

ENTRE EL ACADEMICISMO
Y LA TRADICIONALIDAD: ANÁLISIS ESTÉTICO
SOBRE LA OBRA DE ISMAEL GUARDADO
A TRAVÉS DE SU PINTURA
TRENSAMIENTO DE PEDERNAL, 2001

Ana Cristina Gurrola Robledo

La pintura *Trensamiento de pedernal* de Ismael Guardado fue exhibida en el año 2001 ante la población zacatecana, en un momento de cambios políticos y sociales en México; este contexto influyó en la temática de las obras del artista durante aquella época, las cuales plasman la historia y cultura de la capital de la plata. El Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez” (MAAMF), establecido en la ciudad de Zacatecas en 1998, desempeña un papel fundamental en la preservación y exhibición de obras de artistas plásticos que se dedican a la abstracción, como Ismael Guardado. Esta institución, inicialmente concebida para albergar la colección del maestro Felguérez, se expandió para incluir obras de otros autores que practican este estilo¹ y que han donado piezas para el acervo del museo.

En este sentido, el presente ensayo se refiere a la tradición y academicismo de Ismael Guardado, plasmadas en específico en su pintura *Trensamiento de pedernal* que se exhibe en el MAAMF. Tal y como lo plantea Martínez Orlando en su artículo *La tradi-*

¹ José Luis Bustamante, *Voces del tiempo: Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez*. Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, 2007, págs. 12-13.

ción en la enseñanza de las artes plásticas: “Resulta relevante resaltar que en las artes plásticas occidentales la tradicionalidad suele ser excepcional”.² Tal es el caso de Zacatecas y, en específico, de la obra de Ismael Guardado, ya que, como lo propone Teresa del Conde: “Su obra representa una relación estrecha con la cultura local”.³

Por otra parte, Herrera Lima plantea una relación sintética de la tradición actual en el arte mexicano: “La principal preocupación del arte debe ser, seguramente, la relacionada con el modelado de la materia inerte de tal forma que parezca cobrar vida”.⁴ Es posible que, con esta ley, se pueda arriesgar ser acusado de tratar de inventar una estética universal, y esta máxima es precisamente el principio de composición que a manera de hipótesis se utilizará en este ensayo, puesto que, sintetizando lo descrito por Carlos Osorio, es preciso señalar que tanto el bagaje de la historia como los escenarios culturales juegan un decidido papel para definir el valor estético de la composición.⁵ Verbigracia representa un medio de comunicación y de arte para priorizar sobre el sentido visual y sobre los aspectos culturales en los que se representa la estética de episodios históricos mediante aspectos como la luz, textura, colores, espacio, forma, líneas, perspectiva y equilibrio.

A través de la historia se ha venido consolidando un entramado artístico ecléctico, estableciéndose como norma rigurosa (sobre todo en Occidente) para la construcción del arte academicista. La actualidad ha formado un crisol de culturas, esto, aunado a la globalización, hacen factible una heterogeneidad de estilos artísticos abstractos que interactúan, se retroalimentan y recurren a notables tendencias del pasado. Sin embargo, en el caso de la obra de Ismael Guardado se plantea que él ha logrado ejecutar su técnica artística con beneplácito de ambas partes (la tradición y lo normativo).

² Orlando Martínez en su artículo plantea que el peso de la academia heredada del siglo XX se identificaba con las expectativas que tenía la sociedad acerca del arte y su función. En Orlando Martínez, “La tradición en la enseñanza de las artes plásticas”, *El Artista*, Vol. 2, no. 1, noviembre, 2005, págs. 19-27.

³ Teresa del Conde. *Ismael Guardado: la huella, el juego y el código visual*. Zacatecas, Gobierno del Estado, 1996, págs. 3-4.

⁴ María Herrera Lima. “El arte en México: Autores, temas, problemas”, *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Vol. 23, no. 79, 2001, págs. 275-276.

⁵ Carlos Rojas Osorio. *Estética y hermenéutica en Gadamer, Espiga*, Vol. 4, no. 7, 2003, pág. 19.

