

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA
Y GRABADO
“LA ESMERALDA”

Autorretrato de influencias en negativo

Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda

T E S I S
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN ARTES PLÁSTICAS

PRESENTA:

FRIDA CANO DOMÍNGUEZ

Asesoría: Mariana Gruener -producción
Aurora Noreña -investigación

México, D.F.

2007

Autorretrato de influencias en negativo

Investigación documental del currículum oculto en La Esmeralda

Autora: FRIDA CANO DOMÍNGUEZ

Proyecto de titulación

2007

Tutoras: Mariana Gruener y Aurora Noreña

ENPEG / INBA / CONCULTA

México

Capítulo 7: Notas finales

Resumen de capítulo

Autorretrato de influencias en negativo fue una búsqueda constante de mi persona a través del *Otro*: una sobrevivencia constante de pensamientos, ideas, sentires, pero sobre todo, conocimiento y experiencias que fueron el motor de este trabajo de investigación documental en La Esmeralda. El trabajo llevó más de siete años vivirlo, entenderlo, asimilarlo y producirlo. Por su contenido y un malentendido por parte de la institución, se decidió no aprobar este proyecto –dos meses más tarde, y tras una segunda presentación, se decidió aprobar este trabajo.

Página personal de artista FRIDA CANO

URL: <http://fridacano.com/2014/10/16/curriculum-oculto-en-la-esmeralda/>

Repositorio de investigación y educación artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes

URL: <http://inbadigital.bellasartes.gob.mx:8080/jspui/handle/11271/263>

Notas finales

Autorretrato de influencias en negativo ha sido una búsqueda constante de mí por medio del otro, una sobrevivencia constante de pensamientos, ideas, sentires, pero sobre todo, conocimiento y experiencias que fueron el motor de este trabajo de investigación documental en La Esmeralda. A continuación, a manera de punteo, ordeno las conclusiones o notas finales a recordar del recorrido que cada capítulo resalta y que aquí se presentan de manera sintetizada:

1. A pesar de que, en un inicio, desconocía el factor mítico de La Esmeralda como institución, tuve la oportunidad de vivir ese mito desde dentro y así, ver y entender lo que en realidad era; creerlo a veces o hacerlo creer otras más; experimentar el poder que puede obtenerse de él; comprender estructuras añejas de educación en mi país, su mal funcionamiento en la sociedad y los frutos que esto finalmente tiene de manera individual; la dialéctica entre la realidad y la fantasía será la guía para continuar soñando y rebasando deseos al momento de entender la estructura de funcionamiento de nuestro contexto. De este primer capítulo, la relación entre creencias generales y vivencias individuales, son las que me muestran el lugar en donde me situé durante varios años de formación artística -La Esmeralda-, aquel espacio que es un reflejo de una sociedad mexicana derivada de frutos individuales y de lo que uno desea para sí, pero siempre con la consciencia de poder rebasar, en cada esfuerzo a realizar, la realidad que nos ha tocado vivir como país latinoamericano, y realizar esto por medio de nuestra propia creencia en lo que uno puede llegar a provocar de manera creativa.

2. La desilusión como motor que incentiva la búsqueda personal puede reflejarse en las acciones de las personas, de los artistas, la perspectiva que demos a nuestra vida será el impulso de nuestra obra, su razón de ser dentro de la lógica de nuestras acciones personales; aprender a ser originales dentro de una localidad semejante entre sí es el aporte más grande que los maestros y compañeros pueden brindar a la persona en formación: aprender a buscarse y encontrarse en uno mismo a través de lo que se aprende de los demás. En este segundo capítulo, analizar la idea de arte que se enseña en la escuela en relación con la mía, dentro de un esquema de rompimiento de estructuras de pensamiento y acción que oscilan, a su vez, entre el crear y el creer, todo ello, bajo una búsqueda insaciable de lo personal, de mi persona, en un espacio de interacción de individuos tan ajenos como similares a mí.

