martillo
- parrilla para calentar (puede ser eléctrica, de gas o una fogata)
- arena
- palitos de cualquier rama de árbol, cortados a un máximo de 10 cm, dependiendo del tamaño de la lata que hayas conseguido.

Proceso para hacer el carboncillo:

En la tapa de la lata haz agujeros con el clavo y el martillo para dejar salir el calor. Vierte arena en 3/4 de la lata y coloca los palitos de modo que queden casi cubiertos. Si es una lata muy pequeña no es necesario poner arena. Coloca la parrilla en un lugar abierto, ya que este proceso genera mucho humo. Coloca la lata cerrada sobre un fuego medio o sobre la parrilla. Observa muy bien: primero comenzará a salir vapor y después humo oscuro; cuando deje de salir el humo, quita la lata del fuego con mucho cuidado. No la abras hasta que se enfríe. Los palitos dentro de la lata que se habrán convertido en carboncillo.

Ejercicio sobre papel.
Dibujo intuitivo o automático.

Busca a una persona con la que puedas entablar una conversación. Prepara tus materiales: carboncillo y hoja de papel; puedes utilizar un formato más grande, si así lo deseas. Colócate frente a la persona con carboncillo en mano; mírala a los ojos y comienza a entablar una conversación. Sin dejar de ver a la persona, comienza a dibujar sobre el papel. Puedes comenzar haciendo una línea que recorra la superficie de la hoja, pero no hay restricciones para dibujar.

Bayrol Jiménez
(Oaxaca, México, 1984)

Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” y en la Escuela Nacional Superior de Arte “Villa Arson”, en Niza, Francia. Utiliza el dibujo como herramienta para acercarse a temáticas relacionadas con la cultura popular, el inconsciente y la escritura como forma visual. Ha realizado diversas exposiciones colectivas internacionales, entre las que destacan: *Sombras de los Valles*, galería 14.aHamburg (Hamburgo, Alemania, 2018); *Frestas Trienal de Artes de São Paulo*, (Brasil, 2014); exposición finalista en el *Premio Internacional de Dibujo Canson* (Francia, 2014); *Sakàhan*, en la Galería Nacional de Canadá (Ottawa, 2013); *Resisting the Present*, en el Museo Nacional de Arte Moderno de París, Francia, y en el Museo Amparo, en Puebla, México (2012). Realizó residencias en *SeMA Nanji*, Museo de Seúl (Corea del Sur, 2017), *La Cite des Arts* (Paris, Francia, 2012) y en la Residencia de las Americas, *Fonderie Darling* (Montreal, Canadá, 2019). Fue becario del FONCA en los periodos 2013-2014 y 2015-2016, de PAOS Guadalajara -México en 2015 y del Programa Bancomer Museo de Arte Carrillo Gil en 2017.

Ejercicio #7
Daniela Libertad

Dibujo para dos paredes

Necesitas:

Tiempo, una habitación en la que puedas caminar, dos paredes paralelas sobre las que puedas dibujar, un lápiz y moverte lentamente.

Instrucciones:

1. Elige una habitación en la que puedas caminar y dibujar en dos de sus paredes.

2. Deja tu celular fuera de la habitación.

3. Toma un lápiz y no lo sueltes, se acompañarán durante todo el ejercicio.

4. Pega tu espalda a una de las paredes de la habitación y respira profundamente.

5. Camina despacio hacia la pared que tengas frente a ti. Concéntrate en percibir cada respiración, cada músculo que se mueve, cada pie que comienza a levantarse, cada pie que toca el suelo, cada paso dado, cada trago de saliva. Eres un ser lento, lentísimo; este ejercicio así lo requiere.
Te moverás cada vez más y más lento. Respira; sentirás que te desesperas; probablemente querrás llorar o salir corriendo. Respira de nuevo, déjalo pasar, habrá tiempo para todo.

6. Una vez que tu nariz haya tocado la pared y puedas sentir el calor de tu respiración, deja una marca sobre el muro con tu lápiz: una línea, un punto, un rayón, una forma, una palabra, lo que sea que entiendas por marca, del tamaño que quieras. Toma el tiempo que necesites (hazlo también lentamente; escucha el sonido del lápiz sobre la pared).

7. Al terminar de hacer la marca, da vuelta pegando tu espalda al muro y dirígete lentamente hacia la pared que tienes enfrente para hacer otra marca en ella.

