

Variaciones en allegro

Dibujos y pinturas de Peter Saxer

Eduardo Juárez Garduño

A Barbara Paciorek
In memoriam

*El propósito de las palabras
Es transmitir ideas:
Cuando las ideas se han comprendido
Las palabras se olvidan.
Recojo crisantemos al pie de la haya
Y contemplo en silencio las montañas del Sur;
El aire de la montaña es puro en el crepúsculo
Y los pájaros vuelven en bandadas a sus nidos.
Todas esas cosas tienen una significación profunda,
Pero cuando intento explicarla
Se pierde en el silencio.*

Chiang Tzu

El dibujo ha desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia del ser humano.

Si bien dibujar es un acto mediante el cual la idea toma cuerpo, conforma además de representaciones, de esquemas y de conceptos, un tipo de imágenes en el contexto de ciertas prácticas determinadas, científicas, técnicas o artísticas que le dan su sentido y cuyo valor está relacionado con las habilidades y destrezas de sus prácticas.

El dibujo ciertamente ha caído en una suerte de descrédito cuando se piensa como un ejercicio hedonista que propicia un retorno a las formas reaccionarias de la academia.

Las valoraciones del dibujo varían enormemente. Hay quienes piensan que dibujar es desde una cualidad innata, obra de la inspiración, acto de creación, hasta un trabajo riguroso y de gran complejidad.

Un ilustrador gráfico debe ser lo suficiente hábil para observar, analizar y seleccionar los aspectos más relevantes que le permitan transmitir aquello que se intenta representar.

Todo proceso perceptivo de la realidad o de un dibujo se reduce, en un primer momento, a captar el significado, de acuerdo con un principio de simplicidad y coherencia que impone un sentido lógico a los estímulos externos. No vemos formas, líneas o manchas, sino que aprehendemos significados; no percibimos formas a las cuales otorgamos luego un significado, sino que percibimos significados que dan sentido a esas formas.¹

Dibujar es un proceso complejo que supone mirar, ver, observar, sentir, explorar, descubrir, razonar, indagar, traducir, ordenar, diseñar, calcular y comunicar.

Para Peter Saxer dibujar no es sólo “preocuparse por la buena línea, la buena mancha, el buen color, etc.”, de cierta forma todo eso se desarrolla, pero, “ver es lo más importante”.

“Aprender a dibujar es la experiencia esencial de aprender a ver, y en ambos procesos se definen las bases fundamentales de los vínculos entre pensar hacer, entre conocimiento e imagen”.²

¹ Carlos Montes, en Juan José Gómez Molina, *Las lecciones del dibujo*, Cátedra, Madrid, 2006, pp. 501-502.

² Luz del Carmen Vilchis E., *Método de dibujo. Fundamentos interdisciplinarios*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2008, p. 97.

Fotografías de Jaime Hernández

Dibujar es además «atreverse, divertirse, pero no de manera superficial, tampoco es un simple juego, el ver con atención cuesta trabajo, y hay que practicarlo constantemente.»

Variaciones en allegro, exhibida en la Galería del Pasillo de CyAD, entre el 16 de mayo y el 3 de junio, es una muestra que reúne piezas en torno de la figura humana; la mayoría son trabajos surgidos del Taller Princesa de los viernes por la tarde en la UAM-Xochimilco. Lo esencial de este conjunto es la expresión a partir del cuerpo humano; son trabajos hechos en tiempos variables donde la espontaneidad captura ese momento en el que se pretende atrapar un instante, el hecho del momento, una acción en la que las huellas del trazo congelan una emoción, un movimiento. *Allegro*, en música indica una pieza vivaz, es decir bastante rápida.

En la dinámica del Taller, los ejercicios varían de técnica y en tiempo de realización, 5, 10 o 15 minutos; cada dibujo emerge de múltiples trazos vivos; cada participante traduce la figura en un orden personal por medio de un gesto particular. El método de trabajo de Taller es clave en los fenómenos de descripción y representación; así, en cada pieza a partir de un punto de vista se concreta un signo expresivo.

Para Peter, en dibujo no hay recetas, sólo existe uno mismo enfrentado al tema, consciente de que lo que está enfrente tiene vida y eso es lo que quiere expresar, así la figura da vida al espacio y el espacio vida a la figura.

El potencial expresivo que tiene aún hoy el dibujo nos pone en la disyuntiva de si puede plantearse hoy una recuperación del cuerpo a través del gesto, su espontaneidad y su lenguaje, luego de haber sido sometidos al imperio del cuerpo estilizado y acartonado de la publicidad.

Finalmente la muestra resulta, entre tanto, una constante llamada a explorar nuestra capacidad de sentir y de vivir el instante en que se produce cada imagen como un acto rico, complejo e irreplicable. •

Bibliografía

Gómez Molina, Juan José, *Las lecciones del dibujo*, Cátedra, Madrid, 2006.

Juárez Garduño, Eduardo, "Pedro Saxer: "Por la vía ilustrada"", en *Lúdica*, año 3, número 9, octubre, México, 2000.

Vilchis E., Luz del Carmen, *Método de Dibujo. Fundamentos Interdisciplinarios*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2008.