Ismael Martínez Guardado nació en Ojocaliente, Zacatecas, el 13 de septiembre de 1942, fue alentado por su madre a explorar la pintura. Ingresó en el Instituto Zacatecano de Bellas Artes y más tarde en la Academia de San Carlos de la UNAM. Resumiendo lo relatado por el Centro de Formación, Producción e Investigación Gráfica Museograbado del Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”, es posible advertir que Ismael Guardado también estableció talleres de pintura en Zacatecas y Aguascalientes durante 1967. Además, continuando con la misma línea sobre la biografía que ofrece el MAAMF de nuestro artista, se describe que tiempo después viajó a Francia para estudiar diseño gráfico y técnicas de impresión. En 1977 fundó un taller-laboratorio de artes visuales para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Desde 1960 a la fecha suma más de 60 distinciones entre premios, menciones y selecciones en diversas disciplinas.⁶

En este ensayo se explora el desarrollo artístico de Ismael Guardado, contextualizando su obra en términos histórico-culturales y analizando las influencias que moldearon su estilo. Posteriormente, se describen las condiciones socio-políticas que influyeron en el florecimiento del arte abstracto en su obra. Además, se examina cómo se dio la apertura de sistemas de producción, distribución y legitimación de su arte, investigando las influencias teóricas y metodológicas que impactaron su trabajo y sus tendencias dentro del abstraccionismo.

Replanteando la teoría del análisis mediante la geometría fractal de Vilmos Katona,⁷ se deben separar las diferentes escalas que varían desde las de mayor tamaño hasta las más sutiles decoraciones; de manera que, en este ensayo, primero se analiza la distribución de la escena principal y primer plano; además, se comienza por definir el nivel pre iconográfico de la obra teorizado por Erwin

⁶ Centro de Formación, Producción e Investigación Gráfica Museograbado “Ismael Guardado”. <https://www.museograbado.org/gardado-ismael>, 2015 (consultado el 13 de enero de 2024).

⁷ Vilmos Katona en “Relief Method: The Analysis of Architectonic Façades by Fractal Geometry”, citando a García Mahíquez plantea que el análisis de las obras de arte se debe realizar según los patrones y la simetría focal con respecto a la composición de la obra, así como el material de texturas. En Vilmos Katona, “Relief Method: The Analysis of Architectonic Façades by Fractal Geometry”, *Buildings*, Vol. 11, no 1, 2021, pág. 16.

Panosfsky, es decir, partiendo desde los elementos visuales y principios de composición más específicos hasta los menos visibles.⁸

Figura 1. Ismael Guardado, *Trensamiento de pedernal*, 2001

Técnica mixta sobre tela, 188 x 178 cm. Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”, sala de los zacatecanos.

Fotografía: Ana Cristina Gurrola Robledo.

Los elementos visuales y principios de composición

Es importante reconocer que la teoría y la crítica del arte abstracto proporcionan pautas útiles para entender las obras con dicho estilo. Al explorar los principios de composición de la pintura de Guardado es crucial observar su uso magistral en elementos como: la forma, líneas, colores, espacio, equilibrio, perspectiva, técnica y textura. Así pues, en este capítulo se examinan los elementos que componen la gramática visual de la obra de Guardado, así como los principios de composición que guían su proceso creativo, el cual

⁸ El análisis iconográfico de Erwin Panofsky involucra tres niveles descriptivos: la preiconográfica, el análisis iconográfico y la interpretación iconológica.

ha sido valorado por la crítica de arte, Graciela Kartofel, como “una obra distintiva que aparenta brillar con una luz única”.⁹

Así pues, en esta obra pictórica se percibe una danza enérgica de formas: líneas sinuosas y formas geométricas que se entrelazan de manera intrincada. En la esencia de la composición, la abstracción se convierte en un lenguaje visual que permite al espectador interpretar y sentir las emociones sugeridas por cada trazo. Por su parte, las líneas forman figuras cerradas, pero todas realizadas con impulso y estabilidad. La pintura parece emanar una energía dinámica, como si las formas estuvieran en constante movimiento, creando una sensación de vitalidad.

En lo que se refiere a la paleta de colores, en el fondo de la obra se extiende un vasto lienzo de tonos grises que actúan como la base sobre la cual se desarrolla la compleja sinfonía de colores. El gris establece un lienzo neutro que permite que sus contrapartes destaquen con mayor intensidad. El azul se despliega con majestuosidad, manifestándose en una gama amplia que abarca desde tonalidades suaves y etéreas, hasta azules profundos.