8. Repite los pasos 5, 6 y 7 hasta que percibas que has hecho las marcas necesarias para este dibujo.

9. Al sentir que has terminado tu dibujo, respira profundo y, poco a poco, regresa a tu velocidad habitual.

Daniela Libertad
(Ciudad de México, 1983)

Vive y trabaja en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" (2002-2007) y en la Academia de Artes de Karlsruhe, Alemania (2006-2007), así como una maestría en Artes Visuales en NYU Steinhardt, Nueva York (2008-2010). Explora —a partir del dibujo, la fotografía y el video— las diversas relaciones entre las formas geométricas, los objetos y su cuerpo, así como la percepción de lo intangible, lo místico y su conexión con la vida cotidiana. Investiga también la manera en que se construyen y depositan dinámicas escultóricas en los objetos, con el propósito de comprender las relaciones de peso, tensión y equilibrio entre materiales, formas y objetos. Entre sus exposiciones individuales se encuentran: *L de línea*, en JosédelaFuente (Santander, España, 2017); *Estudio sobre triángulo*, en The Museum of Human Achievement (Austin, Texas, 2016); *Empujo puertas que debería jalar, jalo puertas que debería empujar*, en Galería MARSO (Ciudad de México, 2015); *Estudio (trasladado)*, en Cine Tonalá (Bogotá, Colombia, 2014); *Alrededor, dentro*, en Casa Vecina (Ciudad de México, 2014); *Un cuerpo de luz, un punto de polvo*, en Galería MARSO (Ciudad de México, 2013); *Das volle leert sich, das leere füllt sich (lo lleno se vacía, lo vacío se llena)*, en POLY Galerie (Karlsruhe, Alemania, 2013), y *Poste/Bolsa*, en Casa Vecina (Ciudad de México, 2009).

www.danielalibertad.com

Ejercicio #8
Pablo Querea

1. Responde a las siguientes preguntas: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? (contexto y ascendencia) ¿Qué es lo que quiero o deseo? ¿Por qué? (a todas las respuestas).

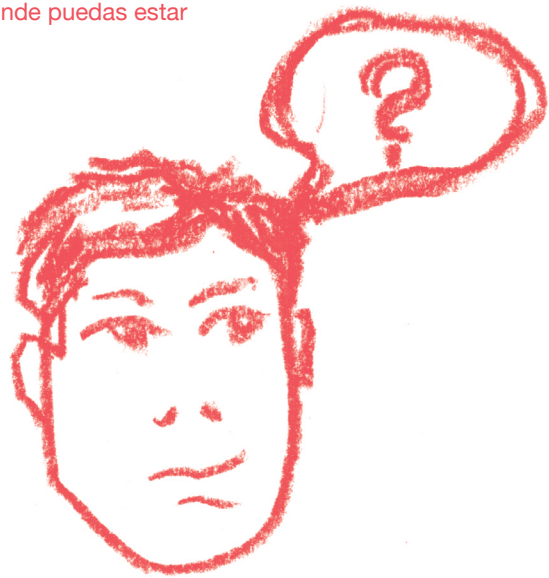
2. Realiza un autorretrato (obsérvate, dibújate y repite las preguntas). Haz consciencia de ti mismo(a), de tu humanidad y carnalidad.

3. Sal a la calle, observa, busca un lugar donde puedas estar cerca de otra persona. Obsérvala detenidamente, ¿qué te atrae de ese otro ser?, ¿qué te disgusta? Detén el tiempo un momento y contempla a la otra persona como un pedazo de carne; observa cómo se mueven la carne y la piel, compáralos, percibe cómo envejece el cuerpo.

4. Regresa al estudio y trata de representar lo que viste usando tu memoria.

5. Al acostarte, antes de dormir, cierra los ojos, visualiza eso que viste y trata de convertirlo en dibujo.

6. Sigue observando, no te detengas nunca.



Pablo Querea
(Michoacán, México, 1987)

Licenciado con mención honorífica en Artes Visuales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2013), obtuvo el Reconocimiento a la Excelencia Académica otorgado por COPARMEX (2013). De 2010 a la fecha ha expuesto su trabajo en México, Estados Unidos, Rusia, España, Australia, Alemania, Polonia, Bielorrusia, Rumanía y Japón. Ha recibido, entre otros reconocimientos, mención de honor en The Awagami International Mini-Print Exhibition (A.I.M.P.E) (2017); el Laureate Diploma en la IV Bienal Internacional de Grabado de Kazán "Всадник", Rusia; fue ganador del premio especial Francisco Toledo E.N.A.J. (2014); fue reconocido por la revista *Picnic* como uno de los treinta ilustradores contemporáneos más representativos en México (2014); Talento Joven - Affordable Art Fair (2013); mención de honor en la Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte, en Valladolid, España (2012); el premio de adquisición en el Encuentro Estatal de Pintura y Grabado "Efraín Vargas" (2010); el premio de adquisición en el Salón Estatal de la Acuarela de Michoacán en la categoría "obra innovadora en lenguaje" (2012).

