

Atmósferas en Los Parques, Motivo de Manifestaciones Plásticas

Miguel de Santiago Ramírez¹ Pulido Ávila Ma. Guadalupe²

Si atendemos al hecho de conocer algo que ya se conocía, es en el reconocimiento donde emerge nuevamente lo conocido, bajo una luz que lo extrae de todo azar y de todas las variaciones de las circunstancias que lo condicionan y permiten aprender su esencia (Gadamer, 1960). En referencia a los parques “remansos de paz ante el caos” (Osorno, 2006), hasta qué punto conocemos y reconocemos en ellos algo, y en ese algo a nosotros mismos, al sentir y descubrir una atmósfera la que nos ayudará a provocar sin duda un espíritu de observación y poder plasmar a través del dibujo y la pintura, una imagen diseñada o concebida para seducir al observador. Al realizar copias de modelos orgánicos e inorgánicos, flores³ y frutos; semillas y hojas; árboles y aves, insectos, hongos y todo lo que los parques proporcionan.

Así tenemos, el parque Agua Azul, el parque San Jacinto y el Bosque los Colomos, entre otros. Al actuar la vegetación como relajante, motivante y contribuir a modificar la conducta (conduce, induce y sugiere.) hacia una atmósfera que al reproducir lo que nuestros ojos ven, el encantamiento lo representa lo plasmado, la belleza de la forma tiene como fin, la de unir al que accede a ella, (al espectador y su entorno). Platón en su dialéctica que busca la verdad “sólo en su reconocimiento accede lo conocido a su verdadero ser y se muestra como lo que es”. El ser de la representación es más que el ser representado. La imitación y la representación no son sólo repetir copiando, sino que son conocimiento de la esencia. De ahí que los alumnos del grupo de dibujo científico, han estado participando en diversos eventos de tipo ambiental, realizando talleres y exposiciones con temáticas de conservación, biodiversidad, paisajismo y sustentabilidad entre otros. Las técnicas utilizadas son: acuarela, lápiz de color y lápiz de grafito. Las actividades van dirigidas a niños, jóvenes y público en general. “No solo para la contemplación sino con un interés vital y profundo, lo que me significa me da raíz”⁴.

El espacio que nos envuelve, que nos arropa, que nos protege, que nos ofrece vida, ese espacio ciudadano llamado parque, con un ambiente grato limpio y una atmósfera a veces tranquila, quieta, silenciosa, arrulladora, adulta; otras veces risueña, de algarabía, de risas inquieta niña, otras tantas, refugio de poetas, de artistas, filósofos, pintores, enamorados, correspondidos, sin corresponder,

¹ Profesor docente, Departamento de Botánica y Zoología, CUCBA, UDG. mdesanti@cucba.udg.mx

² Profesor Investigador, Departamento De Botánica y Zoología, CUCBA. UDG. mgpulido@cucba.udg.mx

³ Las flores nos proporcionan colorido, ritmo, armonía, tono, luz y vida, creación divina de la naturaleza, “que como cazador furtivo; te acecho entre dormidos y tupidos follajes... En el bosque de amor, soy cazador”.

⁴ Concepto de verdad prehispánico vertido por el Dr. Miguel León Portilla, en Cátedra Julio Cortazar (2005). Auditorio Paulino Navarro del CUCSH.

bohemios, drogadictos, indigentes, perros, gatos, ese espacio que sin duda no es cerrado, abierto para ricos, pobres, creyentes, ateos, libre pensadores, buenos, malos, virtuosos y desvirtuados, vírgenes y prostitutas. Esa atmósfera producto de la frescura de la sombra, esa que nos brindan los árboles, el aroma de las flores, el frescor del pasto, la paz y tranquilidad que respiramos al contemplar el verde de la naturaleza del parque Agua Azul, la que me inspira para escribir este poema:

En el Parque
Atmósfera y aroma de huizache,
de pino, encino y eucalipto.
donde lo canoro se convierte en oro
Y el murmullo del viento a coro
me arrulla y me hace sentir como loro
Es por eso que imploro
del parque, su ambiente
de grato limpio, que me redime
en el escenario, como un cavernario
dentro de un acuario
Para dejar de ser dilapidario.

De Santiago R.M./2012

Oleo/tela, De Santiago R.M./2010, la Primavera

Es en el Bosque Los Colomos, en el castillo donde encontramos una atmósfera inspiradora y motivadora para pintar un pedazo de bosque La Primavera, lugar no muy lejano y que sin duda en el pasado formaban un solo paisaje.

Paisaje, espacio y naturaleza donde el hombre plasma y proyecta sus sentimientos, sus pasiones, sus grandes impulsos plásticos “Se trata de descubrir el lenguaje de lo inanimado, que no se manifiesta antes de que el alma haya cesado de derramarse sobre las cosas”¹.