Además de lo dicho anteriormente, cabe destacar que los matices cobrizos añaden un toque de calidez y vitalidad a la obra. Estos colores van desde los más sutiles hasta azules álgidos e intensos, los cuales, crean puntos focales que capturan la atención. Por otra parte, el blanco, en contraste, aparece de manera estratégica, aportando luminosidad a ciertas áreas de la pintura. Estos toques de blanco pueden representar la pureza en medio de la complejidad, ofreciendo una sensación de equilibrio y orden dentro del caos visual.

Por otra parte, en el espacio, las formas y líneas se distribuyen de manera uniforme a ambos lados de un eje central, creando un reflejo perfecto. Este enfoque simétrico podría sugerir un sentido de serenidad y equilibrio, ya que cada elemento tiene su contraparte opuesta, proporcionando una sensación de armonía visual. Esto a su vez crea un enfoque único en la perspectiva, puesto que las áreas delineadas pierden su cualidad como objetos claramente identificables, lo que lleva a indagar en la tensión entre la repre-

⁹ Graciela Kartofel. *Ismael Guardado. Articulaciones sígnicas: obra pública*. Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, 2009, pág. 49.

sentación de la realidad y la búsqueda de una cohesión independiente, reflejada en la geometría de sus composiciones.

Como se ha mencionado en la figura 2, la técnica es mixta sobre tela, es una pintura con dibujo, acrílico, óleo y perlilla pintada, lo que dota al mural de una textura notablemente rugosa y áspera; la composición es dinámica. Los trazos del pincel son visibles y crean una sensación de relieve en la superficie. Al acercarse, se pueden apreciar pequeñas acumulaciones de pintura y perlilla.

Figura 2. Ismael Guardado, *Trensamiento de pedernal*, 2001

Técnica mixta sobre tela, 188 x 178 cm. Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", sala de los zacatecanos, vista lateral izquierda donde la pintura se ilumina naturalmente a través de la ventana.

Fotografía: Ana Cristina Gurrola Robledo.

Entre el muralismo y la generación de la ruptura: Los movimientos artísticos predominantes en el México moderno

Tal y como se expresó en la introducción a este análisis de apreciación estética: la Revolución mexicana en busca de un imaginario renovado engendra el muralismo. Además, según lo señalado por Serge Gruzinski, podemos resumir sus principales afirmaciones como: esta imagen cubría las paredes enteras de los edificios emblemáticos y recintos públicos. De tal manera que esta corriente de propaganda revolucionaria y socialista, con el proyecto de difundir un arte redentor y un discurso iconológico accesible a las multitudes, también hace eco a una guerra de las imágenes que propone Gruzinski.¹⁰

Resulta importante recordar que José Vasconcelos se dirigió en términos de legitimar el estado a comienzos de los veinte a los mejores artistas mexicanos, lo cual fue señalado claramente por Gruzinski en el texto ya mencionado.¹¹ El muralismo mexicano recibió financiamiento público para la creación de importantes obras como el mural *El hombre amo y no esclavo* con la técnica de Siqueiros, que también celebraba la industrialización de México y homenajeaba al mandatario Miguel Alemán. Sin embargo, este tipo de ovaciones a presidentes de derecha fue criticado por los miembros de la Generación de la Ruptura, quienes rechazaron cualquier vínculo con el partido gobernante.

A pesar de algunas excepciones, como el *Homenaje a Uxmal* de Felguérez, la mayoría de los artistas de la Generación de la Ruptura optaron por mantenerse independientes de la influencia política. Esta generación se caracterizó por terminar con el muralismo tradicional y su búsqueda de formas abstractas, geométricas y apolíticas. Rufino Tamayo, en particular, representó un quiebre

¹⁰ Serge Gruzinski define el muralismo mexicano como el movimiento artístico más importante surgido como consecuencia cultural de la Revolución mexicana. El historiador de las mentalidades plantea que en muchas ocasiones los procesos sociales, culturales y políticos (y con ello, demagógicos) figuraron para la adopción de dimensiones filosóficas como el marxismo por varios de sus integrantes. En Serge Gruzinski, *La Guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019)*, 2ª ed. México, Fondo de Cultura Económica, 1994. págs. 40-42.

¹¹ *Ibidem*.

al enfocarse en el color, el volumen y las metáforas, alejándose de la exploración de lo mexicano.