Actualmente se desempeña como académico en la licenciatura en Arte y Diseño de la UNAM, ENES, Unidad Morelia. Su trabajo enfatiza la realidad física del cuerpo humano y el valor psicológico del dolor reflejado en sí mismo a través del dibujo. Su obra es parte de diferentes colecciones públicas y privadas.

pabloquerea.tumblr.com

Ejercicio #9
Quirarte + Ornelas

1. Escoge un material que te haga sentir bien, en confianza, que te traiga recuerdos, por ejemplo: madera, tela, plástico. Consigue una cantidad que consideres suficiente para ti, con la que te sientas a gusto.

Analiza las características formales del material: es ligero, pesado, poroso, absorbente, frágil, resistente, líquido, sólido… Busca una herramienta para transformarlo; puede o no estar directamente relacionada con ese material.

Dependiendo de la herramienta que escogiste, intenta estirarlo, enrollarlo, pulverizarlo, rasgarlo, es un problema a resolver, resuélvelo como mejor te parezca. Con lo que obtengas crea una línea o un punto con el material frente a ti.

2. Fotografía el resultado y publica la imagen en alguna red social. Intenta averiguar dónde se generó cada interacción que tenga la publicación (país, estado, colonia, etc.).

3. Sobre un mapa, marca con puntos los lugares de donde provienen las interacciones. Finalmente, une los puntos y obtén una forma. Dibuja la forma en la página siguiente.

Anabel Quirarte
(Ciudad de México, 1980)
y Jorge Ornelas
(Ciudad de México, 1979)

Su obra explora la materialidad de los objetos, aproximándose a ellos desde diversas posibilidades ajenas a su función utilitaria. Utilizando diferentes medios para la concepción y realización de sus piezas, desarrollan una investigación que aborda al objeto desde su condición matérica, fragmentándolo y reconstruyéndolo en estructuras en las que la forma trasciende a la función. La investigación y experimentación que llevan a cabo en su obra plantea cuestionamientos sobre los límites preconcebidos en los diferentes medios en los que desarrollan su producción, extrapolando conceptos entre ellos. Estudiaron la carrera de Artes Plásticas en la ENPEG "La Esmeralda", en México, y en la Academia de Artes Plásticas de Karlsruhe, Alemania. Su obra, realizada en colaboración desde 2004, ha sido expuesta individualmente en Nueva York, Frankfurt, Seúl, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y de manera colectiva en distintas ciudades de América, Europa y Asia. Su obra se encuentra en colecciones de arte como la del Museo Würth (Alemania), la Fundación Madeira (Portugal), KGAL (Alemania), la Fundación Auteide (España), el IAGO (México), el Museo de la Cancillería (México), la Colección Lumen (México) y la UNAM (México), entre otros. Dentro de los apoyos y reconocimientos que han obtenido se encuentran la beca del programa de intercambio Baden-Württemberg en la Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe, Alemania; el premio Bienal Arte Lumen Tercera Edición, categoría carrera media; mención honorífica en la XIII Bienal de Pintura Rufino Tamayo 2006; primer lugar en el Premio Luna, una Expresión Artística (2009), el apoyo Jóvenes Creadores otorgado por el FONCA (2006, 2013 y 2014) y el Sistema Nacional de Creadores de Arte (Jorge Ornelas, 2019 a la fecha).

www.quirarteornelas.com

Ejercicio #10
Vanessa Rivero

Forma un espacio

1. Siéntate cómodamente en algún espacio donde se encuentren varios elementos que disfrutes observar. Puede ser un cuarto, un museo, un restaurante o cualquier lugar cerrado que te guste.

