

TRAZANDO EL UNIVERSO INTERIOR: EL ENFOQUE POÉTICO Y MÍSTICO DE PASCUAL HIJUELOS EN LA OBRA ABSTRACTA *CANTO RENOVO 1*

Grecia Jacqueline Saucedo Barragán

Introducción

La conexión del espectador con la obra en la producción artística de Hijuelos es un pilar fundamental. Sus trabajos no sólo buscan expresar emociones profundas, sino que lo hacen de manera intrínseca, sin necesitar de la dependencia de imágenes externas para lograrlo. Esta búsqueda de autenticidad y pureza emocional se convierte en una característica superficial que, sin embargo, encierra un peso significativo y las intenciones más genuinas del autor en cada una de sus obras. Así, como afirma la curadora “cada pieza se convierte en un medio directo para que el espectador pueda experimentar y conectarse con las emociones y pensamientos del artista”.¹

El análisis se adentra en el sentido estético de la obra *Canto Renovo 1* de Hijuelos, presentada en la conmemoración del nonagésimo quinto aniversario del natalicio del artista abstracto Manuel Felguérez. La exposición tuvo lugar en la sala temporal II del recinto museístico donde Pascual Hijuelos presentó su exposición titulada “Momentos elusivos: En color y forma”, de la cual *Canto Renovo 1* forma parte. Esta pintura, realizada en acrílico sobre papel con medidas de 183 x 121 data del año 2022. En este ensayo se

¹ Viridiana Gutiérrez Tejeda, *Momentos elusivos: En color y forma*. Museo Manuel Felguérez, México, Texto curatorial en la sala de exposiciones, 2023.

pretende considerar aspectos relevantes de la obra mediante un análisis de apreciación estética. Se abordarán las contribuciones del artista y las técnicas de pintura, por lo cual, tratar su contexto resulta útil para la interpretación de la obra. Desde la pintura analizada se dará una descripción y una respuesta personal que intentará conectar con la relevancia que Hijuelos tiene en el espectador al momento de presenciar la obra. Partiendo de esto, se realizará una comparación con una obra de Mark Rothko para observar la influencia que este artista tiene en el autor de *Canto Renovo 1*.

En el análisis del arte de Pascual Hijuelos se descubre cómo su enfoque poético y místico en la pintura abstracta geométrica logra crear una dualidad entre lo que vemos y lo que sentimos. “Hijuelos busca que sus obras conecten emocionalmente con el espectador”,² especialmente en piezas como *Canto Renovo 1*. Aquí explicaremos parte de su inspiración, proveniente de la Escuela de Nueva York y de artistas como Mark Rothko, que se fusiona para crear un arte lleno de significado y simbolismo, que nos hace reflexionar sobre la influencia del arte en nuestras vidas.

Canto Renovo 1 descripción de la obra

Esta obra destaca por sus detalles visuales, los cuales se conforman a partir de líneas y volúmenes tratados con un color sombreado. La gama de colores utilizada está meticulosamente desglosada en intensidades variadas para lograr una mayor profundidad y riqueza en la imagen. Entre estos matices de forma plana, se encuentran tonos predominantes como el amarillo, azul, café y negro. Estos colores no sólo aportan una base sólida a la obra, sino que también permiten la generación de otros matices que añaden dinamismo a los colores. La interacción entre luz y sombra se convierte en un elemento crucial, ya que los matices adicionales emergen para dar mayor contraste y dimensión, enriqueciendo así la percepción general de la pieza y resaltando sus características visuales más sutiles.

Retomando los elementos específicos que destacan la atención del espectador podemos captar las dimensiones que se conforman de líneas rectas y curvas, esto logra resaltar el trazo central ya

² *Ibidem*.

que se encuentra casi en el centro de la obra, además su gama de colores va disminuyendo en un sombreado logrando un efecto de luz que contrasta con las demás líneas curvas que se encuentran en la parte inferior de ésta; después se encuentra muy marcada una dimensión de colores y texturas que es importante resaltar ya que da un enfoque de dispersión con el difuminado que existe entre un aparente color ocre sombreado que va en contraste con el contorno central pues la luz que se refleja se va disminuyendo con el sombreado que yo defino como difuminado, este contraste es poco apreciable para el espectador gracias a los trazos curvas y que adornan la línea central a su alrededor; en la parte posterior se encuentra un marco que va en caída de manera diagonal, este contiene un tono plano pero con textura y una diferencia notable en cambio de colores de un tono azul muy oscuro a un tono de azul brillante.