Para el interés del dibujo de ilustración (donde el verbo *ilustrar* conserva parte de su antiguo significado latino: *iluminar, explicar, aclarar*), copiar lo más fielmente posible el modelo de estudio, el concepto apropiado será el de imitación de la naturaleza tal como lo entendía Aristóteles al afirmar “esto es aquello” de esta manera la palabra mimesis en griego que se traduce como imitación. Si bien, la mimesis es un sinónimo adecuado para analogía, en general se habla de mimesis cuando existe un parecido más exacto con su original.

Al respecto de la copia fiel, la que contiene por esencia información taxonómica del objeto (planta, animal, etcétera) representado o plasmado, tratando de imitar los colores que la naturaleza nos brinda, y que en la mayoría de las ocasiones se logra a través de la técnica de la acuarela, por ser de respuesta inmediata, obteniendo bocetos de tal magnitud que en casa puede uno continuar y terminar dicha ilustración que por excelencia siempre vendrá acompañada del nombre común o vulgar y nombre científico, para su pronta identificación.

En Biología la necesidad de conocer, describir, analizar y comprender, lo que hay en nuestro medio ambiente, ha hecho de la ilustración gráfica un quehacer cargado de mucha tradición, sobre todo por la importante labor en los medios científicos y de investigación, de ahí que, el dibujo sea un medio eficaz y práctico para ilustrar todo acontecimiento y contribuir al conocimiento y estudio de la naturaleza.

Ya en la cultura grecorromana el arte de dibujar y pintar era considerado como una habilidad (sinónimo de destreza) objeto de aprendizaje de evolución y perfeccionamiento

¹ Citando a Matzke, El filósofo italiano Julius Evola, 2006, de su libro “El Ideal Animal”, en su artículo El Sentimiento de la Naturaleza, Cabalgar del tigre escribió “La naturaleza es el gran reino de las cosas, que no quieren nada de nosotros, que no nos hostigan, que no exigen de nosotros ninguna reacción sentimental, que ante nosotros están mudas como un mundo en sí, relajante en sí misma, más allá de todas las pequeñas alegrías y los pequeños dolores del hombre, de toda banalidad y nulidad personales: para nosotros esto es la naturaleza”.

técnico. Quintiliano¹ retórico y pedagogo estableció que era aquello “*que está basado en un método y un orden*”.

La pintura era un arte igual que lo era la sastrería, también la gramática y la lógica en tanto en cuanto son conjuntos de reglas y tipos de habilidades. *El arte era el recto ordenamiento de la razón* (Tomás de Aquino (1225-1274). A las artes que requerían de un esfuerzo mental los antiguos las denominaron *liberales o liberadas*, a las que requerían un esfuerzo físico las denominaron *vulgares o comunes* y en la Edad Media como artes mecánicas. De ahí que en toda Europa desde el siglo V a. C. al XVI d. C., el concepto de arte se construyó como una *producción sujeta a reglas*.

En el Renacimiento se gesta un cambio de mentalidad, separando los oficios y las ciencias de las artes, donde se incluye por primera vez la poesía, considerada hasta entonces un tipo de filosofía o incluso de profecía. Los productos del artista adquirieron un nuevo estatus de objetos destinados al consumo estético y, por ello, el arte se convirtió en un *medio de promoción social*, de ahí el interés por la belleza que los nobles y ricos italianos mostraron.

Con el arte moderno² las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista. La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista, basada en la ciencia, a las múltiples bellezas del manierismo³, derivadas de la naturaleza. Apareció en el arte un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo grotesco.

Para Charles Batteux (1713 -1780) que estableció la definición siguiente: *El arte es aquella clase de actividad humana consciente que aspira, y logra, la belleza, siendo esta su propósito, su logro y su valor principal*. Batteux, incluía la arquitectura, escultura, pintura, música, declamación y danza. Por lo que a finales del XIX y principios del XX, la belleza, deja de ser una característica distintiva del arte, ni siquiera es un rasgo indispensable. El concepto de arte es más extenso incluye la horticultura, la fotografía y el cine, incorpora la música electrónica, la pintura abstracta y la antinovela.

Como una actividad consciente el arte se manifiesta en la intención del artista, y la reacción que las obras de arte producen en el receptor. Nuestra época heredera de la definición donde el arte es la producción de belleza, y la suplementaria que afirma que el

¹ Marco Fabio Quintiliano (*circa* 39 – Roma c. 95), ejerció una gran influencia sobre la teoría pedagógica que sustenta el Humanismo y el Renacimiento. Su obra *De institutione oratoria*, tratado acerca de la formación del orador es una exaltación del clasicismo, en su forma más pura.

² *Arte moderno* es un término en oposición al denominado arte académico (este representaría la tradición), mientras que el arte moderno representaría la experimentación.

