

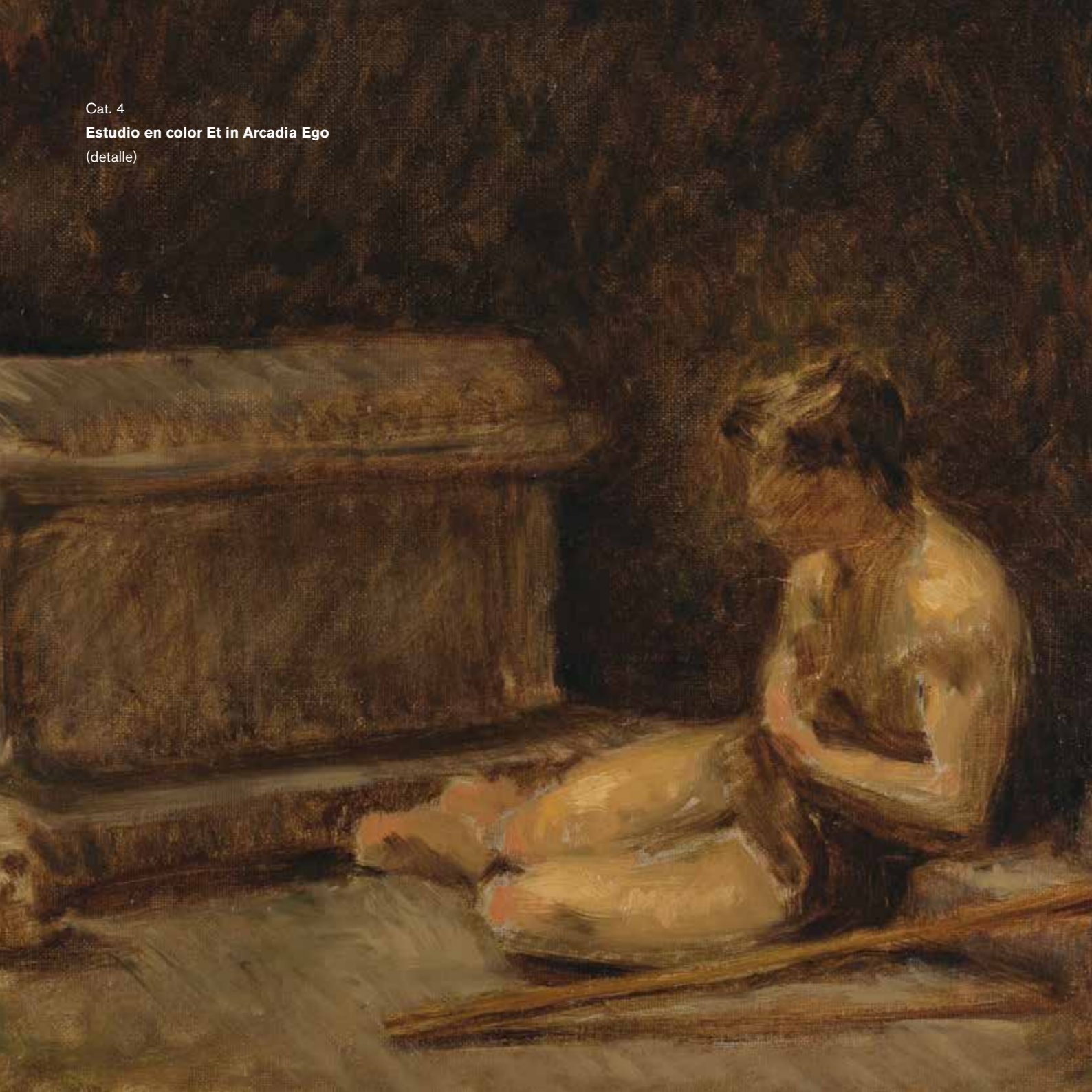
THIBAULT BARRÈRE
Finis Gloriam Mundi

Cat. 4

Estudio en color Et in Arcadia Ego

(detalle)

