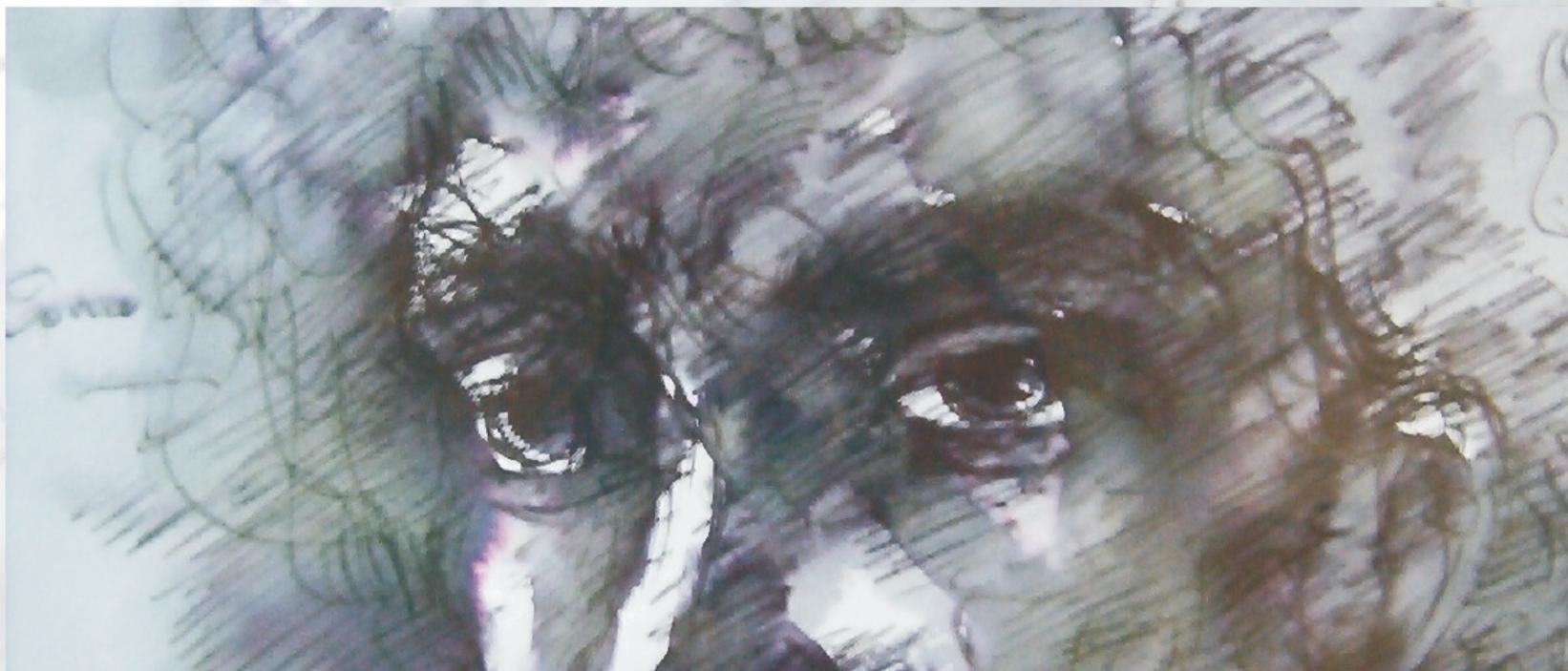

Alejandro
Alejandro Urrutia y El Dibujo

María Aguilar Balsells

Alejandro
Alejandro Urrutia y El Dibujo

Análisis del dibujo y registro fotográfico de la obra del Maestro de la Plástica
guatemalteca Alejandro Urrutia.

Arq. María Aguilar
Dirección General de Investigación DIGI
Universidad De San Carlos de Guatemala USAC

Contenido

“Homenaje a Alejandro Urrutia”, Antonio Móbil

Introducción

El Dibujo

Sobre Alejandro y su currícul

Currícul Artístic

Temas

Técnica

Composiciones

Línea y Trazo

Equilibrio y Balance

El resultado final

Comentarios

María Aguilar Balsells

Estuardo Salvatierra

El Proceso

Bibliografía y Otras Fuentes

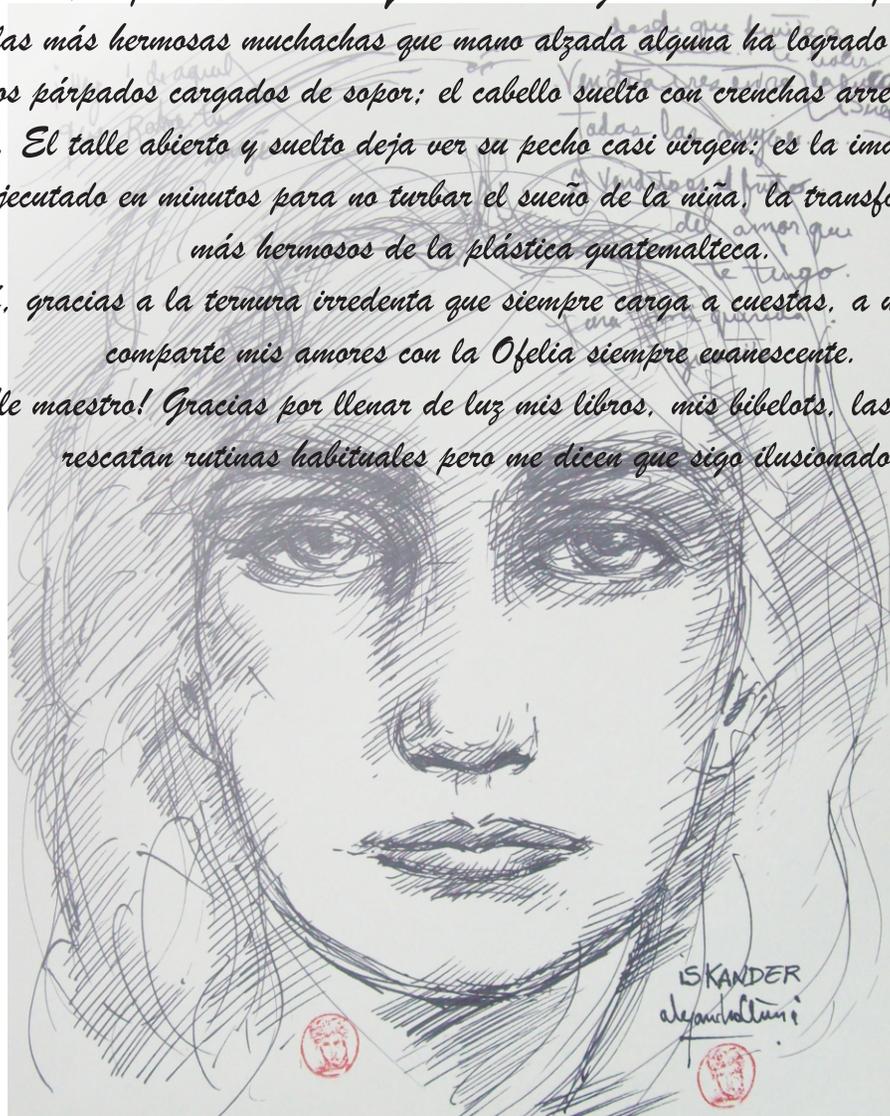
Homenaje a Alejandro Urrutia

Veo el dibujo todos los días. Está en mi estudio al alcance de mi mano izquierda. Dice en una de sus esquinas, Ofelia yacente y, al lado, la palabra Hamlet. Yo la llamo mi Gioconda leve. Leve por el trazo a lápiz de una de las más hermosas muchachas que mano alzada alguna ha logrado realizar.

Los ojos cerrados; los párpados cargados de sopor; el cabello suelto con crechetas arrebatadas; la boca deliciosa no sonríe; recuerda. El talle abierto y suelto deja ver su pecho casi virgen; es la imagen del amor satisfecho. El trazo delicado, ejecutado en minutos para no turbar el sueño de la niña, la transforma en uno de los dibujos más hermosos de la plástica guatemalteca.

Alejandro engendró, gracias a la ternura irredenta que siempre carga a cuestas, a una Gioconda yacente que comparte mis amores con la Ofelia siempre evanescente.

¡Salud admirable maestro! Gracias por llenar de luz mis libros, mis bibelots, las tardes de trabajo que rescatan rutinas habituales pero me dicen que sigo ilusionado.