³ *Maniera* significa "personalidad artística", es decir, estilo, "a la manera de...", es decir, siguiendo la línea de Miguel Ángel Leonardo o Rafael, pero manteniendo, en principio, una clara personalidad artística. Para los clasistas del siglo XVII, esa "maniera" fue entendida como una fría técnica imitativa de los grandes maestros, como un ejercicio artístico rebuscado, en *clichés*, reducible a una serie de fórmulas.

arte imita la naturaleza, representa, o reproduce, la realidad. En el pasado, esta definición afirmaba generalmente que el arte imitaba la realidad. Según Sócrates: ¿No es el arte la producción de las cosas visibles?, Y Leonardo “La pintura más digna de alabanza es aquella que está lo más posible de acuerdo con lo que representa”. Definición no aplicable a todo tipo de arte, sino sólo al arte mimético, como por ejemplo la pintura, en nuestro caso, la escultura y la poesía. Batteux concluye diciendo que la imitación de la naturaleza es tarea común de todas las artes.

El arte no sólo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas; desempeña también funciones diferentes (W. E. Kennick, 1958). Surge de motivos diferentes y satisface necesidades diferentes, como afirma correctamente Stuart Hampshire.

La representación gráfica en *La Historia Natural* de plantas, animales y paisajes tiene un carácter realista y presupone la representación de objetos tal y como hemos aprendido que son, en directa oposición a las elaboraciones imaginarias del arte y la fantasía.

El registro visual de la naturaleza debe ser representado como realidad sin intervención humana. En un fragmento escrito por Casimiro Gómez Ortega (1786), de la Real Expedición Botánica (1787-1803), donde da instrucciones a los artistas acerca de cómo deben ser sus dibujos de ilustración. Dice: “En sus trabajos deben limitarse a copiar la naturaleza con exactitud especialmente las plantas sin procurar adornar o aumentar algo con su imaginación”.

Los artistas deben únicamente dibujar lo que ha sido precisamente determinado por los botánicos, y trabajar siempre bajo su supervisión, siguiendo obedientemente sus instrucciones, y tener especial cuidado en dibujar aquellas partes que el botánico pueda considerar importantes para el conocimiento y el reconocimiento de las plantas; y a veces, si es necesario, representar separadamente y en mayor tamaño esas partes”.

Hoy en día para los estudiantes de biología que han decidido y que ven en el dibujo de ilustración, como alguna vez dijo Alfredo Duges (1826- 1910) “el arte es un precioso colaborador de la ciencia”, una forma de adquirir la habilidad y aprender a través del color y la forma, un conocimiento, el mismo conocimiento, que como reza el refrán “una imagen dice más que mil palabras”, es a través del dibujo de ilustración que se aprende a ver a la naturaleza como un espacio, un paisaje lleno de vida y conocimiento, donde el hombre saca y proyecta sus sentimientos. Por lo que el dibujar y pintar es una actividad en la que nos reconocemos como seres de paso, de peso y de piso, con un objetivo muy claro el de conocer, reconocer y aplicar (sustentar). De ahí, que es en los parques, por estar estos espacios mas cercanos a nosotros que hemos aprovechado para impartir cursos de dibujo y pintura in-situ, haciendo copias de modelos orgánicos e inorgánicos, de otras ilustraciones, de fotos, de copiar del natural, plasmados en acuarela y papel, en acrílico o pared.

Finalmente, en el ejercicio del dibujo, lo que se pretende es que el estudiante conozca y aprenda a respetar y aproveche lo que la naturaleza proporciona con un interés vital y profundo de identidad y raíz; de identidad por el hecho de copiar lo que a mi alrededor existe y dejar constancia ya sea en una colección de ilustraciones, mostradas en las exposiciones que se realizan en los diferentes foros para tal fin. El conocer nuestros recursos naturales teniendo como medio al dibujo para lograr que el conocimiento sea

una actividad divertida y sin ataduras, compromisos o prejuicios. Humboldt escribió, “debemos hablar menos y dibujar más. Yo personalmente quisiera renunciar al discurso y como la naturaleza orgánica, comunicar todo lo que tengo que decir en diseños”. Los resultados son de conocimiento y originalidad, copias fieles al modelo en estudio, exposiciones, colecciones científicas y murales temáticos.

Bibliografía

Gobierno del Estado de Guanajuato, 1991, Alfredo Duges, Talleres Gráficos, Gobierno del Estado de Guanajuato, Guanajuato, ISBN 968-6170-32-4.

Abbagnano N., 2000, Diccionario de filosofía, Edit., Fondo de Cultura Económica, México.

Albrech D., 1998, Acuarelas y Dibujos, Edit., Biblioteca de la Imagen, México.

Bayer Raymond, 1993, Historia de la Estética, Fondo de cultura, México D.F. 476p.

Cassirer, Ernst, 2000, “La Filosofía de la Ilustración”, Edit., Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Dagobert D. Runes, The art of thinking, Edit, New York, Philosophical, library, 1961.

De Tavira F., 1996, “Introducción al Psicoanálisis del Arte”, Sobre la Fecundidad Psíquica, Plaza y Valdés, S.A. de C.V. México D.F.

Gombrich E.H., 1998, Arte e Ilusión, Edit., Debate, Hong Kong,

Hauser Arnold. 2008, Historia Social de la Literatura y el Arte

Mayr Ernst, 2000, Así es la Biología, Edit. DEBATE, Toluca Edo. De México.