3. El contacto con las personas que nos rodean será el que nos brinde seguridad de arriesgar y apostar al juego del arte, confiar y lastimar al mismo tiempo; a poco, conformar redes invisibles y percibibles de apoyo, intereses y cariño entre las personas que conforman nuestra comunidad. Si bien, no siempre existen lazos consanguíneos, sí hay vínculos personales y emocionales entre artistas que trascienden más allá de un simple interés o provecho temporal o profesional: se forma una familia de gente afín con diversos intereses entre sí. El concepto de amistad es la etiqueta para denominar aquello que no se sabe qué es y que, a pesar de todo, funciona para aprender y reír al tiempo de la interacción y convivencia constantes. La aceptación es uno de los ejes que guían este tercer capítulo y, por varias vías analizadas a manera de estrategias -estrategia cangrejo, estrategia colectivos o compañerismo y estrategia de la amistad- hacen que el crecimiento personal sea un impacto diario y cotidiano. Esta interacción a nivel humano, es la que me brinda mi aprendizaje y desarrollo que no sólo se enfoca a lo intelectual sino a otros aspectos que difícilmente se abordan en una escuela con tendencias conceptuales y racionales.

4. A la par del aprendizaje y vivencia con amigos, la guía a seguir en realidad será uno mismo, aquel deseo de *ser lo que siempre quise ser* tomará fuerza y comenzará a gestarse en el nuevo artista; la clave está en creer en uno mismo para así confiar en lo que uno hace y continuar el camino individual. Se gestará poco a poco una imagen de lo que quiero ser, reflejará lo que deseo expresar y me acompañará esta facha a donde quiera yo ir, porque finalmente, uno no puede fingir ser alguien que no es: aquí el ego será el mentor que destine y revele -con acciones- lo que debamos y queramos ser. En este cuarto capítulo, la trascendencia es la que se puede entender como una de las finalidades de la creación de una imagen propia que, por varios caminos -el camino de la guía artística, el camino de la moda, el camino de la autopromoción- acercan al éxito personal o al fracaso por alcanzar sueños ajenos. La trascendencia trata sobre rebasar límites -personales y contextuales- para permanecer en la memoria de las personas a nuestro alrededor, en el tiempo a través de la historia del arte o dentro del trabajo como una forma excepcional dentro de nuestras propias barreras que nos sorprendan y nos motiven a continuar con ese deseo individual en un lenguaje artístico.

5. La apertura a nuevas cosas y experiencias será la consecuencia de la seguridad que finalmente logre la persona que confía en sí misma, lo que le llevará a continuar haciendo lo que le gusta, ya sea obra, textos, imágenes,

esculturas o cualquier otra manifestación creativa. Se dé o no el caso de reproducir un mismo tipo de estética, será el ánimo de continuar caminando -por el brío individual del artista y por el apoyo de parte de su comunidad en términos de amistad- el que dará la posibilidad de ocupar continuamente espacios de exhibición, renta y venta de obra; la meta a la que se pretende ir, sin importar en realidad cual sea, debe ser consciente y propia, más allá de lo que el compañero de aventuras quiera o lo que el sistema social, económico y cultural marque de antemano. Este quinto capítulo trata sobre la validación y valoración en términos humanos sobre un capital en obra artística, de lo que la fama y la fortuna, el creer y crear, y de lo que una meta o ideología, nos brindan como vías de sobrevivencia para lograr la felicidad individual desde un terreno de actividad profesional.

6. Desde una perspectiva individual, nuestro contexto vivencial debe ser claro, desde su historia hasta su identidad y su camino a futuro, dejando a un lado prejuicios y viviendo lo que es y no lo que se quiere creer que es. Personalmente y, a pesar de las diferentes limitantes culturales, pienso que México es un lugar creativamente activo, que se mueve y vive a pesar de la sujeción a modelos extranjeros; en este sentido, somos los artistas los que debemos seguir creyendo y creando, sino con fines nacionalistas, por lo menos individuales, aquellos que son el motor de nuestras preguntas personales diarias, las respuestas detectables en la gente y sus palabras y las consecuencias o resonancia de nuestras acciones hechas o por hacer, todo ello, bajo la libertad que brinda el propio ser creativo.

