

El taller de dibujo al desnudo Salón Princesa

conmemoración de su aniversario

José Octavio Cuéllar

Teoría y Análisis

Fotografías de José Octavio Cuéllar

Este año el salón princesa cumple 25 años de existencia; la actividad central que se ha desarrollado en él ha sido el dibujo en todas sus variantes.

El dibujo es un arte por derecho propio y puede desempeñar el papel de base para otras artes como el grabado, la pintura, la escultura y el bajorrelieve;¹ en el diseño, usado como medio para la representación de ideas resuelve problemas mediante pensamiento divergente: “mira de otro modo lo mismo”; para la decoración y adorno de algo propio como el *ex libris* y para la expresión personal cuando se raya una hoja o cuando se dibujan en el pizarrón los esquemas en búsqueda de patrones o reglas, para encontrar las demostraciones de teorías y fórmulas científicas.

1. *Enciclopedia de las Bellas Artes*, vol. 2, Cumbre, México, 1989.

La orientación del dibujo va de lo mimético, lo ornamental, de la expresión, de lo heurístico y de lo creativo a lo personal.² El dibujo es gráfico y por definición, dice Juan Acha, trae consigo “una elíptica y esquemática iconicidad con vacíos y enrarecimientos que permiten su lectura o interpretación”... Además, “el dibujo siempre fue estimado como medio de producción pictórica, escultórica y arquitectónica, así como científica y tecnológica, didáctica y de ilustración, asimismo fue apreciado como canal de mensajes de distinta índole después de actividad mágica en el paleolítico”.³ Actualmente en la imprints cultural tiene fundamental importancia debido a sus diversas lecturas. La imagen dibujada adquiere capital importancia al lograr transmitir su mensaje y quedar visualizada en la memoria una vez descifrado su sentido.

Lo dibujístico en el Salón Princesa, lo creativo y lo personal resaltan con la exaltación del trazo, el gesto habilitado y la expresión de los materiales, aspectos ignorados por el lego. Tiene su lógica interna y su carga estética, de repente establece un diálogo adicional con el dibujo académico en búsqueda del equilibrio y las proporciones de uno o varios modelos en el espacio (volumen o dibujo negativo), trazando el espacio entre el volumen sólido y su aire o entre volúmenes. El dibujo negativo, dice Rowena Reed del Pratt Institute:⁴

...establece un equilibrio de las fuerzas direccionales de cada posición al establecer la relación de cómo se complementan las formas. Esta tensa relación depende de la sensibilidad del espacio negativo entre los volúmenes.

El Tronco Divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño y la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM-Xochimilco dan mucha importancia tanto a la práctica del dibujo de proyectación, como al de conocimiento de formatos de distintos tipos de soporte, técnicas y materiales de color y en blanco y negro. También a la composición, el manejo y el dominio de ritmo; la secuencia y el movimiento; la simetría y la asimetría, el contraste, la saturación, la degradación y la transparencia; el tinte, la luminosidad, el matiz y las texturas. En el transcurso de la carrera, desde el IV trimestre hasta el XII se trabaja a partir