La Generación de la Ruptura incluyó a artistas como Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Alberto Gironella, José Luis Cuevas, Brian Nissen y Kazuya Sakai, entre otros, quienes renovaron la experiencia plástica en México y se destacaron por su enfoque vanguardista y experimental. Según un ensayo publicado por Octavio Paz en su revista *Vuelta*, en octubre de 1986 la influencia hermética sobre Orozco por Vasconcelos y Antonio Caso recae directamente en el mural *Omnisciencia*, 1925.¹²

El arte abstracto en México marcó un cambio significativo en la dirección del arte plástico y visual, abriendo nuevas vías de expresión que transformaron la escena artística nacional. Según la docente-investigadora Irma Fuentes Mata, en una investigación sobre el Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez” publicada en el 2010, asegura que “esta corriente buscaba alejarse del figurativismo mientras exploraba el potencial del color y desarrollaba innovaciones en técnicas y materiales”.¹³

Fue en la segunda mitad de los años cincuenta cuando surgieron las condiciones socioculturales y políticas que permitieron el florecimiento del arte abstracto. Según Fuentes Mata, después de la Generación de la Ruptura en México surgieron nuevas expresiones de modernidad a través de la abstracción, estos estilos son: lirismo, informalismo, expresionismo abstracto, expresionismo abstracto, geometrismo, el color geometrizable, tachismo, materialismo, entre otros, los cuales están presentes en el Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez”.¹⁴

En la actualidad, la globalización y la posmodernidad han hecho evidente que los artistas no están limitados a una categoría

¹² Según Héctor Jaimes, Octavio Paz leyó una versión de este ensayo dirigido al muralismo mexicano el 12 de julio de 1983 en una ponencia del Colegio Nacional durante un homenaje a José Clemente Orozco. En Héctor Jaimes, “Octavio Paz: (re)lecturas del muralismo mexicano”, *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, Vol. 22, no. 43, págs. 267-268.

¹³ Irma Fuentes Mata. *Creación y expresión en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguerez*. Querétaro, Conaculta/Universidad Pedagógica Nacional/Universidad Autónoma de Querétaro, 2010, pág. 230.

¹⁴ *Idem*.

estática, sino que se mueven en una amplia gama de expresiones, técnicas, materiales y estilos. Según Michel Tapié de Céleyran, dentro del posmodernismo artístico mexicano se pueden distinguir varios estilos, como el geometrismo, los juegos visuales de la geometría, el color geometrizable, el colorismo y el informalismo,¹⁵ cada uno con sus propias características distintivas y enfoques artísticos. Estos estilos abarcan desde la búsqueda de la pureza y universalidad de la línea y el color hasta la exploración de la materia y la experimentación con la luz y la sombra.

Sobre la obra de Ismael Guardado

Así como se señaló en la introducción, Ismael Guardado, nacido en Ojocaliente, Zacatecas, fue alentado por su madre a explorar su talento artístico desde temprana edad. Tras estudiar en el Instituto Zacatecano de Bellas Artes y en la Academia de San Carlos, desarrolló un estilo único que reflejaba su visión personal. A lo largo de su carrera realizó exposiciones tanto en México como en el extranjero, recibiendo elogios por su originalidad y profundidad emocional. En resumen, su vida y obra son un testimonio de su dedicación y talento como artista, cuyo legado seguirá inspirando a las futuras generaciones.

La obra del artista plástico Ismael Guardado se caracteriza por texturas y contornos erizados que evocan una sensación de entusiasmo y liberación. De acuerdo con Antonio Luque es importante resaltar que “las abstracciones de nuestro artista se inspiran en dos imágenes simbólicas: la del individuo libre y la de la dualidad, como el sol y la tierra, lo masculino y lo femenino, el bien y el mal”.¹⁶ Algunas de las obras de Guardado nos recuerdan a peñascos imponentes, fisuras y otros fenómenos naturales del paisaje americano. En consonancia con la propuesta de Manrique, quien distingue entre obras de presentación y de expresión, según el historiador del arte “Ismael Guardado se inclina hacia la tendencia constructivista, geometrística y biomorfa en sus creaciones”.¹⁷

¹⁵ *Ibidem*, págs. 148-150.

¹⁶ Antonio Luque. “Bajo la roca”, en Graciela Kartofel, *Opus cit.* págs. 72-73.