Antonio Móbil

INTRODUCCION

Con “el Dibujo” comienza la historia de lo que hoy llamamos las Artes Visuales,

En las cavernas hace miles de años nuestros ancestros hacen los primeros esfuerzos concientes e intencionados de abstraer las formas de la realidad delimitando espacios sobre una superficie bidimensional con líneas, usando como instrumentos las manos, los dedos o pequeñas brochas o pinceles primerizos, usando como medios tintes naturales o carbones y como soportes las paredes de piedra diversa en las cavernas por ellos habitadas.

El factor común de ayer y hoy, el poder de abstracción de la mente humana, la búsqueda del entendimiento de lo que nos rodea, la necesidad de comunicar y trascender.

Hoy para entender la belleza y la riqueza de algunos dibujos así como de la habilidad de algunos dibujantes es necesario comprender la historia misma de esta rama de las Artes Visuales y el estudio de elementos fundamentales como el de la línea o el trazo que básicamente definen al ”Dibujo” y lo diferencia de la pintura. También se hace necesario comprender algunos criterios de análisis en el arte en general y por ende del dibujo para recrearse en la valoración artística de una obra de este tipo.

El Dibujo de Alejandro Urrutia es una muestra de la excelencia, el talento cultivado con disciplina para convertirse en virtud. Después de una larga formación académica que apenas abrió el camino y que lo empuja en la búsqueda de determinar su estilo, los dibujos de Alejandro muestran la firmeza y el carácter que se obtiene a través de la auto formación que se propone o que consigue la mente de un artista .

EL DIBUJO (DEFINICION)

Algunas definiciones de lo que es el “Dibujo” nos podrán acercar a la apreciación de la obra artística presentada en este documento. Nos permitimos reunir aquí una serie de definiciones que nos acercan a entender esta modalidad del arte, “El Dibujo”.

Dibujo *significa, delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma el nombre del material con que se hace*, en cuyo caso podemos referirnos a una obra de dibujo como: una tinta, una sanguina, dibujo al carbón, etc.

En un sentido de mayor abstracción podemos encontrar la definición que dice que: *el dibujo es el lenguaje universal, porque sin mediar palabras, podemos transmitir ideas que todos entienden de modo gráfico*. Tendríamos que agregar a este concepto la idea de lo relativo, ya que como sabemos algunas obras se visualizan mas complejas y por otro lado intervienen en la apreciación de una “obra artística” en este caso de “un dibujo”, factores alrededor de los elementos fundamentales que intervienen en esta actividad llamada Arte.

De esta manera que aun cuando un dibujo puede ser más directo o inmediato que muchas palabras también debemos considerar que además de la complejidad del dibujo existen factores culturales, de contexto histórico y recursos tanto del autor de la obra como del espectador, que intervienen en nuestra apreciación. Por ejemplo, aunque un dibujo exprese todo lo que el autor entiende por amor, tal vez alguien en otra cultura no pueda percibirlo de la misma forma. Retomando nuestra definición tendríamos que agregar que el dibujo puede considerarse un lenguaje universal en alguna medida, puesto que una vez está realizado, puede apreciarse de forma inmediata, podemos transmitir algunas ideas que muchos entiendan de modo gráfico, aunque luego sea interpretado de formas diversas por cada observador.

Es la base de toda creación plástica, es la estructura fundamental de una obra. Esta definición se refiere a las dos finalidades del dibujo: la primera cuando el dibujo es en sí mismo la finalidad, el artista desea crear como obra final “un dibujo”; y la segunda, la utilidad del dibujo en el esquema inicial de una obra pictórica fundamentalmente figurativa.

En el proceso creativo, la abstracción de la idea por el artista le lleva a dar forma a un concepto con las líneas básicas y fundamentales de aquello que contempla afuera o adentro de su mente, para convertirse en el boceto inicial de una obra bidimensional (dibujo o pintura). Cabe aquí señalar que desde el renacimiento en Italia y en Europa el dibujo ha llegado a considerarse una manifestación artística única por derecho propio mas que simplemente el esbozo preliminar estructural o informativo para ser desarrollado en otros medios de expresión. A partir de esta época, podemos notar en esta práctica artística dos factores que cobran suprema importancia y que edifican lo que hoy valoramos como “El Dibujo”: 1. la necesidad de insistir en la práctica para perfeccionar el concepto y la técnica, 2. hacer que cada dibujo se mantenga por sus méritos propios como algo soberbio y único.

A pesar de que hablamos del dibujo como una técnica por definición, el mismo no se puede comprender como el simple hecho de la aplicación de un trazo para esbozar una figura. Tan solo para comenzar diremos que requiere de un soporte (papeles varios, madera, telas, etc.); y el mismo medio de ejecución (carbón, grafito, sanguina, lápiz, etc.) que resultará diferente en cada soporte, agregado al hecho mismo de estar hablando de una *técnica artística* y en consecuencia a las implicaciones de *estilo* que se logran en el ejercicio constante de la misma.

Al acercarnos al “dibujo de Alejandro Urrutia” varias de estas definiciones e ideas nos ayudarán a formar los elementos de valoración y los criterios que se necesitan para contemplar este magnífico trabajo.

SOBRE ALEJANDRO Y SU CURRICULO

Algo de lo que más define el dibujo de Alejandro es *la necesidad de insistir en la práctica para perfeccionar el concepto y la técnica*.

En una conversación sostenida con Alejandro nos relata que una mujer que quería adquirir una de sus piezas, para conseguir un mejor precio le dice que considere lo que le pide porque a él le ha tomado media hora realizar ese dibujo, a lo cual Alejandro nos agrega: “lo que ella no sabe es que me ha tomado cuarenta años hacer este dibujo”.

Cientos de veces he visto a Alejandro Urrutia entrar por la puerta con esa figura esbelta y elegante, siempre con un gran portafolio en el que lleva sus más recientes dibujos y el sombrero de ala ancha que le da ese aire enigmático a su figura. La ropa muestra huellas de su diario trabajo sobre la pintura y el dibujo; y aunque nos deja ver que no es en la vestimenta donde están sus intereses, si tiene buen cuidado de alimentar la imagen del pintor clásico europeo del inicio de la época moderna.

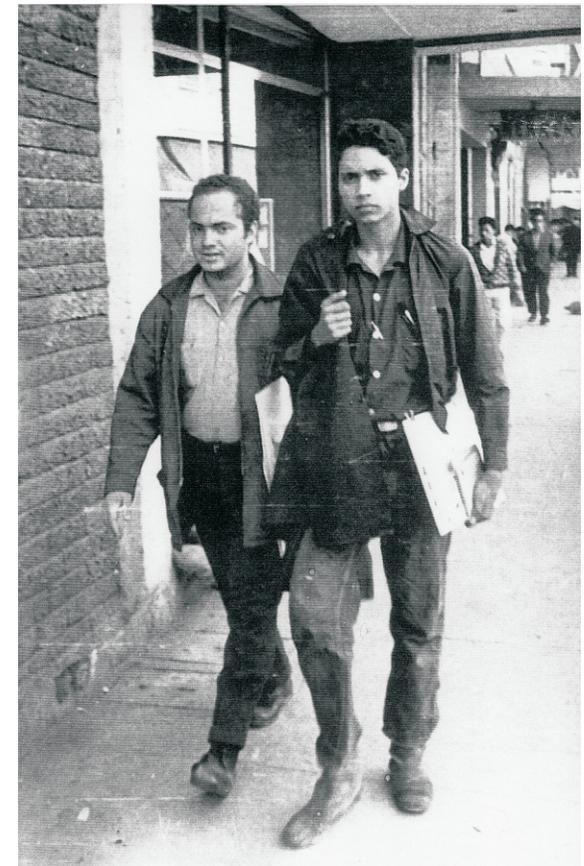
Conversar con Alejandro supone el conocer los autores más famosos de la música clásica y los escritores que más han impresionado las mentes de diferentes épocas, además de estar pendiente de sus más agudos comentarios. Artistas de la plástica, grandes pensadores de ayer y hoy, bailarines y músicos forman parte del lenguaje verbal y por supuesto artístico de Alejandro.

Podemos confirmar su gusto por los clásicos y los temas intelectuales cuando lo vemos sacar su material de dibujo en el que desfilan plumas fuentes, tiralíneas, frascos al estilo antiguo de tinta y hasta el sello con el que firma sus obras.

Aún cuando cientos de veces lo he visto entrar por la puerta, resultó difícil conseguir la entrevista que requiero para este trabajo. Me resulta necesaria, ya que espero que sea reveladora la opinión del autor. Casi tres meses después de mi solicitud, consigo entrevistarme formalmente con Alejandro, el día 18 de mayo del presente año, en la Galería Taller CAOS. Sin embargo consciente del papel importante que tiene el espectador en la dinámica del Arte, me dispongo también en este documento a exponer los criterios que a mi juicio hacen de esta obra, una obra espléndida y magnífica, “el dibujo de Alejandro Urrutia”.