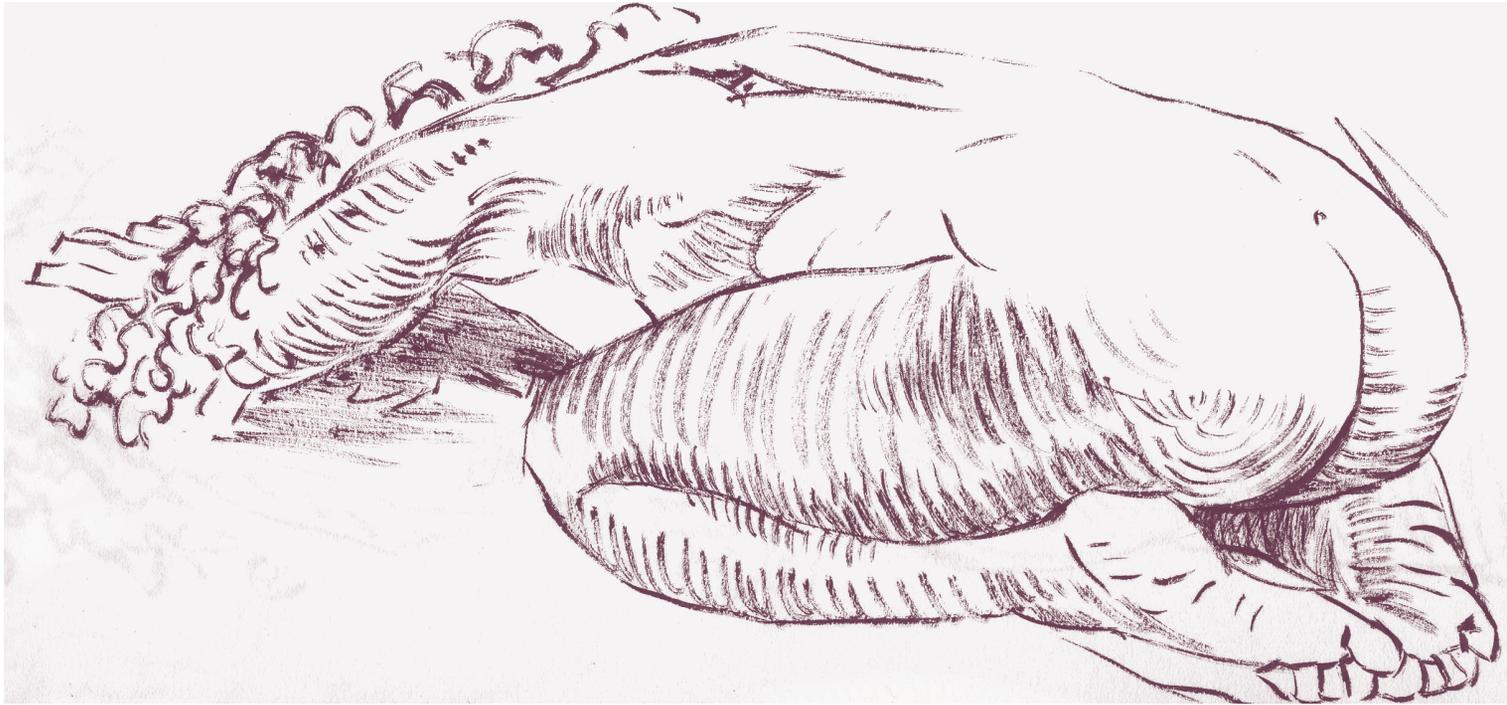

Dibujo de Peter Saxer

2. Juan Acha, *Teoría del dibujo, Su sociología y su estética*, Coyoacán, Conaculta, México, 1999.

3. *Id.*

4. Rowena Kostellow, Reed, *Elements of Design*, Princenton Architectural Press, EUA, 2002.

Dibujo de Eduardo Juárez

de conceptos: la percepción, la prefiguración y la configuración del dibujo de línea, el trazo, el desarrollo de visión global y ubicación, la proporción, el volumen y el tono, y se practican técnicas de dibujo de prefiguración y dibujo con modelos tridimensionales, dibujo de figura humana y configuración de objetos de diseño; dibujo de figura humana y perspectiva, técnicas de representación bi y tridimensional, técnicas de proyectación, simulación y realización; dibujo de figura humana y movimiento, interpretación, representación y expresión. Al llegar al área terminal, trimestres X, XI y XII, reciben apoyos específicos para el desarrollo de proyectos finales. Raúl Hernández en el documento *Consideraciones para un análisis diagnóstico de la línea curricular de dibujo de la carrera* dice:

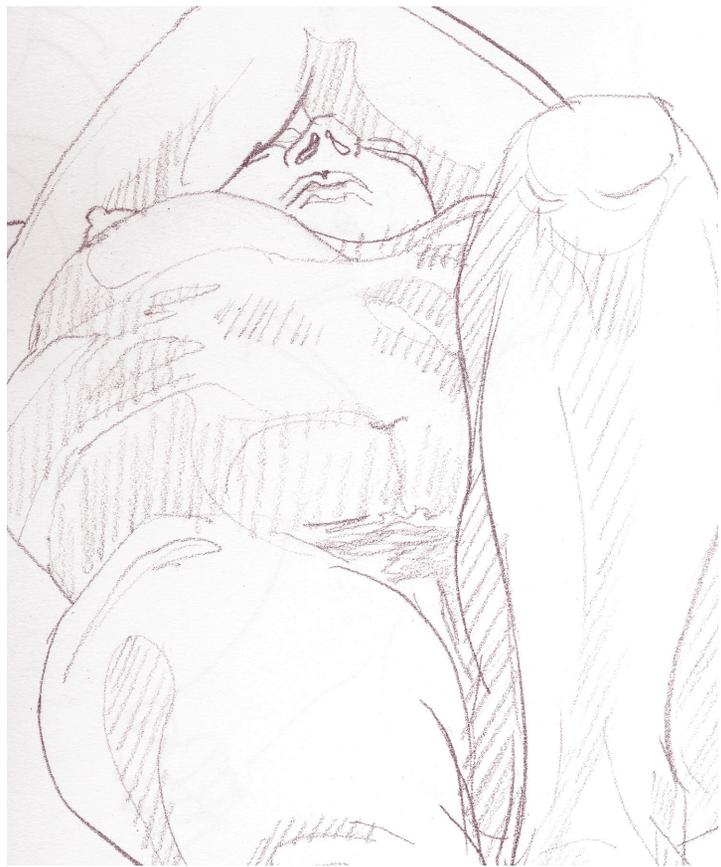
(El dibujo) trabaja con la materia de la imaginación y con la imaginación de la materia. La referencia de la imaginación es la realidad, externa e interna. La percepción consciente de las diferentes dimensiones de la realidad es capital en la formación del diseñador. El diseñador, como el artista y el artesano es un operador de formas de la realidad (...) Para ser efectivos, cada uno de estos tipos de dibujo responde a conceptos y planteamientos diferentes, requiere de procedimientos distintivos y necesita de actitudes y disposiciones afectivas particulares, desde la racionalidad más rigurosa, la contención y la medida hasta la práctica más intuitiva y la gestualidad más espontánea.⁵