¹⁷ Jorge Alberto Manrique. *¿Es pintura la pintura moderna?*, En *Una visión del arte y la historia*. México, UNAM/Instituto de Investigaciones estéticas, 1986, pág. 55.

Además, Sofía Gamboa Duarte, en su libro *Travesía del arte contemporáneo en Zacatecas (2006-2010)*, realiza una crítica de arte a la exposición del maestro zacatecano llamada "Mitos para no olvidar". En este texto, Gamboa Duarte ofrece un análisis exhaustivo sobre la evolución y los temas recurrentes en la obra del artista, la autora explora cómo el artista juega con los símbolos y las metáforas para comunicar mensajes profundos sobre la identidad, la memoria y la cultura zacatecana. Es en este contexto, expresa:

Cuando un gran maestro se convierte en virtuoso de la técnica es inevitable que algunas piezas queden en lo decorativo, pero en este caso hay un gran número de obras llenas de expresividad y otras en las que se evidencia lo genial de una mente creativa por encima del oficio.¹⁸

Análisis y apreciación estética de la obra *Trensamiento de pedernal*

Guardado traza paisajes, horizontes de la geografía del color y la línea, ámbitos donde la mirada viajera se entrena en el gusto por los encuentros sorprendidos.

Carlos Monsiváis¹⁹

Ismael Guardado desafía las convenciones preestablecidas sobre lo que constituye una obra de arte excepcional al trabajar con sus instintos en lugar de intentar moldearlos según sus deseos preconcebidos. Sus pinturas, mayormente de gran tamaño, permiten la libertad total de expresiones. Jorge Alberto Manrique observa que las creaciones de Ismael Guardado abarcan una amplia gama de estilos, desde la figuración hasta la abstracción, mostrando una coherencia gradual en su obra. Según Jorge Alberto Manrique:

Las maneras de hacer del artista Ismael Guardado son tan variadas que resulta trabajoso aprehenderlas. Poco a

¹⁸ Sofía Gamboa Duarte. *Travesía del arte contemporáneo en Zacatecas (2006-2010)*, 1ª ed., Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, 2011, págs. 75-76.

¹⁹ Alejandro Muñoz, et al., *Lo sereno y lo insólito*. Zacatecas, Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", 2003, pág. 39.

poco se va formando una coherencia en su pintura, escultura y artes gráficas y entonces se forma uno la idea de lo que el artista está haciendo. Sus formas han transitado por los caminos de la figura y también de las formas abstractas. En uno de los momentos ha llegado casi a lo geométrico. Luego transita a lo informal. Va y viene entre la abstracción y la figura; para él no es muy importante varias entre estos modos, siempre y cuando le resulten eficaces para cada obra.²⁰

Tal y como expresa Teresa del Conde sobre Ismael Guardado, quien afirma que: “El experimentar y el probar le da sentido a su arte como artista”,²¹ esto radica precisamente en la esencia del autor zacatecano, el estar buscando siempre la técnica de experimentación, lo cual lo lleva a un tipo de composición y de figura diferente. Considero que este es el caso de la pintura *Trensamiento de pedernal* puesto que el autor intenta extraer una realidad mediante figuras y formas, las cuales en ocasiones emulan aspectos que están labrados mediante arcilla y perlita, sin embargo, dentro de la heterogeneidad de la obra, estos espacios que parecieran formas tangibles, se pierden, de allí que sea lo más parecido a un impresionismo abstracto.

La pintura *Trensamiento de pedernal* exhibe una variedad de formas que oscilan entre lo rígido, lo curvo, lo suave y los ángulos tanto orgánicos como inanimados, ya sean abstractos o figurativos. En esta expresión artística, las formas se transforman y estilizan para adquirir una cualidad más orgánica, destacando el uso vibrante del color. Las figuras, aunque apenas distinguibles, poseen una naturaleza inconfundible. Guardado tiende a emplear una paleta monocromática, aunque ocasionalmente introduce tonos de contraste como el rojo o el gris claro.

Por un lado, estas obras expresivas buscan capturar la intención emocional del artista, transmitiendo sentimientos, ideas y sensaciones personales a través de elementos como el trazo, el color y la intensidad de formas y texturas. Sin embargo, la obra de Guardado también se puede percibir a través de la teoría de la Gestalt, donde el fenómeno perceptivo implica una exploración activa de las carac-

²⁰ Cita de Jorge Alberto Manrique en Boletín de prensa *Galería: Arte hoy*, México, 2016; Alejandro Muñoz, *Opus cit.*, pág. 6.