2. Dibuja el espacio vacío. Sólo la estructura del lugar, sin ningún objeto.

3. Mira a tu alrededor y escoge un elemento que te guste y que estés dispuesto(a) a dibujar varias veces.

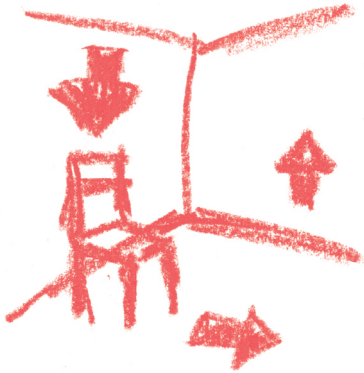
4. Dibújalo en un extremo del cuarto. Haz un dibujo sencillo para poderlo repetir.

5. Cambia de hoja, repite el mismo procedimiento, pero ahora dibuja entre dos y cuatro veces el mismo elemento, uno enfrente del otro. Si es necesario, muévete, mueve el objeto o intenta imaginarlo al revés.

6. Ahora escoge otro elemento del cuarto y dibújalo repetidamente en el espacio que se forma entre los primeros dos (o cuatro) objetos.

7. Intenta varias formas de acomodar estos nuevos elementos en el mismo dibujo o haz varias versiones: flotando en el aire, acomodados en el piso, pegados al techo, ordenados, desordenados, de cabeza, enteros, cortados a la mitad, de colores o en tonos de grises.

8. Escoge otro objeto del cuarto para integrarlo en un nuevo dibujo. Haz cuantos dibujos sean necesarios e integra cuantos elementos necesites hasta que el dibujo final tenga algún sentido para ti.



Vanessa Rivero
(Yucatán, México, 1976)

Artista visual. Maestra en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales y licenciada en Educación Artística por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Escultora en la Fundación Gruber Jez A.C. Estudió dibujo y grabado en The Arts Students League de Nueva York. Su investigación se basa en la exploración gráfica desplegada en libros, murales e instalaciones de sitio específico. En su práctica integra el dibujo como pensamiento crítico; la fotografía y el video como documentos narrativos; el libro como ensayo visual en un espacio controlado; el espacio como la oportunidad de encontrar nuevas formas de pensar y hacer preguntas sobre la naturaleza, y el material utilizado en las intervenciones como formas ideológicas de representar el presente.
Ha expuesto individual y colectivamente en México, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Belice, España, Italia, Austria, Estados Unidos y Taipei, en espacios como el Museo de Arte Carrillo Gil, la Casa del Lago, el Museo MACAY, el Museo de la Ciudad de Querétaro, el Museo de la Ciudad de Mérida, el Museo de Arte de El Salvador: MARTE, Taipei Fine Arts Museum, el MADC de Costa Rica, el Museo de las Américas, el Centro León, la Fundación Giorgio Cini y el Museo de Historia Natural de UAZ, entre otros. Destacan las intervenciones individuales en sitio: *Las Bestias, otros mundos y todos ellos* (2018); proyecto editorial y de exposición *Límites Baldíos* (2018); *El orden, una frágil conquista* (2017); *Tú eres tu casa, yo soy la mía* (2014); *Territorio K* (2011); *Organograma* (2007); proyecto curatorial, editorial y de exhibición *Orbis Spike, la Isla perdida* (2015-2016). Ha obtenido distintos reconocimientos, entre los que se destacan: artista comisionada para la XIII Bienal FEMSA (2018); Fondo para el Arte y el Desarrollo (2017); Residencias Cruzadas Kulturabeitelung des Landes Salzburg/ ESAY (2016); Fondo Municipal para las Artes Visuales en Dibujo (2013 y 2016); Apoyo a proyectos de curaduría y exposiciones del Patronato de Arte Contemporáneo (PAC) (2011); Residencia de Producción en la Fundación Gruber Jez (2010–2011); Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA (2011–2012); PROTRAD (2014); FOECAY (1999, 2002); Residencia Fundación Gruber Jez, Viena (2002). Ha sido maestra de dibujo, titular del Taller de Grabado y Medios Múltiples y colaboradora en el Programa de Posgrado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. De 2007 a 2017 fue directora de FrontGround AC, espacio dedicado a la producción, educación y promoción de arte contemporáneo.

Ejercicio #11
Iván Trueta

Este ejercicio consiste en utilizar varios lápices o barras de grafito de distintas suavidades y durezas. El objetivo es, con cada uno de los lápices, cubrir mediante manchas (nunca líneas) la superficie del papel. Para comenzar, habrá que elegir uno de los lápices y manchar, tratando de cubrir casi la totalidad de la superficie, pero respetando algunos espacios; continuar con otro lápiz y repetir la operación sin cubrir aquellos lugares de la capa previa que nos interesen particularmente por sus cualidades gráficas. Hay que seguir con este procedimiento hasta que cada lápiz haya participado con una capa sobre el papel, como si fueran pisos de un edificio construyendo una saturación. Se puede comenzar haciendo un trazo tenue y progresivamente hacerlo más oscuro. La idea es desarrollar el dibujo, sea figurativo o abstracto, a través de esas capas grises que se van superponiendo una sobre otra hasta cubrir el soporte, y parar cuando se considere que se ha conseguido el resultado deseado.