Thibault Barrère

Finis Gloriae Mundi

Museo de Arte de Querétaro

Invierno de 2022

maqro
museo de arte
de querétaro

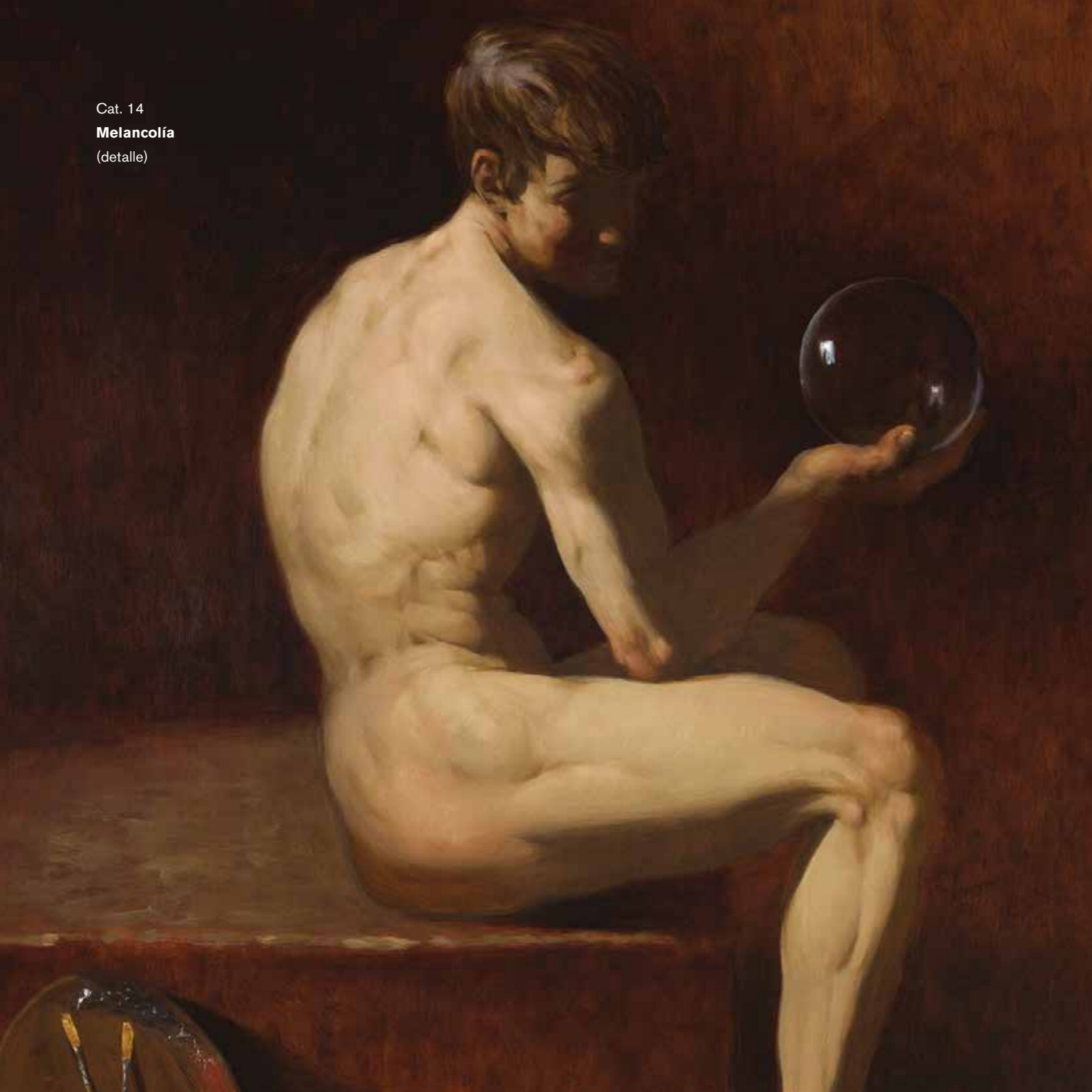

Cat. 14

Melancolía

(detalle)