Nos cuenta Alejandro que se recuerda a sí mismo de ocho años dibujando como todos los niños, pero a los doce años le llega la feliz ocasión en que pudo ver la obra de Miguel Angel Buonarotti y en su mente cambió la visión de lo que sería su vida de ahí en adelante.

A los trece años conoce a Max Solares quien se interesa mucho en su trabajo y lo convierte en su pupilo por aproximadamente un año. A este respecto Alejandro nos comenta que recibe de Max Solares una gran práctica, una escuela libre y gratificante que él valora como una de las mejores enseñanzas que a esa edad pudo recibir. Alejandro recuerda con cariño y alegría esta época, las atenciones de su maestro, el interés en su trabajo y el estímulo fuerte que implicó en su vida. Un año más tarde Solares parte a Europa.

Zipacná De León y Alejandro Urrutia
1967

De quince años ingresa a la Escuela Nacional de Artes Plásticas ENAP, donde tuvo la oportunidad de encontrar maestros como Dagoberto Vásquez, Grajeda Mena, Oscar González Goyri, Ernesto Boesch, Roberto Cabrera. Alejandro confiesa no haber sido un alumno muy disciplinado y según sus palabras esto se debía a que quería más libertad. Por diez años continúa visitando la escuela de arte, alternando sus visitas con la academia de ballet.

Un año después de ingresar a la ENAP, Alejandro motivado por unas jóvenes bellas ingresa a la academia de ballet en el Conservatorio Nacional. De forma cómica relata cómo su ingreso comienza casi de forma accidental.

Alejandro quería deleitarse con la visión hermosa de las jóvenes bailarinas en la academia pero el director lo sorprendió en el corredor y le dijo que si quería estar por ahí tendría que inscribirse pasando el examen de admisión. No tuvo ningún inconveniente y ese mismo día se sometió al examen. Para su sorpresa ganó el examen junto con otros pocos de los muchos aspirantes que había.

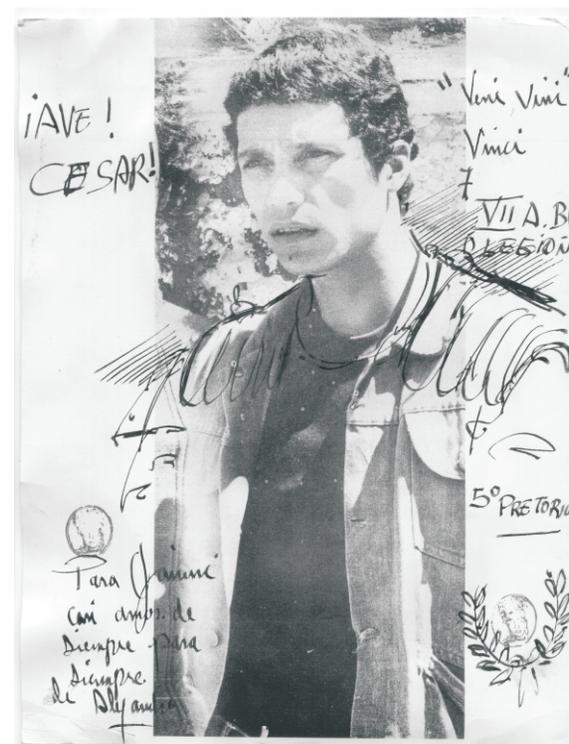
Veinte años bailando con el ballet Guatemala duró su paso por la academia, con evidente añoranza relata aquellos días excitantes e intensos en el que el movimiento del cuerpo fue razón de estudio y con admiración cuenta la historia de cómo recibieron a la Primera Bailarina Madame Margott Fontaine que estuvo algunos días compartiendo con ellos el escenario del ballet guatemalteco.

Por último llegó la decisión que lo define como pintor, después de veinte años alternando entre las artes de la plástica y la danza Alejandro decide que debe dejar el baile para dedicarse por completo a ser pintor.

El curriculum que a continuación ponemos no refleja por si mismo el carácter y la fuerza de este gran artista, por lo cual también me permito hacer algunos comentarios de su personalidad, tomados de los momentos de charlas y de los comentarios que en otras circunstancias hemos podido compartir.

Alejandro es un amante de “la academia”, tiene una mente inquisidora en cuanto al trabajo artístico y agudo en su crítica sobre el dibujo como instrumento para la pintura o como fin en sí mismo. Se alimenta con libros de sus artistas favoritos de los que devela el sentido y el carácter de la línea para el dibujo, el manejo de la sombra y la luz.

Como él mismo menciona cuarenta años de preparar y afinar sus conceptos, su temática, su técnica y su trazo nos dejará aún muy lejos de comprender a cabalidad el proceso que por fin concluye en el trabajo del cual aquí exponemos una pequeña muestra. Sin embargo al revisar su obra sabemos que se hace necesario para la historia artística de nuestro país y el patrimonio de nuestra cultura registrar una muestra de la misma y dar un primer paso en el entendimiento de la mente creadora de Alejandro Urrutia.

Curriculum Artístico (Proporcionado por el Arq. Estuardo Salvatierra de Galería CAOS)

Nació en Guatemala el 10 de mayo de 1948.

Efectuó estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Es uno de los representantes de la pintura de vanguardia con estilo suelto y sugerente por múltiples interpretaciones de la figura humana siendo este su tema preferido de estilo impresionista expresionista, domina las técnicas de óleo, crayón, tinta y acuarela.

Presentó su primera exposición personal en 1970, se identifica a si mismo como un expresionista figurativo dedicado a realzar movimiento y la expresión de figuras por medio de colores contrastantes y líneas onduladas.

Su obra esta frecuentada por personajes que han jugado un papel importante en su vida personal, por seres mitológicos o héroes, figuras importantes de la historia y autorretratos, todos estos personajes convocan emociones que se expresan a través de la luz el color y la sombra de formas y líneas firmemente armonizadas.

Exposiciones Personales

- 1970 Tecolote de Jade (Dibujos y tintas)
- 1977 Asociación de Periodistas de Guatemala
- 1981 Galería El Túnel
- 1989 Galería Espacios
- 1989 Galería Estípites Antigua Guatemala
- 1990 Galería F. S. Richards
- 1991 Galería el Attico "Leyendas de Guatemala"
- 1994 Galería Walter Peter "Homenaje a Roberto Monzón"
- 1997 Galería El Sitio Antigua Guatemala
- 1998 Restaurante Sauvignon "Homenaje al vino"
- 2002 Instituto Guatemalteco Americano IGA
- 2004 Casa Mima "Homenaje"
- 2005 Galería "CAOS", Variaciones sobre un mismo Tema"
- 2006 Galería "CAOS", "Expresionismo Abstracto"
- 2010 "Callejón del Fino",
- 2010 "Callejón del Fino", "Personajes del Centro Histórico"

A participado en diversas exposiciones colectivas en galerías y espacios distintos tales como: La Biblioteca Nacional, Centro Cultural Martí, Embajada de USA en Guatemala, Embajada de Guatemala en Taipei, Galería Bacardí en Miami, Casa de la Cultura en México, ENAP, Galería "CAOS", y otras. Parte de su obra pertenece a colecciones privadas como la del Banco de Guatemala, coleccionistas particulares de Alemania, Holanda, España, Estados Unidos, Centro América, etc.

SOBRE LOS TEMAS DE ALEJANDRO URRUTIA

No existe boceto a lápiz, directamente de la tinta al papel, el dibujo de Beethoven una y otra vez va haciendo la experticia en el tema. Dos o tres primeras líneas ubican el dibujo en la superficie y le ayudan a buscar en los archivos de la mente la solución final del personaje al que va a dibujar y que ha realizado en otras y varias ocasiones. Entre los favoritos de Alejandro: retratos de personajes clásicos de la música y la literatura, pintores famosos de la modernidad, pocos contemporáneos, talvez los únicos a mencionar “la musa de sus pinturas” y “él” en sus autorretratos. Temas de tauromaquia, caballos, toreros y picadores; y para reafirmarse en lo clásico de su temática, bailarines y mujeres desnudas que posan para el dibujo.

