

HÉCTOR MORALES

DIBUJO, ALEGORÍAS y VIDA

Con estudios en *Arte Dramático y Escenografía*; y una notable trayectoria en la pintura artística-mural; el profesor **Héctor Manuel Morales Orona**, nos habla sobre su particular fijación en el **cuerpo humano** y el valor de la **experiencia de vida** en su obra como artista y en la enseñanza.

REDACCIÓN POR: SEBASTIÁN MÉNDEZ JARAMILLO
ILUSTRACIONES POR: HÉCTOR MORALES

¿De dónde nace este interés por el dibujo y por qué la figura humana en particular?

Yo me decidí por la figura humana porque como dibujante y artista, el cuerpo siempre ha sido uno de los motivos que me hace dibujar. Me gusta la figura humana y veo en ella todos los elementos que un dibujante puede percibir en cuanto al volumen y la expresividad. Hay varias cosas ahí como elemento didáctico que te permite programar una manera de enseñar y plantearlo paso a paso, empezando desde la estructura, luego el volumen y algo de anatomía; para que así, esto te permita abordarlo por temas y también llevarlo de algo sencillo a algo más complejo.

Viento Cósmico por Héctor Morales

Por ejemplo, cuando yo dibujo una montaña pienso en una figura humana porque veo volumen, proporción entre otras cosas; y bueno, eso es como dibujar un cuerpo. Hasta el paisaje lo veo desde ese mismo punto de vista, siempre me encuentro dibujando cuerpos y fue uno de los motivos que me llevó a querer adentrarme un poquito más a la figura humana. Aunque a mí me gusta dibujar de todo.

Es interesante esa comparativa con el paisaje y la figura humana, ¿tuvo algún referente en su desarrollo como dibujante en ese entonces?

Yo empecé dibujando paisajes muy influenciado por la maestra Saskia Juárez. Cuando yo quise ser pintor era porque yo veía su obra y me gustaba mucho, pues de esas casas sólidas que había en su trabajo intentaba reproducir desde lo que yo veía. Para mí, en esa solidez de las casas, se convirtió también en cuerpo, y así, la figura estaba ahí siempre. Saskia fue una referente para mí como estudiante ya en formación; cuando ya decidí tomarme en serio como artista y como pintor estudié *Técnicas Antiguas*. A partir de ahí pasé a entender también los materiales con los que estaban hechos la pintura y el dibujo, a aprender muchas cosas de la figura humana y todo eso fue como “cayendo”, donde todo empezó a recobrar sentido.

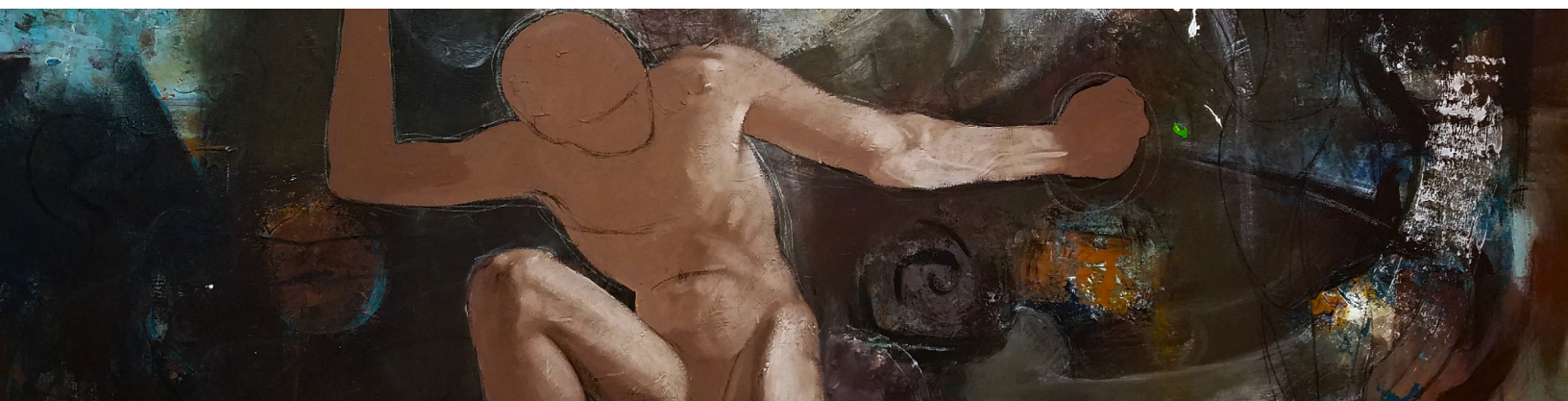
Y referentes así a nivel muy personal no te puedo decir que haya tenido yo un maestro; más bien tuve “alter egos”. Uno de ellos fue Miguel Ángel; del que se aprende mucho viendo, pues no es que necesitas tener un maestro a tu lado, sino más bien... que a veces son maestros imaginarios y él es uno de ellos, aunque suene muy “pesadito” decir eso pero sí, viendo sus dibujos y pintura aprendes.