El Salón Princesa es un espacio libre de dibujo del modelo al desnudo, con todas sus implicaciones en el manejo del cuerpo, la espacialidad y el sonido. Lugar donde existe ambiente, carácter y tiene personalidad propia.

5. Raúl Hernández Valdes, *Consideraciones para un análisis diagnóstico de la línea curricular de dibujo en los módulos IV al XII de la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica*, División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, 2006. El estudio parte de los objetivos generales del Plan de Estudios de la Licenciatura, analiza el primer "subnivel": el Tronco Interdivisional, el segundo "subnivel": el Tronco Divisional; pasa al segundo nivel o tronco básico profesional: trimestres IV, V y VI; el tercer nivel o Tronco Intermedio Profesional: VII, VIII y IX; cuarto nivel o Tronco Terminal Profesional: X, XI y XII.

Dibujo de Peter Saxer

Dibujo de Eduardo Juárez

Si se requiere y lo considera el dibujante su práctica será dentro de lo académico. Si bien el conocimiento forma parte necesaria para la creatividad, también puede convertirse en una barrera, de llegar, según los psicólogos, al “comportamiento reglamentado”, o bien, puede optar por el conocimiento creativo con técnicas de pegado, manchado con textura sobresaliente, goteado, chorreado, *scratch*, *frottage*, reciclando, agregando caligrafías, tipografías o sólo rozando el material de trazo suavemente sobre el papel en busca de una personalidad dibujística propia.

Con más de 60 generaciones de pioneros, fundadores y participantes como Carlos Martner, Víctor Jouanen, María Antonieta Bonifaz, Gabriel Domínguez, Josefina Reséndiz y Raúl Hernández Valdés, y a cargo de Carlos Téllez y Peter Saxer, quien es coordinador desde entonces, el taller se ha encargado del “entrenamiento” visual en la práctica del dibujo que “dice más de lo que se hubiera pretendido”. Iniciaron con el curso Dibujo de desnudo, que era para profesores, impartido en 1980,⁶ en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en la planta baja del edificio d, en el Salón 001, junto al pasillo que comunicaba a los “gallineros” con el edificio central.⁷

Este XXV aniversario da cuenta de un recorrido de años de logros y penurias, como la reducción del taller a eje vial, pues el salón 001 se dividió en dos partes, una para el taller y otra se destinó a paso peatonal adosado a las escaleras, lo que nos hizo quedar en 1987 como “damnificados”. Ante tal situación nos vimos obligados a pasar las instalaciones de dibujo a la Sala de Consejo Divisional como medida de presión para

6. Alejandro Colín Arriaga, *El taller de los viernes. Veinte años de dibujo de desnudo*, texto inédito, México, 2006. En su escrito Colín afirma: “Sin embargo con el transcurso de algunos años se quedó con sólo dos elementos Carlos Martner y Peter Saxer, razón por la cual ese curso dejó de existir en 1982...”. En 1984 al reabrirse: “...el primer curso lo impartió Enrique Anzaldúa, luego Peter Saxer, Pablo Raeder, Raúl Hernández, Gonzalo Becerra y Víctor Muñoz, sucesivamente. Destacan de esa época la asistencia de los arquitectos Mario Larrondo, Vicente Guzmán, Guillermo Nagano y Salvador Duarte.