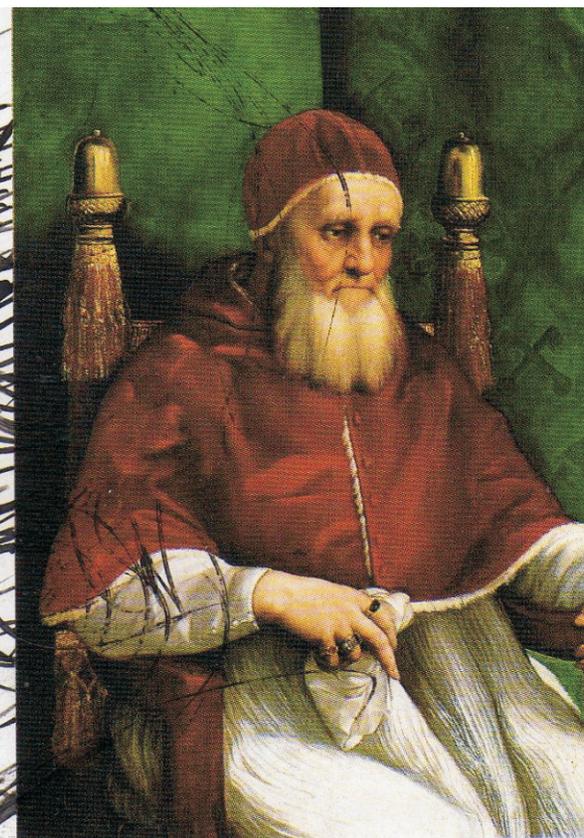
No hay engaños o dificultad de lectura en el dibujo, las fórmulas de Alejandro han alcanzado soluciones emblemáticas cuando se trata de sus personajes o retratos, todos podemos contemplar a Albert Einstein, sin necesidad de consultar el título o revisar el grafismo que adorna el retrato. Soluciones perfectas en cuanto a proporciones en los rostros y expresiones que hablan del temperamento o el carácter del personaje.

Miguel Ángel no podía garantizar la belleza al óleo de la que decía que era «buena para las mujeres o para los viejos como Sebastiano del Piombo». Le parecía lo mismo que a Platón, más útil y menos pura que la escultura por su propia sensación, por su «magia humana» que simula el movimiento de los cuerpos y sólo crea fantasmas. Pero la desdénaba sobre todo porque en ella «se agita el color a expensas de la idea».

Qué habría perdido del Impresionismo el que prescribía el pincel y sus vueltas en él, al igual que Platon, más que «un bosquejo de un rostro serio y algo para los niños y los ignorantes». También le horrorizaba el género que para él era solamente «pábulo para la vanidad o para las ilusiones de los ojos de los ignorados». Con esta concepción del arte, Miguel Ángel continúa la batalla contraria con la mayor parte de la escuela italiana del siglo XV. El papa Sixto IV, este protopontífice de Dürero, el papá alemán que declaraba en su época, hacia 1480, que el arte de la pintura va destinado al servicio de la Iglesia para mostrar los sufrimientos de Cristo y tantos otros ejemplos edificantes; además conserva la imagen de los hombres después de su muerte.

No contenta con desdenar la pintura, Miguel Ángel la degradaba ante la escultura. En una carta a Benedetto Varchi, escrita en 1547, dice: «La pintura me parece mejor en tanto que se acerca a la escultura, y la escultura me parece peor en la medida en que se acerca a la pintura. La escultura es la antorcha de la pintura; entre la una y la otra hay la medida que hay entre el sol y la luna». Y añade una perfida observación, enderezada sin duda a Leonardo: «Quien me escribió que la pintura es más noble que la escultura, si sabe tanto de las otras cosas como de esta, mi criada lo habría hecho mejor que él».

Puede imaginarse el horrible conflicto en el que le sumió la obligación de de-

Rafael
Retrato del papa Julio II, hacia 1511-1512
Óleo sobre tabla, 108 x 80,7 cm
National Gallery, Londres

TÉCNICA

Se hace necesario señalar que aun cuando Alejandro cuenta con una gran habilidad para la abstracción, sus retratos y composiciones no provienen directamente de la imaginación sola, sino de la observación. El interés propio de un intelectual que le lleva a revisar libros, dibujos y pinturas con gran detenimiento y el poder de análisis que lleva al artista a convertir la realidad de sombras y masas de colores a simples líneas.

Una técnica altamente depurada proviene del conocimiento pleno de los materiales de soporte que utiliza y los medios de ejecución de sus dibujos. Inicialmente Alejandro aunque puede dibujar sobre cualquier superficie tiene un gran gusto por los papeles de algodón refinados y preparados para tintas y acuarelas, visita constantemente las papelerías y librerías donde es conocido por su exigencia en las calidades del material. Es de suponer que aprecia estos materiales porque también conoce de sus bondades a la hora de ejecutar un primer trazo.

No porta múltiples colores porque su preferencia lo lleva a la selección de rigor, negro o sepias, tanto para tintas como para crayones, agregando eventualmente blanco en crayón cuando el dibujo así lo requiera.

Parte de la técnica está determinada en la forma como se usan estos materiales y que a la larga conforman en parte el estilo del dibujo de Alejandro Urrutia.

Inicialmente el artista suele recurrir a la esquematización, es decir unas líneas sueltas que ayudan a comprender el modelo en el papel y que como antes mencionamos Alejandro realiza directamente en el papel final y con tinta (o sea unos primeros trazos irreversibles).

Dentro de su técnica o la forma de uso del material podemos notar que cada elemento en el dibujo está formado por un sin fin de líneas que gradualmente conforman y/o delimitan la forma de aquello que vamos a dibujar. De esta manera que observando detalladamente, por ejemplo las cejas de Albert Einstein podemos observar que están formadas por una serie de líneas inexactas que gradualmente nos acercan al concepto de ceja, limitan el área. También podemos notar como el espacio en la ceja que no tiene líneas, son aquellos espacios que muy inteligentemente se han dejado vacíos e insinúan por si solos frondosidad y color de las cejas. Alejandro nos enseña que tan importante es saber donde colocar tinta, línea, o color como saber donde no hacerlo.

Dentro del mismo dibujo podemos notar la diversidad de líneas que utiliza Alejandro en un solo dibujo y lo llevan a la visual general. Notemos la línea delgada uniforme y repetida con que conforma el achurado que suavemente da sombras a la cara; de otra forma, la línea que empieza con cierta fuerza y termina indefinidamente con la que va delimitando áreas o consolidando formas varias como las hendiduras de la piel y el pelo.

El pelo está formado por líneas temperamentales y desordenadas que aún no siendo muchas, por su posición en el espacio y la forma en que se contorsionan, da la idea de un pelo largo frondoso y desordenado.

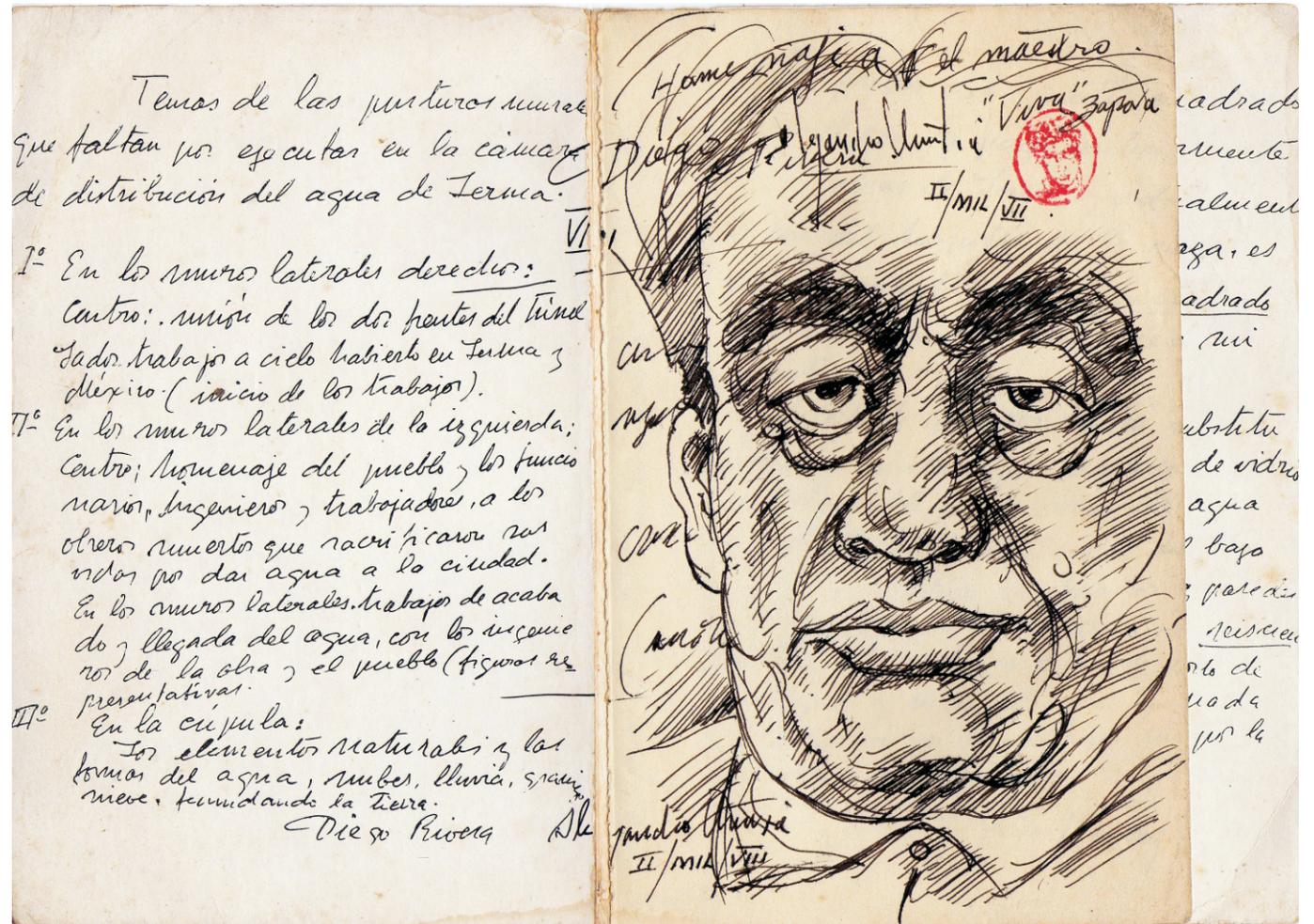
Podemos observar que en este retrato de Einstein las áreas o sombras más oscuras están formadas por líneas seguidas y repetidas, creando casi un patrón en diagonal para todas las áreas que requieren de oscuridad y crean esa impresión visual de profundidad y volumetría, contrastándolas con áreas de muy pocas o ninguna línea, observemos la barbilla o la nariz.