²¹ Teresa del Conde, *Opus cit.*, pág. 12.

terísticas estructurales básicas. Esta teoría no desestima lo caótico como un espacio para la configuración artística, sino que lo considera como un estímulo para la creatividad, reconociendo que la materia informe puede ser moldeada mediante un proceso intelectual.

Dentro de los críticos y críticas de arte que han catalogado a Ismael Guardado como un artista con una vasta producción de riqueza gráfica, también se encuentra Raquel Tibol, quien señala en el catálogo retrospectivo *Ismael Guardado: Presencia gráfica, retrospectiva*, que nuestro pintor desarrolló su trabajo en dos etapas: en la cuesta ascendente de su desarrollo gráfico, la etapa formativa, de 1962 a 1967; y la etapa de invención e investigación, iniciada en 1975 y que se extiende hasta el presente.²² Considero que la obra *Trensamiento de pedernal* evidencia un claro ejemplo de esta etapa de invención e investigación, o incluso, una etapa aún más consolidada dentro de ésta, puesto que la obra está planeada para presentarse en la sala de los zacatecanos en el MAAMF, la pieza es una expresión que ejemplifica la teoría de Sergio Espinosa Proa, descrita en su libro sobre el arte del desierto en Zacatecas.²³

La obra *Trensamiento de pedernal* de Ismael Guardado refleja la influencia del fuego como un catalizador de las emociones humanas, un tema recurrente en su obra. Sin embargo, el análisis detallado de sus piezas requiere considerar el carácter polisémico de los símbolos que utiliza. A través de su arte, Guardado explora la dualidad de la vida y la muerte, el poder y la fuerza de la naturaleza, la fecundidad y el placer, así como el gozo y el desamparo.

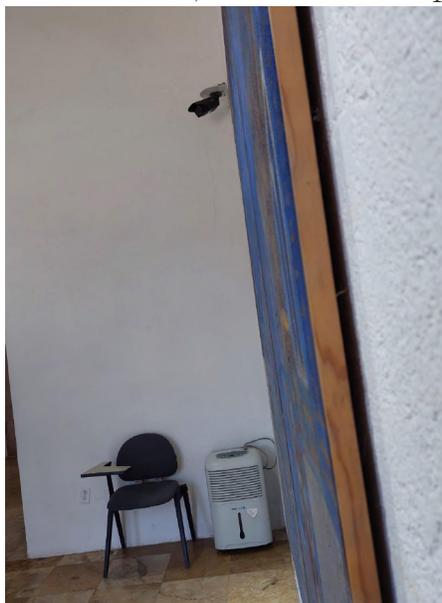
Por otra parte, en lo que se refiere a la iconología detrás de los trazos de esta obra se pueden realizar distintas conjeturas a partir del título: el pedernal en La Biblia es un símbolo de fuego divino, pero también es un símbolo de la energía y la fuerza. El

²² Raquel Tibol. *Ismael Guardado: Presencia gráfica, retrospectiva*, Exposición en Galería Metropolitana, 1987, pág. 21. El catálogo no cuenta con número de paginación, sin embargo, contando desde la página donde se encuentra el índice esta referencia a las ideas de la crítica de arte se encuentra en la página 21.

²³ Sergio Espinosa Proa propone esta teoría para el arte en Zacatecas, la cual no se refiere a creación estética en un medio ecológicamente árido, sino a la obra que teológicamente se ha presentado en condiciones sociales específicamente difíciles y que no pueden ser sometidas, es decir, la característica principal del arte abstracto entre los zacatecanos. Sergio Espinosa Proa. *Del arte del desierto*, 1ª ed., Zacatecas, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Zacatecas/Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde", 2006, págs. 8-19.

pedernal, al ser *trenzado* puede reflejar la resistencia o intentar convertir un material conocido por su dureza en un objeto maleable. Pero es que el pedernal trenzado va más allá de los objetos, el pedernal se caracteriza también por su capacidad para producir chispas cuando es golpeado, lo cual puede simbolizar la chispa creativa: el acto de golpear el pedernal para generar chispas puede asociarse metafóricamente con el proceso creativo.