Por ejemplo, en los cuerpos de Miguel Ángel no son cuerpos naturales, son figuras que, aunque eran a capricho suyo, se denota lo mucho que sabía de anatomía en la misma torsión de los músculos y todo aquello que no era precisamente natural en los cuerpos. Esas cosas me siguen llamando mucho la atención y también son cosas que trato reproducir en mis propios dibujos.

También estaban Leonardo (Da Vinci) y Rembrandt y pues todos los pintores antiguos porque en ellos, yo veo sus dibujos como “apuntes” para algo más. Yo no lo veo como ahora, que tenemos el dibujo contemporáneo y es como “voy a hacer un dibujo”. Yo infiero en que los maestros antiguos decían, “voy a hacer un apunte, para luego llevarlo a un estudio y recrear una pintura”.

Entonces, sus dibujos son apuntes para una pintura porque justo contienen todos los elementos que ellos usaron en la realidad, porque tú ves planos de distancia de un dibujo y hay saturaciones, los materiales que tenían, el color en el dibujo, y para mí eran como “códigos encriptados” que luego te metías al laboratorio, el estudio del artista, y se convertían en un cuadro, porque toda la información está ahí contenida, y eso me gusta ver de los dibujos de los maestros antiguos, algo que yo no veo en los dibujos contemporáneos.

Y una de las cosas a estudiar en *Técnicas Antiguas* fue eso, detenerme en observar esos dibujos, y con eso, pude adentrarme más en el estudio de la figura humana, algo que todavía estoy tratando de entender. No es que yo lo domine, sino más bien, yo sigo aprendiendo.

No quiero decir que tenga que ser terapéutico el arte, pero **sí que tiene un ingrediente;** aunque yo no lo tomo desde ese ángulo, sino como una **experiencia de vida,** y a partir de eso sí que te transforma y te da conocimiento, **te hace madurar.**

Partiendo de ese continuo aprendizaje con la figura ¿cuál considera uno de sus proyectos más importantes y qué le enseñó de su proceso creativo al llevarlo a cabo?