Agrega a la composición de su dibujo una serie de pequeños dibujos o grafismos alrededor de la imagen principal y que son relativas al carácter del personaje, en este caso fórmulas de la energía, dibujos de modelos del átomo. Estos dibujos o decoración dan continuidad de diseño a la alocada cabellera para difuminarse lentamente en el fondo del papel, estimulando la imaginación del observador.

Por último agrega con un crayón blanco las líneas que refuerzan la luz o luces en el dibujo y que también agregan a la cabellera, las cejas y el bigote la impresión de canas. La firma con un sello que le identifica en color rojo está colocado en la parte inferior izquierda que da sustento y estabilidad al dibujo por colocarse en la base, con esto reafirma que el espacio vacío en la base de la derecha, es intencional y visualmente crea la sensación de que la camisa continúa ahí, haciendo que la figura del personaje posea mayor tamaño e importancia.

Esta fórmula de Einstein es la conclusión de múltiples dibujos del mismo personaje, reflejan la búsqueda de soluciones de la mente inquisidora de Alejandro Urrutia y el dibujo que toma menos de una hora es el magnífico resultado del trabajo de cuarenta años.

COMPOSICIONES

El esquema de la composición equivale a los cimientos de un edificio; depende de él que la estructura se sostenga de pie o que, por el contrario, esta composición se venga abajo. Es importante tener en cuenta estos esquemas de composición a la hora de plantear un dibujo.

Instinto natural y la formación de un gusto exquisito llevan las composiciones de Alejandro, permitiéndose inclusive componer alrededor de esquemas planteados previamente. Observamos el dibujo del retrato de "Diego de Rivera", realizado sobre una hoja impresa previamente (litografía) con caligrafía del propio Rivera en las contraportadas de un libro. Alejandro usa las contraportadas y se integra perfectamente con un emblemático dibujo de Diego Rivera. En la composición Alejandro agrega el grafismo a su dibujo que permite la integración de ambas partes, dejando inclusive parte de su firma en el papel impreso.

Inmediatamente los textos pasan a ser parte del fondo y se convierten en el elaborado adorno que otorga al retrato esa sofisticada elegancia y suavidad. Al contemplar el dibujo de Diego Rivera apreciamos la línea suelta que conforma cada una de las partes del rostro, podemos observar las primeras líneas que hicieron el primer esquema de este retrato, a veces levemente cubierta por un achurado que sugiere profundidad y sombra.

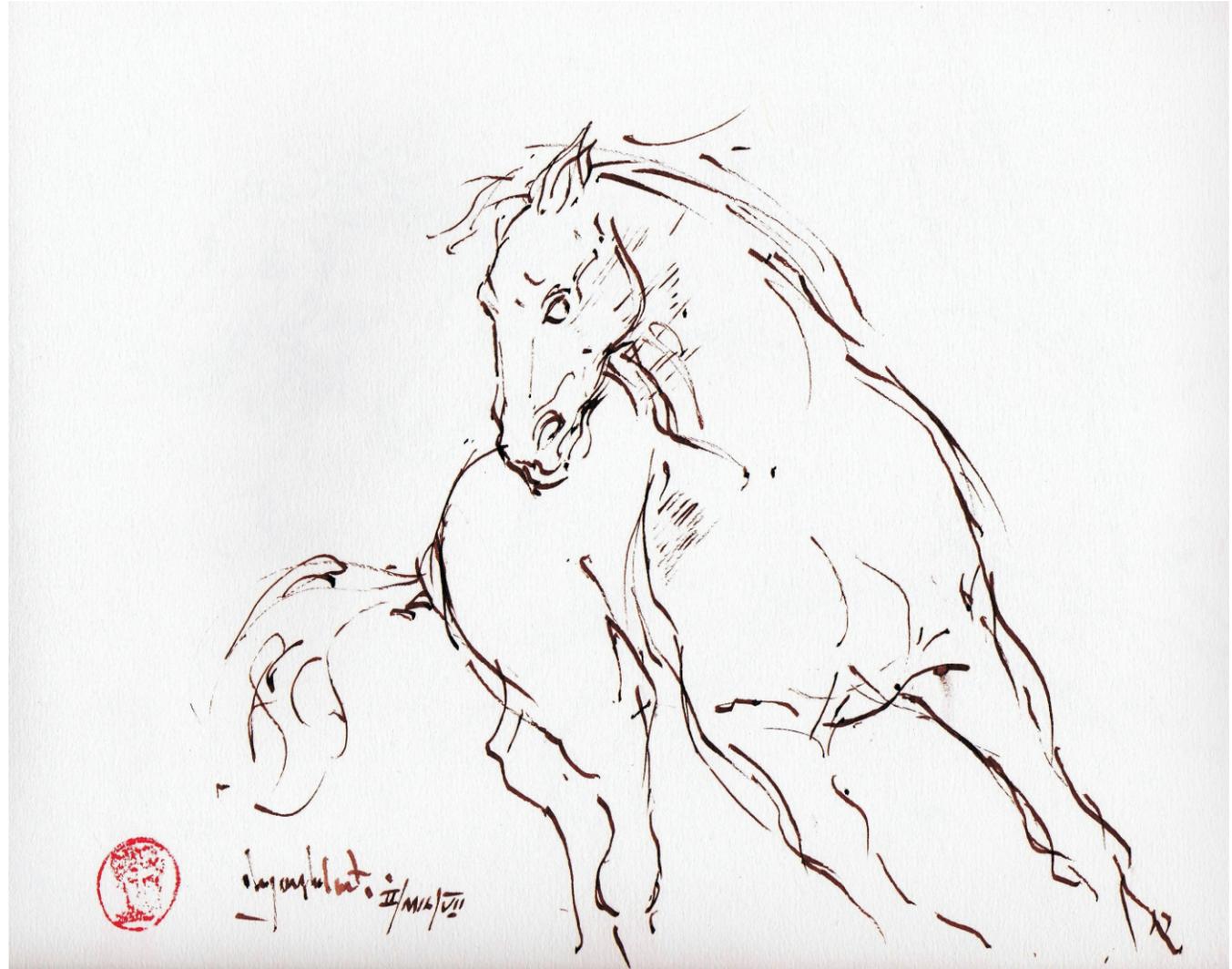
Cabe señalar que de la misma forma como en este dibujo de Rivera, el esquema concluye en un dibujo por demás hermoso, en múltiples ocasiones Alejandro utiliza sus esquemas como estructura en la composición de sus pinturas, en las cuales las líneas iniciales se pierden bajo las áreas cubiertas una y otra vez de pintura de diversos colores.

Los resultados de un dibujo pueden ser fluidos y caligráficos o tornarse en dramas o ser incluso violentos. Es de notar que la intención artística de la línea y el tipo de medio usado se combinan para dar al dibujo su fuerza, su carácter, su autoridad. Observemos en este caso el dibujo de “Goya” para el cual Alejandro ha seleccionado una hoja impresa ya con texto.