Figura 3. Ismael Guardado, *Trensamiento de pedernal*, 2001

Técnica mixta sobre tela, 188 x 178 cm. Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", sala de los zacatecanos, vista lateral derecha. En esta vista frontal se puede observar la museografía en la que se encuentra la obra, así como el mobiliario, entre lo que destaca un mesabanco, un deshumidificador y una cámara vigilante.

Fotografía: Ana Cristina Gurrola Robledo.

En este sentido, y haciendo alusión a la característica de Ismael Guardado por representar las piedras, rocas, lo inamovible y pétreo en relación con las connotaciones de memoria y legado, especialmente cuando las ha utilizado en monumentos conmemorativos o lugares históricos, considero que este pedernal azul con tintes grises también hace una referencia a esta condición del artis-

ta y su conexión con la naturaleza y los cimientos. Por ejemplo, en la conexión con sus propios cimientos en relación con su infancia en Ojocaliente, ayudando a su padre, y también a sus estancias en la Academia de San Carlos y en Japón.

Figura 4. Ismael Guardado, *Trensamiento de pedernal*, 2001

Técnica mixta sobre tela, 188 x 178 cm (detalle). Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", sala de los zacatecanos. En este detalle se pueden observar las figuras, predominantemente en tonos azules oscuros, negros o pardos.

Fotografía: Ana Cristina Gurrola Robledo.

Conclusiones

*Yo siempre busco que la obra me sorprenda antes que al espectador.
Pienso que la obra nunca está terminada sino hasta que
el espectador viaja a través de ella y llega a su muy particular
destino, único e irrepetible Ismael Guardado²⁴*

²⁴ Jorge Espinoza Fernández (ed.). "Catálogo Ismael Guardado. Obra reciente", *Revista Arte Hoy Galería Coyoacán*, Vol. 12, p. 1, 2016. pág. 4.

En la historia del arte moderno latinoamericano, especialmente en el contexto de artistas como Ismael Guardado, la relación entre el arte academicista y la tradicionalidad ha sido innegable. La convergencia entre el arte y el entorno social se ha entrelazado en la narrativa de este período, donde el arte no sólo refleja la realidad, sino que también busca transformarla.

En este sentido, la obra de Guardado no es sólo una manifestación estética, sino también un reflejo en el que se puede observar la exploración transcultural que relaciona la tríada: arte, historia y tradiciones, las cuales necesitan una interpretación más dinámica para comprender las realidades contemporáneas de la creación. Más aún en el caso de Zacatecas. Tal y como lo expresa Joan M. Minguet Batllori: “La opinión del crítico (de arte) no es un juicio histórico, o diacrónico, del pasado, sino del presente”.²⁵

Finalmente, considero que la obra de Ismael Guardado trasciende las fronteras geográficas y temporales para convertirse en un testimonio de la capacidad del arte para divergir las limitaciones del tiempo y el espacio, y para ofrecer una ventana a la complejidad de la experiencia humana en un mundo en constante cambio. Por lo que la obra del artista zacatecano es una visión del mundo que se expresa en materiales plásticos, los cuales no son objetos aislados y descontextualizados de la época concreta en que se vivió en México durante la segunda mitad del siglo XX, sino que son una muestra de un sistema complejo de ideologías, intereses, condicionantes mediante las expresiones no figurativas.

Reconocer que la obra de Ismael Guardado se basa en sus texturas y es polisémica, multifacética y divergente, resulta fácil, pero a su vez, ambiguo, puesto que es un artista plástico como él mismo manifiesta: “Del campo, pero de todos los campos”.²⁶ Esta premisa la expresa en la pintura aquí descrita, puesto que el pedernal en el arte como símbolo es portador de significados que van más allá de su función física. Su presencia evoca una rica red de asociaciones simbólicas

²⁵ Joan Minguet. “De la crítica de arte a la práctica curatorial: algunas reflexiones”, *Disturbis*, Vol. 8, no. 1, 2010. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5184219> (Consultada el 12 de enero de 2024).

²⁶ Ismael Guardado, en Graciela Kartofel, *Opus cit.*, pág. 19.

que invitan a la reflexión sobre la naturaleza humana, la creatividad, la resistencia y la conexión con nuestras raíces culturales.

Referencias bibliográficas

AMAAMF. Archivo del Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez".
AMAAMF. Fondo: Centro de documentación del MAAMF, Serie: Exposiciones temporales, Expediente de exposiciones temporales I, "Ismael Guardado, artista Visual: 50 años de producción", 19 de septiembre de 2012.