PRESENTACIÓN

F*inis Gloriam Mundi* (El fin de las glorias mundanas) es un cuadro de Juan de Valdés Leal, pintor sevillano del Barroco, quien buscó retratar el final de una era en la que imperó el pensamiento crítico y que vino a resumir el fin del estadio oscurantista que sumió a la mayor parte de la Edad Media; situación que condujo al advenimiento de la Contrarreforma, el movimiento que introdujo nuevos ejes conductistas en una de las iglesias más importantes y poderosas de la historia: el catolicismo.

Estudiamos el pasado para aprender de él en el presente, hacemos conciencia y miramos hacia atrás para producir un razonamiento crítico sobre nuestra conducta, con el afán de intentar no volver a caer en los mismos errores. Aprender nos lleva a una dialéctica incesante con nuestro “yo”; es ahí donde encontramos al “otro”, y es de esta forma que entablamos un incesante diálogo interno en el que nos reflejamos y vemos expuestos nuestros sentimientos, angustias y la existencia de nuestro propio ego, sin la necesidad de un espejo.

Es pues, de esta manera, que la obra del artista francés Thibault Barrère comunica y entabla una relación íntima con el espectador –desde la contemporaneidad– y le gusta provocar y cuestionarlo, siendo, al mismo tiempo, un conductor empático que muestra las vicisitudes de la vida misma. Un factor recurrente se filtra a través de sus imágenes. El fin es inminente, es un estado al que todos llegaremos tarde o temprano; se cierne sobre nosotros y nos encontrará en el camino. Su obra no pretende ser un aviso fatalista, más bien resulta un instrumento de reflexión, un parteaguas en el aquí y el ahora; logra sembrar la semilla e iniciar el proceso del pensamiento crítico, en un diálogo con el público, que más que ser un agente pasivo, se convierte en un elemento de pulso cambiante. Así como la vida no puede existir sin la muerte, el ser humano no puede existir sin la interrogante.

Es así que inicia esta muestra expositiva del joven artista Barrère, que vuelve sobre los pasos de la historia al arte barroco tenebrista y a la Academia, incitando a la meditación de aquel que se aventura a observar.

Antonio Arelle Barquet
Director
Museo de Arte de Querétaro

Cat. 2
La Erudita
(detalle)

EL PASADO Y SUS PRESENTES. LA PINTURA DE THIBAUT BARRÈRE

Erik Castillo*

*Tiene un sol en la cabeza y un huracán en el corazón
[...] ha tocado todas las teclas de la pasión humana;
grandioso, terrible o tranquilo, el pincel fue de los santos a los guerreros,
de los guerreros a los amantes, de los amantes a los tigres
y de los tigres a las flores.*