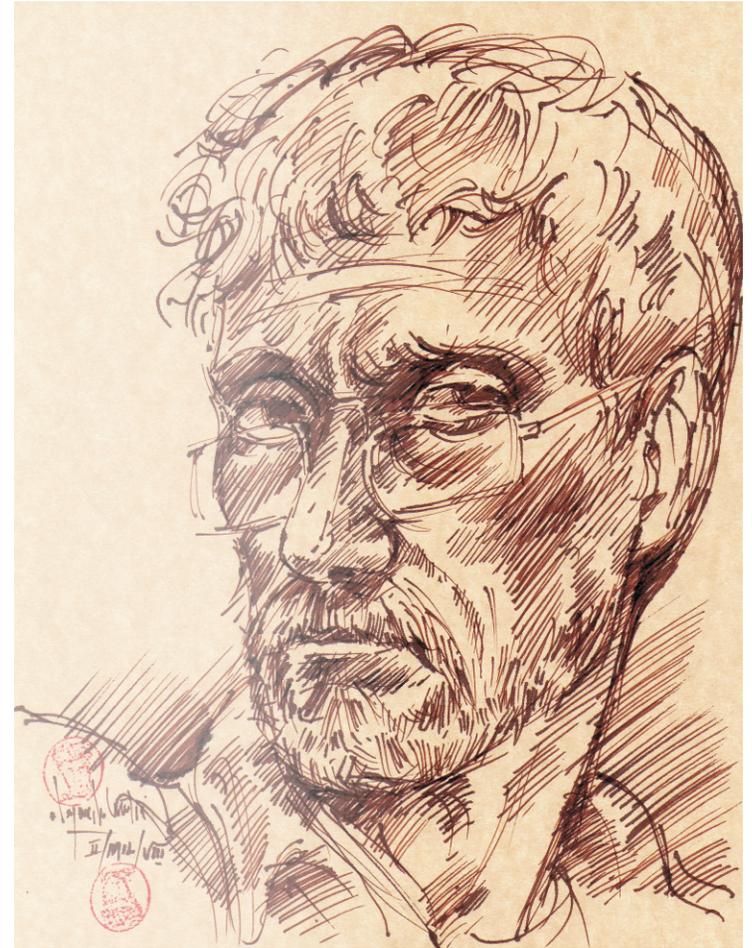
LÍNEA Y TRAZO

En una obra con un buen dibujo, ni una sola de las líneas fluidas, rápidas, sueltas está trazada sin un propósito. El dibujo de Alejandro Urrutia, “Caballo”, está hecho con tan pocas líneas, que sería fácil creer que se trata de un dibujo simple, cuando la realidad es más compleja. Se trata de un alto nivel de abstracción de la idea, que considerando su estilo particular, le permite determinar las líneas necesarias para este dibujo. Con pocas líneas la impresión de la escena es completa, el caballo que se mueve con agilidad, fuerza y en carrera, trata de cambiar de dirección y en ese momento podemos apreciar la fuerza con que se vuelve, el poder de los músculos, de las patas y la serenidad con la que torna la cabeza en busca de una nueva dirección. Las líneas sueltas y vigorosas no sólo delimitan la forma, sino colaboran en la sensación del movimiento; el impacto del viento sobre la cresta y la cola del caballo.

La postura inclinada de este caballo puede en algún momento desestabilizar el dibujo, pero sin agregar nada, Alejandro coloca su firma debajo de la cola, a la izquierda y compensa el gran peso y fuerza del caballo, creando el balance que en nuestra mente de observador se interpreta con la paz que da el equilibrio.

Sería un engaño de nuevo dejarse llevar por la cantidad de líneas y concluir precipitadamente que se trata de un dibujo fácil por la simpleza con que es realizado, realmente se trata de la conclusión que proviene de cientos de horas de análisis y observación de un largo trabajo hecho con suma dedicación, del gusto por la elegancia que hay en las soluciones básicas y simples y por supuesto del talento de Alejandro.

Autorretrato

EL RESULTADO FINAL

El dibujo es un elemento abstraído del complejo pictórico que en virtud de su fuerza expresiva, se convierte en un arte independiente.

Para los que le conocemos, la sencillez de Alejandro no deja ver lo complejo de su trabajo, lo inteligente de sus soluciones artísticas, los logros de su academia.

Hemos de mencionar que entre las personas existe un grupo que decide dedicarse a la labor de ser artista, entre los cuales alguna parte trabaja sobre las artes visuales, entre estos algunos deciden pintar y entre ellos, algunos contados cultivan el talento del dibujo. Estos artistas no sólo son singulares por el número que representan sino porque dentro del medio artístico existen muchas tendencias o modalidades que los artistas pueden desarrollar, pero no a todos les es posible cultivar este talento especial del dibujo, porque como en Alejandro Urrutia se requiere de la habilidad en la que la mente pone en juego su poder de la abstracción de la figura, comprende y analiza lo que mira, extrae rasgos principales y de forma instintiva lo convierte sin preámbulo de fórmulas geométricas en líneas y por fin el dibujo encuentra su razón última de ser en el entendimiento de aquel que observa y aprecia.

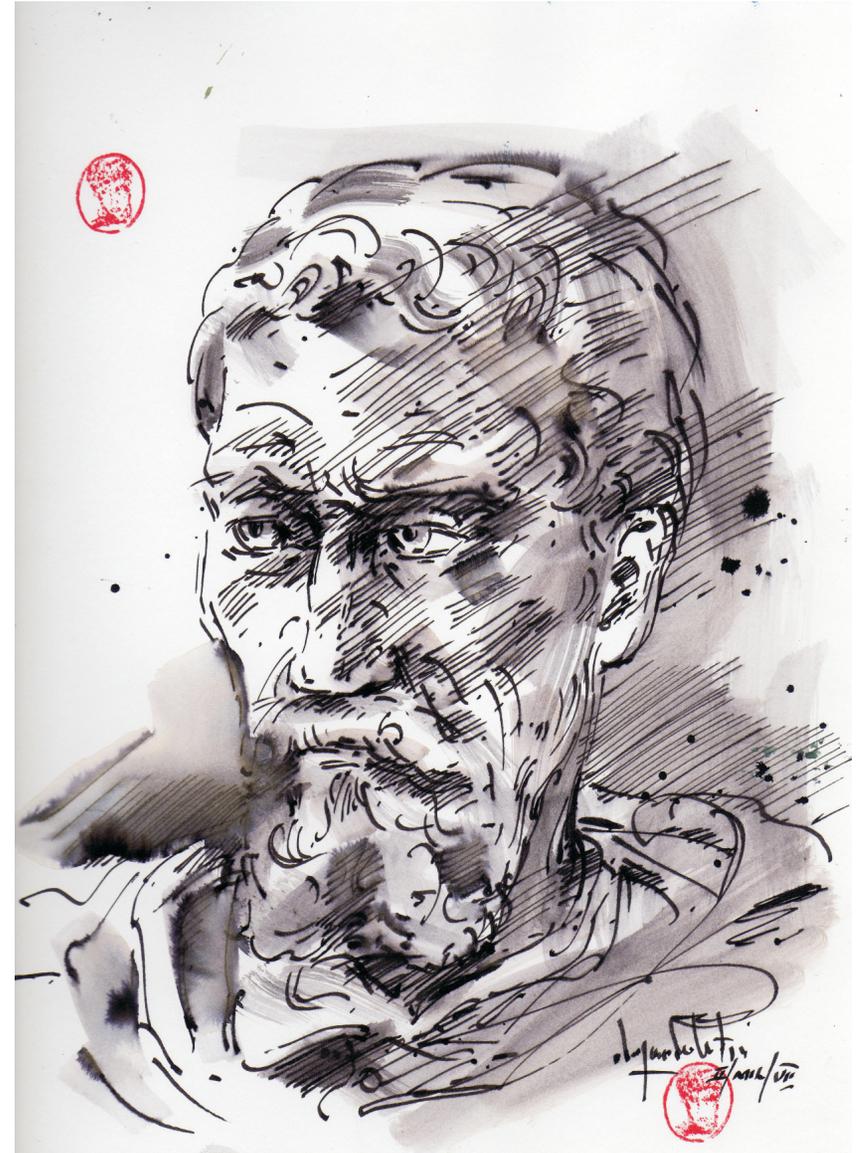

Retrato de Buonarrotti

COMENTARIO

Al hacer el recuento histórico del dibujo y compararlo con la historia misma de la humanidad podemos determinar que el dibujo ha existido siempre en nuestra sociedad como forma de expresión artística. Las nuevas modalidades del arte vienen a sumar en la diversificación de nuestras formas de expresión pero “el dibujo” seguirá por el momento ocupando el lugar único y privilegiado que ha tenido desde sus inicios y aún más desde el momento en que se le considera como un fin en si mismo.