Catálogos

Guardado, Ismael. en *Revista de la Universidad de México*, ISSN 0185-1330, No. 44, 2007, págs. 57-68. <https://www.revistadelauniversidad.mx/download/8bdffc9d-ee94-4bc9-be5e-931d4d351445>

Guardado, Ismael. *Artistas Zacatecanos: Ismael Guardado*, en Irma Valerio (curadora), 2012. <https://irmavaleriogalerias.com/artistas/ismael-guardado>

Fotografía. Archivo Ana Cristina Gurrola Robledo

Bustamante, José Luis. *Voces del tiempo: Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez*, págs. 12-13. México; Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde", 2007.

Del Conde, Teresa. *Ismael Guardado: La huella, el juego y el código visual*. Zacatecas: Gobierno del Estado, 1996. "Felguérez: los bordes de una trayectoria", *Revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Vol. 22, no. 77, 2000, págs. 251-262.

Espinoza Fernández, Jorge (ed.). "Catálogo Ismael Guardado. Obra reciente", *Revista Arte Hoy Galería Coyoacán*, Vol. 12, no. 1, 2016.

Espinosa Proa, Sergio. *Del arte del desierto*, págs. 8-19. Zacatecas: Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Zacatecas/Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde", 2006.

Fuentes Mata, Irma. *Creación y expresión en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez*, pág. 230. Querétaro: Conaculta/Universidad Pedagógica Nacional/Universidad Autónoma de Querétaro, 2010.

Gallardo Cabrera, Salvador. "Ismael Guardado. La fuga de las formas", *Revista de la Universidad de México*, Vol. 44, no. 1, 2007. <https://www.revistadelauniversidad.mx/download/db745137-6463-460d-bdd4-ab505e374801?filename=ismael-guardado-la-fuga-de-las-formas>.

- Gamboa Duarte, Sofía. *Travesía del arte contemporáneo en Zacatecas (2006-2010)*, págs. 75-76. Zacatecas: Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde", 2011.
- Gruzinski, Serge. *La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019)*, 2ª ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- Herrera Lima, María. "El arte en México: autores, temas, problemas", *Revista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Vol. 23, no. 79, 2001, págs. 275-276.
- Híjar, A. "Ideología, muralismo y muralistas. Crónicas. El Muralismo, producto de la Revolución mexicana en América", *Crónicas*, Vol. 14, no. 1, 2010. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/46730>.
- Kartofel, Graciela. *Ismael Guardado. Articulaciones sígnicas: Obra pública*, 2ª ed. Zacatecas: Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, 2009.
- López Orozco, Leticia *et al.* "Problemática de la catalogación del Muralismo mexicano", *Revista Patrimonio: Economía Cultural y Educación para la Paz, (MEC-EDUPAZ)*, Vol. 14, no 7, 2018. <https://repositorio.unam.mx/contenidos/4125081>.
- Luque, Antonio. "Bajo la roca", en Kartofel, Graciela. *Ismael Guardado. Articulaciones sígnicas: Obra pública*, 2ª ed., págs. 72-73. Zacatecas: Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, 2009.
- Martínez, Orlando. "La tradición en la enseñanza de las artes plásticas", *El Artista*, Vol. 2, no. 1, noviembre, 2005, págs. 19-27.
- Manrique, Jorge Alberto. "¿Es pintura la pintura moderna?", en *Una visión del arte y la historia*, pág. 55. México: UNAM-Instituto de Investigaciones estéticas, 1986.
- Minguet, Joan. "De la crítica de arte a la práctica curatorial: Algunas reflexiones", *Disturbis*, Vol. 8, no. 1, 2010. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5184219>
- Muñoz, Alejandro *et al.* *Lo sereno y lo insólito*, pág. 39. Zacatecas: Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", 2003.
- Rojas Osorio, Carlos. "Estética y hermenéutica en Gadamer", *Espiga*, Vol. 4, no. 7, 2003, pág. 19
- Saavedra, Mario. "Ismael Guardado o el impulso de la creación multidisciplinaria", *Casadel tiempo*, Vol. 4, no. 30, 2014.
- Tibol, Raquel. *Ismael Guardado: Presencia gráfica, retrospectiva*. Exposición en Galería Metropolitana, 1987.