Concluyo así, un trabajo que me llevó más de siete años el vivirlo, entenderlo, asimilarlo y producirlo. Quiero mencionar que, después de todo este recorrido, me encuentro en un espacio de felicidad al reconocer mi camino a seguir, es decir, de reconocermé finalmente dentro de ese ámbito de posibilidades como lo es La Esmeralda. Sin intenciones de criticar a la institución, realicé este trabajo de autorretrato y reconocimiento de mi persona en los otros, dentro de un espacio de convivencia escolar y extraescolar, por medio de incesantes preguntas y respuestas, de ideas y bloqueos, de sonrisas y llanto. Adjunto a continuación ambas cartas en donde la escuela -seis personas- no aprobamos este trabajo bajo argumentos poco convincentes y sin fundamentación. Mi *Autorretrato de Influencias* versa sobre la verdad que me rodea en un tiempo y espacio específico, por vía y contacto humano, aquel que nos hace sentir y ver más allá de lo que la mente o la idea nos deja ser, aquel que a veces nos aterra y que simplemente nos libera y nos hace ser lo que en verdad somos, lo que soy yo.

Instituto Nacional de Bellas Artes
Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas

Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado
"La Esmeralda"

Acta de Hechos

En la ciudad de México, Distrito Federal reunidos los abajo firmantes en la Sala de usos múltiples de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", sito en Av. Río Churubusco 79, Col Country Club; el maestro Othón Téllez en su carácter de Presidente, el maestro Luis Felipe Ortega en su carácter de Secretario y la maestra Aurora Noreña en su carácter de vocal acordaron de manera unánime no acreditar el examen profesional número 231 sustentado por la C. Frida Cano Domínguez con base a los siguientes argumentos académicos:

- 1.- Falta de consistencia formal y conceptual en el ámbito de la propuesta artística presentada.
- 2.- Ausencia de coherencia entre el material presentado y los recursos plásticos -visuales.
- 3.- Ausencia de producción visual que sustente la tesis presentada.
- 4.- Falta de capacidad argumentativa para defender y exponer su propuesta de tesis.

Para los efectos legales correspondientes firman al calce la presente acta, los que en ella intervienen.

Secretario

Luis Felipe Ortega García

Sustentante

Frida Cano Domínguez

Presidente

Othón Téllez

Vocal

Aurora Noreña Franco

Testigo

Adolfo Gabriel Reyes

Damos fe de la verificación del acto y de la autenticidad de las firmas de este documento.

Representante de la Dirección de Servicios Educativos

Gerardo Morales González

Dirección de la Escuela

Othón Téllez

Centro Nacional de las Artes
México, Distrito Federal, a 25 de septiembre del 2007.

Siendo las 13:00 horas del día 25 de septiembre del año 2007, se levanta la presente acta de examen profesional número 231 en las instalaciones de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda", dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sito en Avenida Río Churubusco N° 79, Col. Country Club, C. P. 04220, en la ciudad de México, Distrito Federal.

Intervienen en la presente, la sustentante C. Frida Cano Domínguez, la cual presentó el examen profesional, cumpliendo los lineamientos vigentes de la Licenciatura en la carrera de Artes Plásticas, Plan 1994 en la opción de Tesis y presentación de obra ante los integrantes del Jurado Examinador constituido por el C. Othón Téllez, en su carácter de Presidente, el C. Luis Felipe Ortega García, en su carácter de Secretario y la C. Aurora Noreña Franco, en su carácter de Vocal y ante el C. Gerardo Morales González, quien funge como representante de la Dirección de Servicios Educativos.

Resolución: el Jurado Examinador antes mencionado acordó por unanimidad no aprobar, el examen profesional número 231; levantándose la presente acta, asentada a fojas 79 del libro II de Actas de Exámenes Profesionales, de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda".

Para los efectos legales correspondientes firman al calce la presente acta, los que en ella intervienen.

Presidente

Othón Téllez

Secretario

Luis Felipe Ortega García

Vocal

Aurora Noreña Franco

Sustentante

Frida Cano Domínguez

Damos fe de la verificación del acto y de la autenticidad de las firmas de este documento.

Representante de la Dirección de
Servicios Educativos

Gerardo Morales González

Dirección de la
Escuela

Othón Téllez

Lista de imágenes
Fichas técnicas

Nota: para su descripción y listado las imágenes se toman en cuenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha de la pagina en donde se encuentran.

- Imagen del acta de hechos de examen profesional en donde se argumenta en 4 puntos las razones por las cuales aprobamos, los que ahí firmamos, que no acreditar mi examen profesional, fechada el 25 de septiembre de 2007.....pag. 5
- Imagen del acta de Examen Profesional No. 231 en donde se estipula no aprobar por unanimidad mi examen profesional, fechada el 25 de septiembre de 2007.....pag. 6