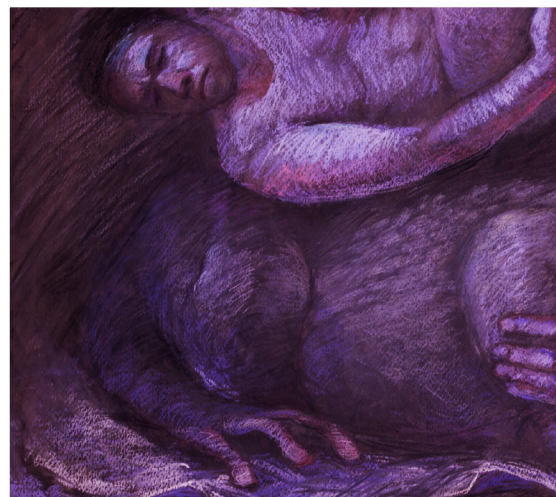
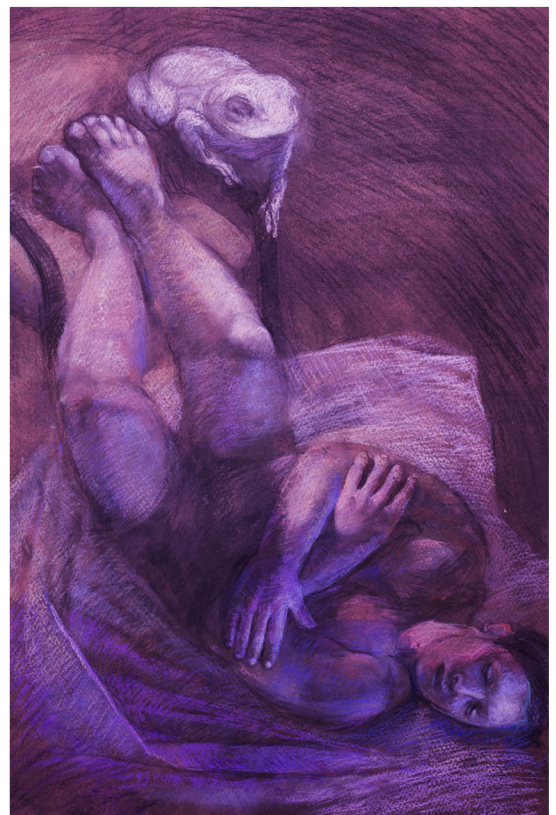
Sí, hay un proyecto en particular que a mí me sirvió incluso para escribir mi tesis y es un proceso de creación, que partió de cosas que yo estaba sintiendo en ese momento, porque siempre he considerado que el arte está implicado con las experiencias de vida.

Entonces, el artista está viviendo su vida y al mismo tiempo está queriendo crear algo, así digamos que con este proyecto partí de una situación particular que me empezó a afectar de tal manera que tuve que preguntarme: “¿qué voy a hacer con esto?” Y a partir de esa pregunta dije: “pues soy pintor, tengo que convertirlo en algo, encontrarle una salida a esto que me está... fastidiando.”

De esa manera, esa experiencia que en un principio no me dejaba dormir; literalmente me la pasaba en insomnio, surgió una idea de crear a partir de esos movimientos en los que te revuelcas en la cama buscando el sueño sin encontrarlo y aquellos acomodados instintos del cuerpo, un proyecto que lo llamé “*Cuerpo Insomne*”.

En *Cuerpo Insomne* me permitía tener como motivo principal las composiciones del cuerpo y ahí hicieron “clic” muchas cosas, lo que yo sentía y cómo lo representaba a partir de la experiencia en las posiciones incómodas del cuerpo y en las alegorías que yo utilizaba para representar las cosas que me estaban molestando, las que me daban miedo. Entonces busqué alegorías del miedo y lo asocié con el cuerpo, incluso también pensé realizar como un tipo de partitura dancística. Primero maqueté la iluminación que iba a formar parte del estado emotivo de la obra, ahí el color fue un elemento importante pues sería la vía para adentrarse a una convención emocional. Posteriormente pude trabajar con un actor, al que le daba indicaciones y él las interpretaba, para después hacerle una sesión fotográfica y partiendo de ese material que yo recopilé, empecé a dibujar.