Figura 1. Pascual Hijuelos, *Canto Renovo 1*, 2022

Acrílico sobre papel, 183 x 121 cm. Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", Zacatecas.
Fotografía: Grecia Jacqueline Saucedo Barragán.

Análisis e interpretación de la obra y su significado

Pascual Hijuelos, un artista contemporáneo, cuyas obras exploran la conexión entre la naturaleza y la humanidad, se crio inmerso en el ambiente de una iglesia desde una edad temprana. Su participación en un coro exclusivamente masculino durante años lo expuso al canto gregoriano y la polifonía, desarrollando así su estética y un profundo amor por el misticismo y el ritual que ahora son la base de su arte. Influenciado por la pintura del período bizantino y del Renacimiento italiano temprano, Hijuelos encuentra inspiración en su conciencia del espacio trascendental y su capacidad para evocar una sensación de misticismo: “Su trabajo refleja un intento de encontrar un equilibrio metafísico entre lo racional y lo irracional, una búsqueda continua de un ámbito cognitivo que no busca conclusiones definitivas, sino más bien crear conciencia y dejar un sentimiento subyacente de lo incontestable en su arte”.³

Hijuelos logra sus obras mediante el uso de diversas técnicas y materiales, destacando la habilidad para capturar la esencia de la realidad y transmitir emociones a través de sus creaciones. Su paleta de colores, la composición y el simbolismo empleados son elementos clave para entender el significado detrás de sus obras. “En plena madurez como artista, siempre tras la perfección de su técnica y acompañado por su eterna obsesión, el color, trabaja incansablemente en su serie cantos inspirada en su estrecha relación con la música coral religiosa desde su infancia”.⁴

Considerando a la religión y a la fe como una inspiración de las obras de Hijuelos podemos identificar como en *Canto Renovo 1*, la expresión del cielo y su luminosidad provienen tanto de una vista natural del cielo con puesta al sol, como también muestra una apertura al sentido figurado de la fe misma, aunque este referente puede ser una inspiración personal del autor, el significado que se trata de comunicar al espectador es en alusión a lo místico, esto referente a la representación del cielo y su belleza trascendental y mística de una representación real de lo natural.

³ Viridiana Gutiérrez Tejeda. biografía de la página web *pascualhijuelos.com*, 2023.

⁴ Viridiana Gutiérrez Tejeda, *Opus cit.*

El lado de misticismo en esta obra logra encontrarse en los espectadores, esto en unión con su sentido poético que se asocia a las emociones que el autor trata de transmitir a través de la representación de imágenes simbólicas de lo vivido expresando la belleza de lo místico. Hijuelos utiliza los colores y sus diversas intensidades para transmitirlo. “El poético no es el lenguaje para decir cosas bonitas, es el lenguaje para tocar las cosas y dejarse alcanzar por ellas”.⁵ Esta obra puede derivarse a diversas interpretaciones, pero resulta inevitable dejar de lado las intenciones del autor, es obvia la intención de mostrar el esplendor místico de la naturaleza y en este caso del cielo y la luz del sol.

La obra se basa en la abstracción geométrica, es la forma en la que Pascual Hijuelos logra las representaciones en sus obras, ya que como comentó en una entrevista, es su forma favorita para realizar sus obras pues se le cuestionó sobre el porqué de la abstracción geométrica, a lo que responde “siempre me ha gustado hacer trabajos de representación. Pero como artista maduro, mi preferencia ha sido la abstracción, específicamente la abstracción geométrica. Como estudiante me nutrí de la pintura abstracta norteamericana y también tuve el honor de ser asistente de AI Hell Studio”.⁶ Con esto podemos definir que además de que la abstracción geométrica es un claro referente para esta obra también es un factor determinante para destacar aspectos de la obra, como lo es en este caso el cielo, que se encuentra definido por figuras y líneas.