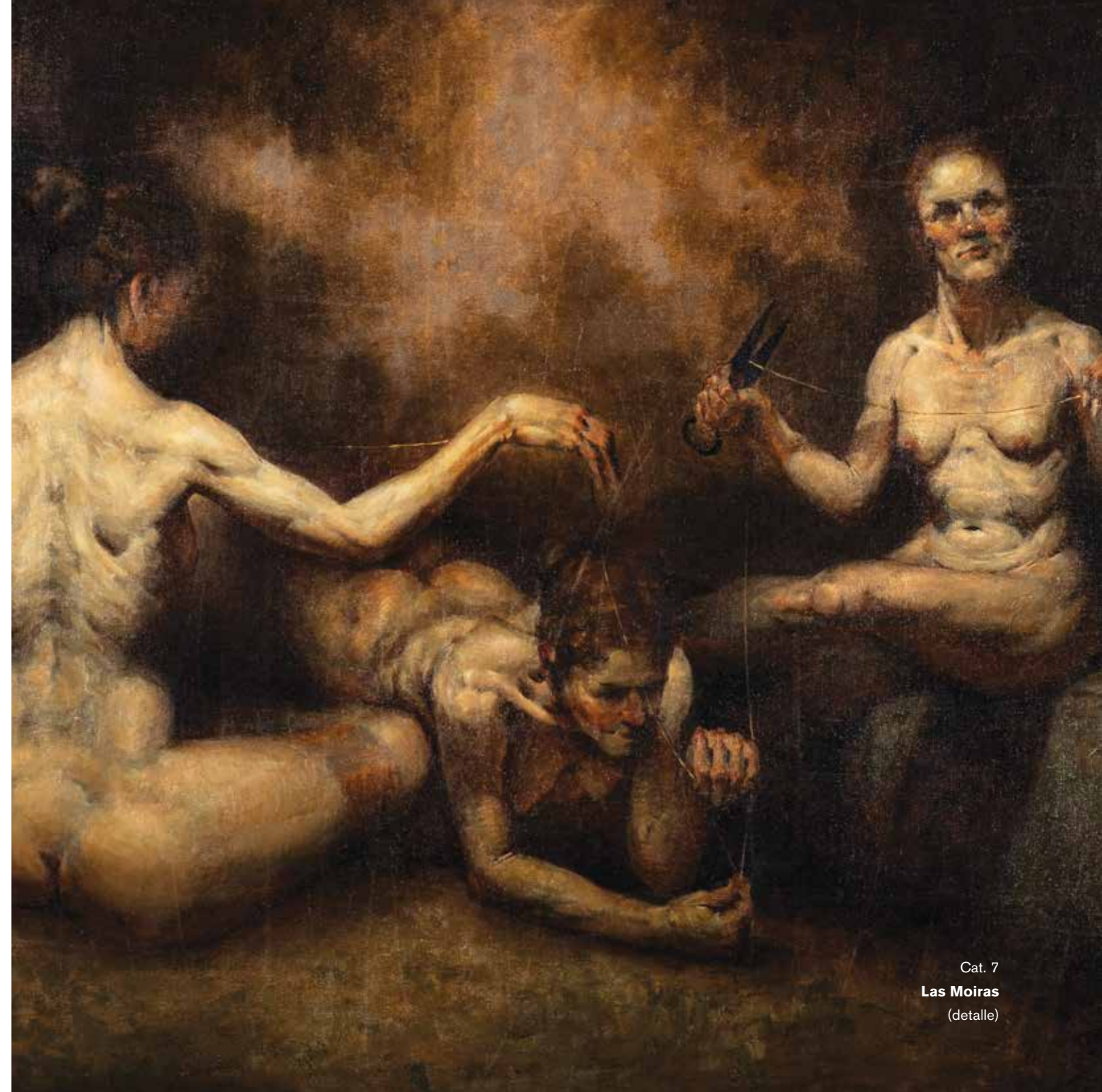
Théophile Silvestre sobre Eugène Delacroix.

La *Erudita* (óleo sobre lino, 70 x 40 cm, 2019), uno de los cuadros presentes en la muestra de obra que documenta esta publicación, puede ser un portal para una propuesta analítica del trabajo visual de su autor, el joven pintor Thibault Barrère. Hay la insinuación de un misterio simbólico en la postura del personaje que encarna el saber en la imagen; el entrelazamiento de sus manos tal vez sea un emblema del carácter reflexivo del proceso del conocimiento, de su necesaria circularidad. La concepción de esta pieza pictórica proviene de una toma de postura artística que corresponde a una tendencia que se transmitió, a nivel global, sobre todo desde la década de los años noventa del siglo pasado. Me refiero al movimiento de pintura que ha elegido moldear su estatus contemporáneo a partir de la recuperación de un concepto plástico que combina elementos de periodos estéticos que se desarrollaron, principalmente, entre los siglos XVII y XIX. La figuración de la mujer-sabía visible en el lienzo de Barrère, representación enigmática de las mediaciones éticas y críticas del conocimiento, es un icono de la reflexión humana sobre el *mundo circundante*, pero además lo es de la autorreflexión humana a propósito del *sí mismo*.