Al final hubo una especie de transformación, porque como artista cuando tomas un proyecto, ese mismo te tiene que aportar algo, un conocimiento o una experiencia. Fue un trabajo que duró dos meses pero que la repercusión de eso ha continuado porque me dio para terminar mi tesis y el proyecto de un libro que tengo ahorita. Pero también fue la manera anímica en la que entré y la forma en la que salí, y considero que fue para bien, porque el arte no es para fregarte, es más bien lo contrario, como para sostenerte, para no dejar que te hundas en el lodo o que te vayas a un hoyo. No quiero decir que tenga que ser terapéutico el arte, pero sí que tiene un ingrediente; aunque yo no lo tomo desde ese ángulo, sino como una experiencia de vida, y a partir de eso sí que te transforma y te da conocimiento. Te hace madurar.

CUADROS DE PROYECTO CUERPO INSOMNE

¿Qué ha aprendido de su voz creativa al dedicarse a la docencia?

La creatividad tiene que ver con la docencia en el sentido que, la misma te permite transformar experiencias. Por ejemplo, la del dibujo es una por sí sola porque estás tú dibujando, o sea, te toca de alguna manera. Entonces en el arte aunque uno cree que es la libertad absoluta... tiene reglas y formas de proceder, y si uno no lo ve así no le dará resultado. También te da esa posibilidad de enseñar a partir de una metodología, y a veces esa la haces tú como creador porque conoces los materiales y los temas con los que se va a trabajar. Yo siempre les digo a mis estudiantes que les voy a mostrar formas en las que a mí me ha dado resultado, pero ellos también pueden aportar e ir integrando técnicas y van haciendo sus propias metodologías. La creatividad está ahí en el sentido en que tú transformas tus maneras de trabajar en procedimientos. De repente me gusta grabarme cuando me pongo a dibujar o a pintar de manera libre, para después poder analizar esos procesos que yo hago o que repito, y al final en cosas que yo anoto y que pueden influir en mis clases.

¿Han influido sus estudios en Arte Dramático y Escenografía en los métodos de enseñanza que menciona?

Ah sí, totalmente, porque la creatividad te conecta. Es como un puente en el que, a mí por ejemplo, los estudios que he hecho en Arte Dramático me han servido mucho; para trabajar primero mi propia obra y segundo, para enseñar. Yo aprendí mucho cuando estuve estudiando teatro y sobre los procedimientos de creación que ahora los utilizo en mis clases, no quiero decir que en medio de una me ponga actuar, sino más bien, es conectar métodos y hablar de la composición, al igual como enseñar sobre la disposición de elementos en un escenario.

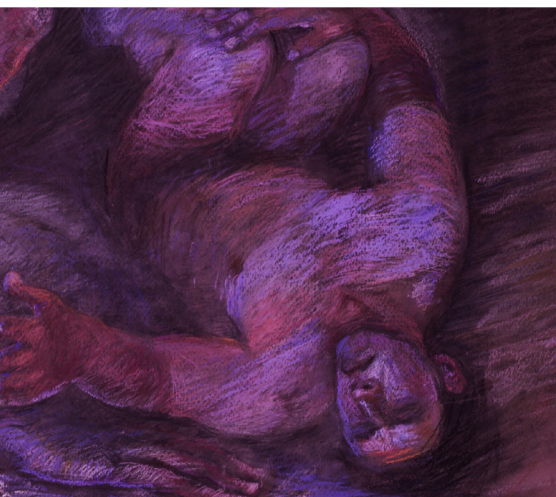
Suena como una gran forma de relacionarse con sus alumnos como profesor, y preguntando más a profundidad sobre ellos, ¿cómo lleva a cabo la situación o qué estrategias aplica al enseñar a alumnos que no tienen experiencia en el dibujo?

Si da miedo porque luego los estudiantes creen que tienen que saber todo, pero es que "el dibujo te enseña", si es cierto que hay una parte que no puedes instruir por muy buen o mal maestro que seas, pues no puedes enseñar la experiencia de vida, porque esa es nada más suya.

Lo que he tratado es: primero pensar que el dibujo sí se puede enseñar y aprender, no al 100% por las experiencias que comenté, pero sí que hay maneras de proceder incluso para alguien que nunca ha dibujado. Entonces, a partir de eso lo que yo propongo como metodología de enseñanza es irnos de lo elemental a algo más ambicioso. Dibujar una esfera en vez de la cabeza, o elementos muy básicos de geometrías muy sencillas para luego, ir señalando y agregar cosas de mayor dificultad.