La relación de la obra con el espectador

En la relación obra y espectador se puede explorar la interpretación figurativa, en la que la creación misma invita al espectador a experimentar acorde las vivencias personales que el mismo trabajo transmite a través de las formas, colores y texturas. Es muy factible de contemplar pues incita a que el observador pueda participar en la interpretación de un referente vivido y con significado perso-

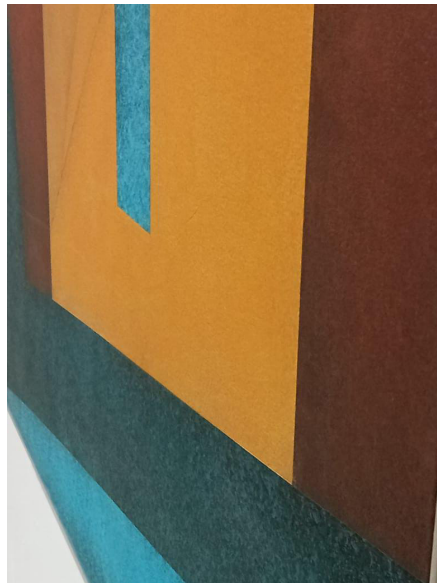
⁵ Rafael García Sánchez. “‘Verónica Metafísica’, *Límites compartidos entre lo religioso y lo estético*”, *Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas*, 2023, pág. 405.

⁶ Foreman gallery. *Pascual Hijuelos Interview at Skot Foreman*, Youtube. Publicado el 11 de mayo de 2021, para Skot Foreman gallery. <https://www.youtube.com/watch?v=Tqf7A1vw6BI&t=186s> (consultado el 13 de junio 2023).

nal, su gama de colores no es figurativa por lo que esta pintura es una obra muy peculiar ya que lleva a contemplar su vista desde un ámbito real que a su vez se presta para cualquier interpretación.

La esencia que la obra trata de transmitir, puede verse reflejada en el diseño de la museografía, para que la exposición en sí misma resaltara, para ello, se optó por un espacio bien iluminado, con paredes blancas que se complementan en la luminaria resaltando con el color de la pared. Otro aspecto a considerar es el ambiente que se buscó transmitir; el elemento de neutralidad que se conseguía de los colores tenía como consecuencia un ambiente frío, pero se logró regular gracias al techo de madera del mismo establecimiento museístico que lograba añadir un ambiente cálido. Esto consiguió a su vez reforzar la intención de la obra y que cada espectador adaptara para su interpretación, por lo cual, en la siguiente imagen, hago presencia de esto tomando la fotografía desde un ángulo lateral centrado, no sólo en la obra, sino que también en el espacio.

Figura 2. Pascual Hijuelos, *Canto Renovo 1*, 2022

Acrílico sobre papel, 183 x 121 cm (Vista lateral, detalle). Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", Zacatecas.

Fotografía: Grecia Jacqueline Saucedo Barragán.

Contexto cultural y artístico de Pascual Hijuelos

Pascual Hijuelos es un destacado artista abstracto geométrico cubanoamericano cuya obra refleja una fusión única de influencias culturales y artísticas. Su formación en el Upper West Side de Nueva York y su posterior servicio militar en Europa le proporcionaron una amplia perspectiva cultural que se refleja en su trabajo. Dentro de este contexto sus influencias artísticas tempranas fueron un tanto culpables de que explorara tanto el arte clásico europeo como las corrientes contemporáneas de la posguerra estadounidense: “Tuvo grandes referentes ya que estudió con importantes maestros y se sumergió en la pintura abstracta, absorbiendo influencias de figuras destacadas como Mark Rothko, Clyfford Still y Al Held, los cuales aún siguen presentando gran inspiración para él”.⁷

Su experiencia en Europa al realizar servicio militar en Inglaterra le permitió explorar el continente, lo que le permitió conocer de cerca el arte bizantino y el renacentista temprano. Esta experiencia amplió su horizonte artístico y le proporcionó una comprensión más profunda de la historia del arte europeo además de que las antigüedades fueron un factor para lograr esto. “Trabajó en la arqueología, además fue ilustrador y supervisor de sitios arqueológicos en Bulgaria, Grecia y Chipre. Esta experiencia influyó en su apreciación por la estética y la historia, y se refleja en su búsqueda de un equilibrio metafísico en sus pinturas”.⁸

Pascual Hijuelos se autodefine como un artista compulsivo, dedicando la mayor parte de su tiempo a su estudio y a la creación de obras que buscan un equilibrio entre lo racional y lo irracional. Su dedicación se puede notar en cada pieza que produce, donde fusiona “Su enfoque en infundir un sentido de poesía en cada una de sus pinturas refleja su profunda conexión con el arte como una forma de expresión emocional y espiritual”.⁹ Este compromiso con la poesía visual permite que sus obras trasciendan lo meramente estético, que invita al espectador a una experiencia enriquecedora.