7. *Id.*

que nos resolvieran nuestro espacio. Ahí se inició la sesión y de modelo se propuso a “Héctor Hugo, un alumno delgado y muy alto [...], de pronto cerca de concluir la sesión apareció el secretario académico (...) junto con el iracundo director:⁸ ‘...No, no terminaron aquí las sesiones...’. El director en turno escuchó las argumentaciones de los “fedallines” sobre las condiciones para un taller propio de dibujo al desnudo y respondió: “... sí, sí, ya he oído bastante acerca de las condiciones que requieren para su taller; se los voy a dejar como nalga de princesa”. Eduardo Juárez en su texto también dice: “¡Al fin! nuestro taller y aunque no fue precisamente como lo convenimos, pues no tenía tal tersura, decidimos llamarlo Salón Princesa [...]: aprendimos a disfrutar el taller y pudimos guardar algunos desmañados dibujos, los cuales disfrutamos aun entre risas y nunca cesó el entusiasmo de aquellos días: ¡como hoy!”⁹

En 1994, “emprendió entonces como *Taller de los Viernes...* y a funcionar con una módica coperacha para pagar a los modelos. Desde un principio la coordinación fue compartida y alternada por Peter Saxer y Enrique Anzaldúa”.¹⁰

Para 1997, un cambio importante ocurrió en la Carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica y con ello en el Salón Princesa. Éste fue la mudanza de las instalaciones del edificio d a uno nuevo: el edificio r (antes 25). “En él, los arquitectos Rodolfo Santa María, Ricardo Pita y José Ángel Campos diseñaron un recinto para la sede del taller de dibujo, mismo que sin pensarlo dos veces fue bautizado con el mismo nombre: *Salón Princesa*, en ho-

Fotografías de José Octavio Cuéllar

8. En entrevista, el doctor Duarte dice al respecto: “Era director José Blas Ocejo y yo el secretario académico (gestión 1985-1987). Sí, efectivamente el director estaba iracundo, las secretarías sacadisimas de ‘onda’, no sabían ni para dónde mirar; por mi parte entendía el desconcierto y la inconformidad de Lalo Juárez y los jóvenes del Taller de Dibujo, pero no podía tomar una decisión, ya que ésta correspondía a Ocejo. Las gestiones se encaminaron a mudarlo al tercer piso, suple al ‘salón naranja’ que estaba abandonado y cerrado, logran un espacio mucho más amplio. Lo que ofrecí fue reponer el taller e implementar acciones para reabrirlo. Platicamos con el rector de la Unidad y le conseguimos algunos muebles y apenas lo necesario para ponerlo a andar”.
9. Eduardo Juárez Garduño, *De cuando el sapo se volvió princesa*, texto en fotocopia, con un dibujo de desnudo del autor, México, 1997.
10. Alejandro Colín, *op cit*.
11. *Id*.

Fotografías de Octavio Cuellar

menaje al anterior, que por cierto fue clausurado momentáneamente¹¹.

A los modelos de desnudo se les recuerda generalmente por su nombre de pila: primera época (edificio d): Tere, Juanita I y Juanita II, Javier, Ricardo, Juanita III, Gabriela, Julia, Roberto, Josefá y Lucy; segunda época (edificio r): Elena, Joselín, Talina, Gabriela, Verónica I y II, Gabriela, Adriana, María Luisa, Estefanía, Arlet, Edna, Tania I, II y III, Ana I y II, Marisol, Jeimi, Noemí, Nicté Ha, Ariadna, Odemaris, Sarahí, Alfredo, María del Carmen, César, Jorge, Rafael y Francisco, entre muchos otros. “A todos nuestro reconocimiento, cariño y admiración”, termina diciendo Alejandro Colín.¹²

Al cumplir 25 años, el Salón Princesa festeja este 2011 con un programa de actividades propias de su actividad gráfica: exposiciones, performances, subastas y un congreso sobre teoría y práctica del dibujo. Esperamos que el programa sea sustantivo y atractivo para la comunidad de la UAM-Xochimilco y en particular para nuestra División. Además de la práctica rica y fecunda del dibujo, podremos tener en el *Salón Princesa* encuentros inesperados que dan cuenta de una gran historia cultural e institucional de la academia de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Xochimilco. Felicidades a todos los participantes en estos festejos.

Larga vida Salón Princesa 🍷

12. Alejandro Colín, *op cit.*

Bibliografía

Enciclopedia de Las Bellas Artes, vol. 2, Cumbre, México, 1984.

Acha, Juan, *Teoría del dibujo, Su sociología y su estética*, Coyoacán, Conaculta, México, 1999.

Reed, Rowena Kostellow, *Elements of Design*, Princeton Architectural Press, NY, 2002.