Aun estaremos por muchos más años en el proceso de entender qué significa esta capacidad con la que algunos seres humanos nacen y qué nos impulsa a desarrollar el arte como otra forma de lenguaje, lejos estamos aun de comprender esta habilidad de la abstracción como herramienta del pensamiento. Podemos únicamente continuar en el camino que parece ya trazado, de insistir en la práctica y el conocimiento, esperando que algún día el arte se revele como parte esencial en el desarrollo de la humanidad y no como la simple mercancía de un mercado donde todo se valora en relación a un precio.

Retrato de Buonarrotti

El despliegue de talento que puede hacer un artista como Alejandro Urrutia sobre un papel reafirma nuestra admiración por el dibujo y más allá de nuestra particular visión sobre su trabajo, enriquece el patrimonio cultural y artístico del que los guatemaltecos podemos sentir orgullo.

La magia de las ideas y vivencias expresadas en un lienzo por Alejandro Urrutia, continuaran envolviendo y admirando a un público inteligente y de buen gusto.

ALEJANDRO URRUTIA “PERSONAJE DE LEYENDA”:

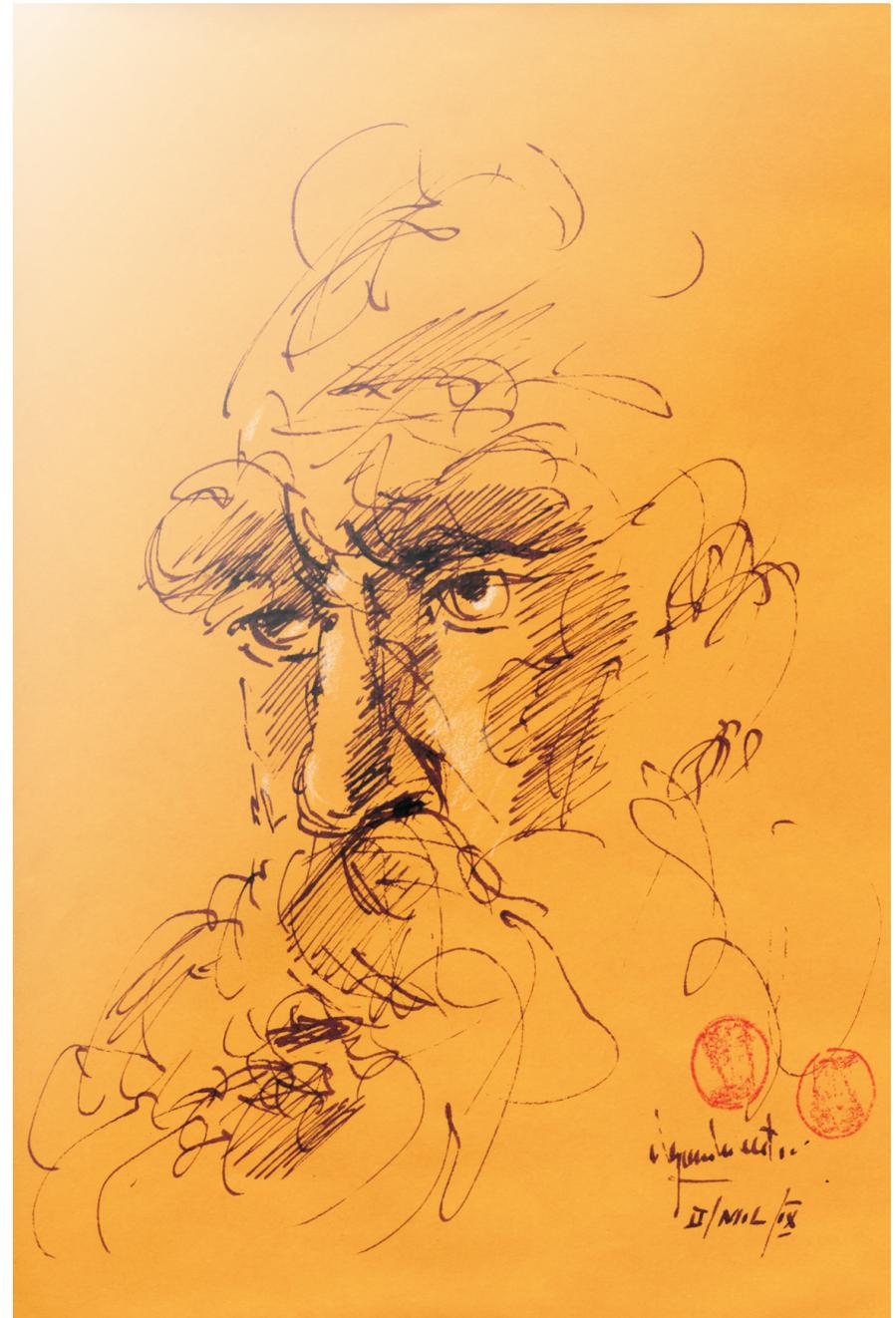
Formas menudas que dinámicamente ilustran un lienzo de papel con aguadas, y trazos firmes con una pluma de punta biselada, emulando “La consagración de la primavera” del célebre compositor ruso del siglo XX Igor Stravinski, y la coreografía del bailarín de origen polaco Vaslav Nijinsky, denotan en su contenido la expresión artística que trasciende no solamente a un artista plástico sino también a un artista escénico que represento en varias ocasiones con el ballet de Guatemala esta maravillosa obra.

La obra pictórica de Alejandro Urrutia se traduce no únicamente a un proceso creativo de por sí, sino también en un análisis de sus múltiples experiencias y lecturas que lo hacen un artista particularmente preocupado por la investigación de el arte clásico y de los grandes maestros de otras épocas, amante del impresionismo y del movimiento expresionista avanza en su trabajo con una propuesta contemporánea en donde sintetiza estas y otras técnicas que caracterizan su trabajo.

Desde temprana edad muestra un talento que merecería fomentarse en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en donde realizo estudios, y de donde lanzo una carrera que perpetuaría a uno de los grandes valores de la plástica guatemalteca. Hemos trabajado en varias ocasiones con el maestro Urrutia, para mi beneplácito, y mantenido largas conversaciones tratando de articular criterios que difícilmente puedan llegar a confluir en una misma idea todo el tiempo, pero sus aportaciones son muy valiosas y amenas ya que posee un gran sentido del humor, y por supuesto un extenso conocimiento, se suman a estas charlas anécdotas de su vida personal que nos dan paso a conocer más de su vida y trayectoria artística que lo han llevado a pasar por experiencias y circunstancias de todo tipo. Sin embargo, su trabajo continua siendo autentico y demuestra un virtuosismo que ha logrado con años de labor artística en un medio en donde el arte es una difícil y complicada forma de vida.

Alejandro Urrutia es poseedor de un talento especial y una técnica excepcional en el dominio del dibujo, con ello expresa y domina los lienzos que cubre magistralmente con sus figuras de la tauromaquia, retratos, danzas, paisajes urbanos, personajes del imaginario, etc., que lo conducen a desarrollar sus series y obras más emblemáticas y lo convierten en un “PERSONAJE DE LEYENDA”.

Estuardo Salvatierra Mata

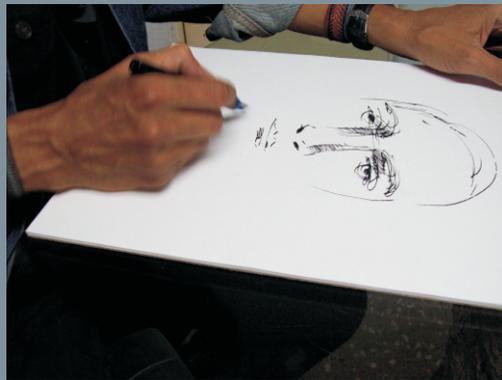
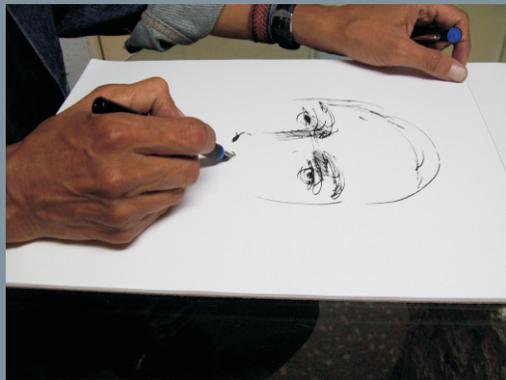