⁷ *Idem.*

⁸ Pascual Hijuelos, biografía en su página web oficial.

⁹ Viridiana Gutiérrez Tejeda, texto curatorial de la página web *pascualhijuelos.com*, 2023.

Opinión reflexiva sobre *Canto Renovo 1*

Mi reacción de emociones frente a la obra es muy concreta ya que siento que el autor sí logra transmitir justo lo que su percepción buscaba. Encuentro un reconocimiento con una emoción relacionada a una imagen de la naturaleza, en específico, de una vista que me recuerda al cielo cuando caen los rayos de luz del sol, lo que me logra transmitir una sensación de tranquilidad y de felicidad, como un anhelo de algo que siempre tienes presente, pero que pocas veces te das el tiempo de apreciar, y que cuando te permites considerar este tipo de paisajes o vistas siempre te van a deslumbrar. La pintura remarca mucho ese asombro, esos colores cálidos y fríos que acentúan un contraste perfecto, que con su frío te da nostalgia, el recuerdo de una imagen que ya conoces y que, al mismo tiempo, con sus colores cálidos, transmite felicidad por algo que es incomparable, que nunca va a cambiar y te da paz, justo ante la inmensidad de problemas de una vida en constante variación. Esta obra transmite la belleza de una vista que no necesita cambiar nada porque así es perfecta.

Comparaciones

La obra de Oscar Hijuelos, especialmente la exposición “Momentos elusivos en color y forma”, como se ve en *Canto Renovo 1* de la serie *Cantos*, está profundamente inspirada en la música coral religiosa. La serie refleja su conexión personal con esta música, buscando expresar la energía de manera mística. “Su estilo abstracto se centra en alegorías y simbolismos, alejándose de la representación convencional para crear experiencias internas y explorar la relación entre el observador y la obra de arte”.¹⁰ Esto se evidencia en la forma en que Hijuelos utiliza el color y la forma para transmitir emociones y conceptos más allá de la representación literal.

Es importante mencionar que Pascual Hijuelos fue influenciado por la Escuela de Nueva York, lo cual se refleja en su arte. En sus obras destaca la forma en que usa el color para conectar con la conciencia espiritual. Su principal objetivo es que el espectador

¹⁰ *Ibidem*.

tenga una experiencia estética significativa, buscando una conexión profunda entre la obra y la persona que la observa. Hijuelos quiere que el arte no sólo se vea, sino que se sienta y se viva. En lugar de centrarse en interpretaciones tradicionales busca que la obra genere una respuesta emocional y personal en el espectador, haciendo que la experiencia sea más intensa y directa.

La influencia de la escuela de Nueva York lleva a relacionarlo a el artista Mark Rothko, un pintor del siglo XX que los años cincuenta buscaba transmitir experiencias profundas más allá de la representación tradicional mediante su enfoque artístico al utilizar colores para transmitir sentimientos cercanos a lo religioso, creando una atmósfera cuasitrascendental. “Rothko consideraba crucial el lugar desde el cual los espectadores veían sus cuadros, supervisando personalmente la disposición espacial en las exposiciones. Su objetivo era lograr la expresión simple de ideas complejas a través de su pintura”.¹¹

A partir de lo anterior, podemos deducir que Mark Rothko no solamente fue una gran influencia para Hijuelos, sino también una inspiración ya que retoma la misma visión artística e incluso sus técnicas. La pintura *Canto Renovo 1* es una representante de todos estos aspectos mencionados, sin duda, esta obra expresa el sentido simbólico de una vista que al mismo tiempo Hijuelos la convierte en algo místico, utilizando como herramienta los colores para llegar a esta conexión entre el espectador y la pintura.