También es útil ir revisando a otros autores. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hizo Betty Edwards porque ella enseñó a dibujar a gente de una fábrica por primera vez, se fue a darles clases y ella empezó a mostrarles como dibujar relaciones entre líneas, de manera que al final de todo esto, tenían un retrato completo y no se habían dado cuenta que lo habían hecho.

Al final, si les exijo de alguna manera la complejidad que debe tener, sobre todo en el PIA, que debe haber una temática y justificación, porque ya tuvieron recorrido en el semestre y creo que ya pueden hacer algo un poquito más elaborado.

CUADROS DE PROYECTO CUERPO INSOMNE

Me imagino lo relevante que se vuelve la constancia en la materia, siendo algo clave en el dibujo ¿no?

Totalmente porque a mí me pasa que si yo no dibujo, porque luego también la enseñanza te quita el tiempo de practicarlo, cuando vuelvo a ponerme con ello se nota que el hábito se ha perdido un poco. Pienso que todos los días uno tiene que practicar, aunque sean 30 minutos o una hora, porque es la única forma de lograr un proceso; así es con el dibujo, la pintura y todo el arte que implica el uso de las manos.

Reitero, sean **responsables** con su talento, que si lo tienen deben hacer algo por ello, **cultivarlo** y prepararse mejor; y tomen en serio lo que están haciendo, porque solamente de esa manera van a ser conscientes de que son creativos y que pueden **aportar algo a su entorno.**

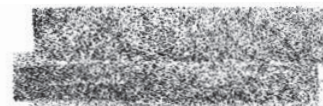
Usted mencionó que se encuentra trabajando en el proyecto de un libro, así que, ¿cuáles son esos nuevos proyectos que tiene por delante?

Sí, tengo un proyecto de un libro, ya está terminado por así decirlo, solamente que lo estoy revisando; desacomodando y acomodando. Tengo también un proyecto de una exposición individual para la cual estoy trabajando algunas temáticas, estoy apenas inmerso en la investigación sobre qué temas voy a abordar. Creo que con ese último proyecto va a ser por lo menos un año de trabajo para tener una exposición con una obra bien ejecutada y sólida. También vienen proyectos expositivos y un encuentro nacional de grabado del cual yo soy parte del comité, pues soy grabador. Será el primer encuentro nacional de grabado que se hará aquí en Monterrey, nosotros lo estamos proponiendo y sé que será interesante. El grabado es otra de las disciplinas en las que tengo como contemplado más adelante en exposiciones individuales, donde se presentarán de esos trabajos, pintura y dibujo, así que esperamos que sí ocurran.

Con base en su experiencia ¿qué les diría a los alumnos que estén interesados en desempeñarse en el dibujo y como puede nutrir su propia expresión artística?

Lo que yo les digo siempre a los alumnos es que el punto de partida tendría que ser algo que a ellos les guste, porque si no es así, pues no llegarán a los 5 minutos y querrán abandonar el proyecto. Al ser cosas que les gustan, va a partir de algo más personal y que puede ser tomado en serio, porque es otra cosa que yo veo y es el hecho que no toman en serio lo que hacen. Podrán tener talento, pero si no son responsables no se hace gran cosa y solo queda el desinterés.

Reitero, sean responsables con su talento, que si lo tienen deben hacer algo por ello, cultivarlo y prepararse mejor; y tomen en serio lo que están haciendo, porque solamente de esa manera van a ser conscientes de que son creativos y que pueden aportar algo a su entorno. Hacer consciencia de lo que tienen y qué piensan, porque decidieron estudiar artes.

HYDRALES

REDES
SOCIALES

FACEBOOK
Héctor Tutor

INSTAGRAM
@hectortutor