“Personaje de leyenda”
tinta sobre papel
24 cm x 30 cm

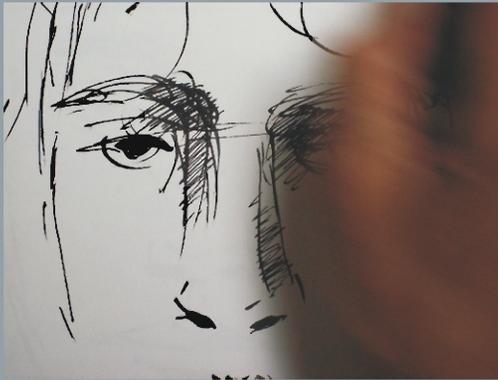

E L P R O C E S O

EL PROCESO

EL PROCESO

EL PROCESO

EL PROCESO

EL PROCESO

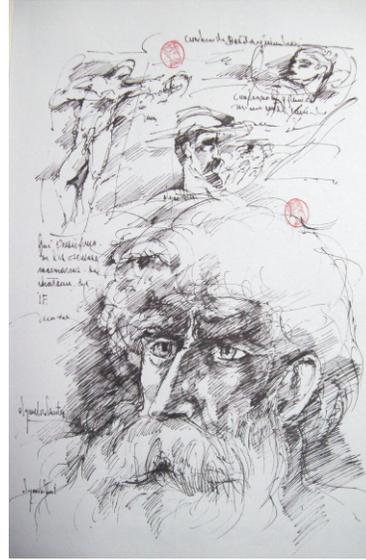
EL PROCESO

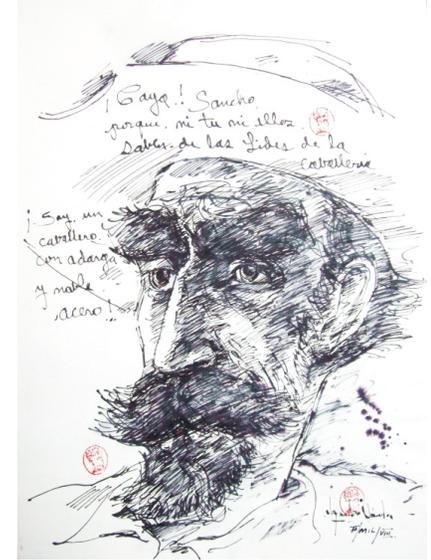
Se. Tauromaquia
Tinta sobre papel
22 cm. x 29 cm.

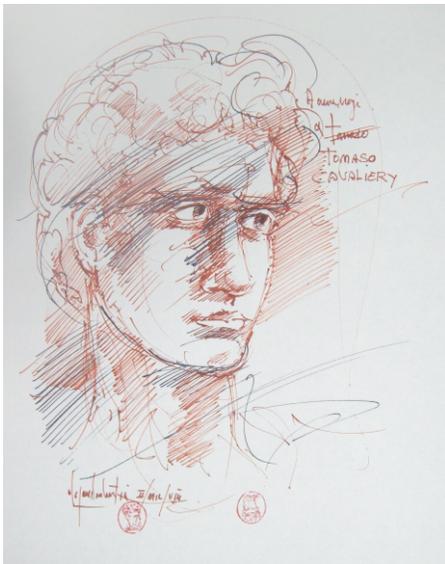
Sancho Panza
Tinta sobre papel
29 cm. x 40 cm.

Sin Titulo
Tinta sobre papel
28 cm. x 42 cm.

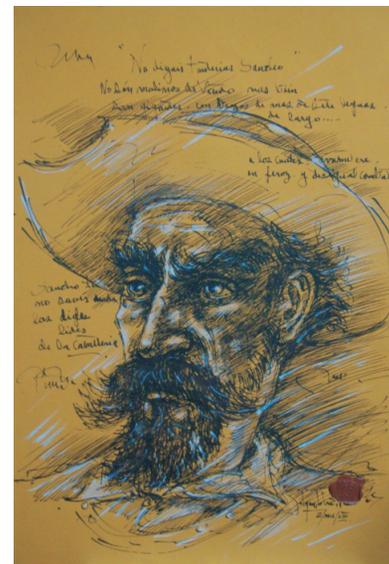
El Quijote
Tinta sobre papel
29 cm. x 40 cm.

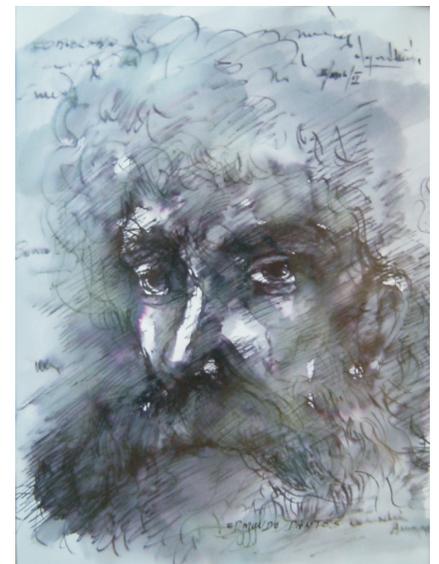
Tomaso Cavalery
Tinta sobre papel
28 cm. x 35 cm.

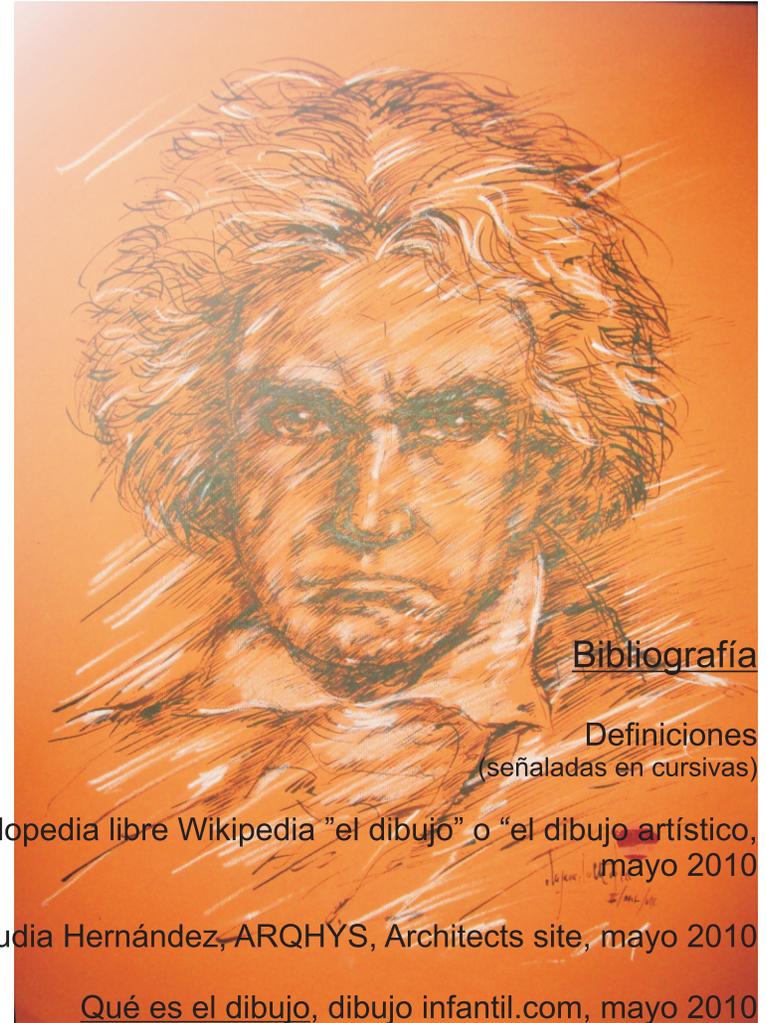
Edmundo Dantés
Tinta sobre papel
28 cm. x 35 cm.

El Quijote
Tinta y crayón sobre papel
35 cm. x 50 cm.

Edmundo Dantés
Tinta sobre papel
28 cm. x 38 cm.

Bibliografía

Definiciones
(señaladas en cursivas>)

La enciclopedia libre Wikipedia "el dibujo" o "el dibujo artístico", mayo 2010

Claudia Hernández, ARQHYS, Architects site, mayo 2010

Qué es el dibujo, dibujo infantil.com, mayo 2010

monografías.com, Historia del arte. Conceptos de dibujo artístico, mayo 2010

Fuentes Directas

Entrevista personal con Alejandro Urrutia, galería CAOS, mayo 2010
Archivo fotográfico, galería CAOS, 2010

Bethoven
Tinta y crayón sobre papel
50 cm. x 70 cm.