Al observar las obras de Mark podemos notar a simple vista ciertas similitudes con la obra *Canto Renovo*, algunas de estas características son del tipo técnicas como es el caso de la abstracción geométrica que se encuentra marcada en la obra de Rothko llamada *Naranja y amarillo*; en ésta se muestra una división de colores con un subtono cálido que contrasta en figuras cuadradas que están sombreadas de forma sutil. Esta gama de colores logra demostrar emociones sensatas, es decir son relacionadas a algo que se encuentra en nuestro entorno natural. La siguiente imagen fue elegida para lograr distinguir y apreciar las técnicas aplicadas y aprendidas en comparación de las obras de Mark Rothko.

¹¹ Rubén Muñoz Martínez. “Apuntes sobre Mark Rothko: ‘La tela nos ha hablado’”, *Fedro, Revista de Estética y Teoría de las Artes*, no. 7, 2020, pág. 86.

Figura 3. Pascual Hijuelos, *Canto Floren 5*, 2022

Acrílico sobre papel, 183 x 121 cm (detalle). Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", Zacatecas.

Fotografía: Grecia Jacqueline Saucedo Barragán.

Al comparar la obra de Hijuelos con la de Rothko se aprecia que ambos artistas buscan provocar una interpretación personal y mística en el espectador. Aunque comparten este objetivo, también se distinguen por la estructura artística y poética que plasman en sus obras. Mientras que Hijuelos se centra en alegorías y simbolismos, explorando la relación entre el observador y la obra de arte a través de una amplia gama de colores que van de cálidos a fríos, Rothko juega con el contraste de tonalidades similares, como se observa en su obra donde los colores naranja y amarillo, aunque cálidos, logran resaltar un contraste repentino. Esta diferencia en la manipulación del color resalta las distintas formas en que ambos artistas buscan transmitir emociones y conceptos en sus obras.

Conclusiones

La conexión de espectador con la obra es un aspecto que resulta relevante en la pieza, por lo que la creación *Canto Renovo 1* expresa las emociones profundas sin depender de algo externo, a pesar de ello lleva consigo las expresiones verdaderas del autor, su geometría logra dar un sentido verdadero, además que sus colores y texturas logran un equilibrio entre lo natural y lo místico; ésta y otras obras del autor reflejan la conexión con la poesía y armonía. Definitivamente se encuentra presente la influencia de la escuela de New York que funda su abstracción.

Pascual Hijuelos es un maestro en el arte de pintar y cada pincelada en sus lienzos está llena de misterio y belleza. Su arte no sólo muestra lo que ve, sino que va más allá de eso. En cada obra nos invita a embarcarnos en un viaje emocional y reflexivo. Busca que el espectador se sumerja en sus sentimientos y pensamientos, creando una experiencia personal. Su trabajo no se limita a ser visualmente atractivo, sino que también nos desafía a pensar y sentir más profundamente. A través de sus pinturas nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias emociones y experiencias, haciendo que cada obra sea especial y significativa.

Referencias bibliográficas

- García Sánchez, Rafael. "Verónica metafísica'. Límites compartidos entre lo religioso y lo estético", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2023. <https://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/issue/view/225/37> (consultado el 11 de febrero de 2024).
- Gutiérrez Tejeda, Viridiana. "Momentos Elusivos: en color y forma". México: Texto curatorial presentado en el Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", 2023.
- Gutiérrez Tejeda, Viridiana. Texto biográfico de página oficial, *pascual hijuelos.com*. <https://www.pascualhijuelos.com/about> (consultado el 11 de febrero de 2024).
- Muñoz Martínez, Rubén. "Apuntes sobre Mark Rothko: La tela nos ha hablado", *Revista de estética y teoría de las artes*, España, 2008, págs. 85-95.

- Rothko, Mark. *Orange and yellow*, 1956. Buffaloakg.org. Buffalo akg art museum, Galería Sidney Janis, Nueva York; vendida a la Galería de Arte Albright, 1956. <https://buffaloakg.org/artworks/k19568-orange-and-yellow> (consultado el 11 de febrero de 2024).
- Skot Foreman Fine Art. *Pascual Hijuelos*, 2023. Pinterest. <https://www.pinterest.com.mx/skotforeman/pascual-hijuelos/> (consultado el 11 de febrero de 2024).
- Skot Foreman Galley. *Pascual Hijuelos Artist*, Canal de Pascual Hijuelos, 2021. Pascual Hijuelos interview at Skot Foreman. YouTube. <https://youtu.be/Tqf7A1vw6BI?si=3Mf473tbI2bqMqzJ>