Iván Trueta
(Ciudad de México, 1977)

Artista involucrado principalmente con el dibujo y la pintura. Sus proyectos recientes se sustentan en reflexiones sobre la cotidianización y normalización de la violencia, la tragedia y la desgracia. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en distintas galerías y museos en México y otros países, entre ellas: *Bienal Parámetro 03* (septiembre-diciembre 2018) en el Museo de la Ciudad de México; *Lo que nos falta* (agosto-octubre, 2016) en la Galería Libertad, Querétaro; *Parámetro 02* (agosto 2016) en el Museo de la Ciudad de México; *Mexico // The future is unwritten* (agosto 2015) en el *Palazzo Cinni,* en Venecia, Italia; *Parámetro* (2015) en el Museo de Arte Carrillo Gil; *Archivo gráfico, La Curtiduría* (mayo 2015) en la 12ª Bienal de la Habana, Cuba; *Los ojos de la crueldad* (diciembre 2014-febrero 2015) en el Museo Nacional de San Carlos; El *Premio Nacional de pintura Julio Castillo* (diciembre 2014-febrero 2015), en la Galería Libertad; *Estudio de trazo* (mayo-agosto, 2014) en el Museo de Arte Moderno de la Cuidad de México; *Materia sensible* (2013) en el Museo de Arte Carrillo Gil. Su trabajo ha sido expuesto en ferias internacionales de arte contemporáneo en Brasil, Argentina, Estados Unidos y México. Ha realizado diez exposiciones individuales, entre ellas: *Hágalo Usted mismo* (2017), Museo de Arte Carrillo Gil; *Aspirar* (2015), galería FERAL; *Panic* (2012), galería *FrontGround*; *Región 4* (2012), Galería Metropolitana/Casa de la Primera Imprenta de América; *Inasible* (2008), galería La Refaccionaria, y *Respetable* (2006), galería La Refaccionaria. Su obra forma parte de distintas colecciones públicas y privadas en México y otros países, entre ellas, la del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), Ciudad de México; el Museo de Arte Moderno (MAM), Ciudad de México; Casa Redonda, Museo Chihuahuense de Arte Contemporáneo, Chihuahua; *The Luciano Benetton Collection,* Venecia; la Colección Lumen, Ciudad de México; la Fundación Gruber Jez, A.C., Mérida. Ha sido artista en residencia en la Fundación Gruber Jez, A.C. (2013), en el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa, 2010 y 2017) y en FrontGrund (2012). En dos ocasiones fue becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA, en la generaciones 2003-2004 y 2009-2010, y fue miembro de Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA (emisión 2014).

instagram:@itrueta

Cuadernillo de dibujo Vol. 1

Edición, compilación e ilustraciones:
Dulce Chacón

Autores de los ejercicios:
Balam Bartolomé
Ana Bidart
Brenda Castro
Virginia Colwell
Florencia Guillén
Bayrol Jiménez
Daniela Libertad
Pablo Querea
Quirarte + Ornelas
Vanessa Rivero
Iván Trueta

Concepto editorial y diseño:
Rogelio Vázquez
cntrl estudio
www.cntrl.info

Revisión y corección de estilo:
Ingrid Ebergenyi

Tipografía: Helvetica Neue TT y Times New Roman

Licencia de Producción de Pares
Ud. es libre de:
• Compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra.
• Hacer obras derivadas.
Atribución - Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoya el uso que hacen de su obra).
Compartir bajo la Misma Licencia - Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

No Capitalista - La explotación comercial de esta obra sólo está permitida a cooperativas, organizaciones y colectivos sin fines de lucro, a organizaciones de trabajadores autogestionados y donde no existan relaciones de explotación. Todo excedente o plusvalía obtenidos por el ejercicio de los derechos concedidos por esta Licencia sobre la Obra deben ser distribuidos por y entre los trabajadores.

www.cuadernillodedibujo.com

instagram: cuadernillodedibujo

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA
FONCA

S—ediciones

www.dulcechaconart.com

www.sediciones.com