Thibault Barrère se formó en la Angel Academy of Art de Florencia, uno de los bastiones del movimiento contemporáneo de recuperación del sistema histórico de la pintura moderna ilustrada. El perfil artístico de Barrère, compartido por muchos colegas suyos de distintas nacionalidades –todos ellos en busca de una autoría singularizada en el medio actual de la producción y circulación de pintura–, es más complejo de lo que parece. En la obra de un artista de su tipo no se da, simplemente, una recuperación unitaria y pura de un estilo, escuela o movimiento ya legitimado al interior de la historia del arte. En realidad, lo que se observa es una integración actualizada de conceptos teóricos, aspectos estéticos y prácticas técnicas, basada en el legado del arte que se produjo desde la fundación de las academias europeas ilustradas del Antiguo Régimen hasta el que tuvo lugar en las instituciones de enseñanza académica posteriores a la estela liberal del Romanticismo. De hecho, historiadores del arte, como Walter Friedländer (1873-1966), han sostenido la convergencia de lo clásico y lo barroco en la síntesis romántica. Thibault Barrère es, en ese sentido, un pintor contemporáneo neo-académico / neo-barroco / neo-decimonónico, en un presente sociocultural que –etiquetas y términos aparte– todavía está vinculado al despliegue multifacético de la modernidad.

Es interesante considerar las preguntas que surgen con la apreciación de la pintura de Barrère, en el contexto del movimiento artístico en el que se encuentran insertas su práctica y su producción. Una primera interrogante, entre otras, que me parece pertinente abordar ahora sería por el significado del retorno estético al sistema académico de géneros temáticos, a la elección de una genealogía de *maestros* tutelares, a la representación alegórica, al manejo de tropos simbólicos, al empleo del claroscuro y al ejercicio propedéutico y programático del dibujo. De acuerdo con la declaración de principios de Barrère, a él le interesa reivindicar la jerarquía de la pintura histórico-mitográfica, en cuanto que es un género visual que lo pone en condiciones de “integrar todos los géneros pictóricos en uno y generar consciencia sobre la forma en que actuamos y vivimos” las personas. Al ponderar esto, no podemos obviar que Barrère es un ciudadano de la era digital, que cotiza su obra en el mercado global del arte y que tiene un perfil artístico en las redes sociales virtuales; incluso, él y su compañera de vida, Paola Ripoll, también artista visual, son creativos emprendedores. En el año 2019 fundaron, en San Miguel de Allende, Guanajuato, el Atelier Barrère-Ripoll de enseñanza y producción de dibujo y pintura.

Cat. 7
Las Moiras
(detalle)

Cat. 1

Vanitas I

(detalle)

Volviendo a *La Erudita*, personificación alegórica de la consciencia y la autoconsciencia, pieza basada en una táctica de retrato, precisamos la clave de nuestra interpretación de la producción de Thibault Barrère: su pintura se puede comprender, alternativamente, como una meditación simbólica sobre los temas límite de la existencia (vida, muerte, naturaleza, pensamiento, destino, libertad, belleza, locura, afectos, soledad, redención) y como una reflexión circular sobre el ser de la pintura desde la iconografía de la pintura misma. Un retorno artístico, como el que sostiene Barrère en la época actual, conlleva una apuesta creativa que opera en el filo de la navaja: producir pintura en la línea de descendencia que corre de la era de Rubens y Poussin hasta las academias que promueven hoy la legitimación de los paradigmas pictóricos fundados por aquellos artistas, requiere la inclusión de aportes que trasciendan o pongan al día los logros de las estéticas pretéritas de dicha genealogía. Me parece que el conjunto de obra creado por Barrère, además de creer en la vigencia y universalidad de una tradición cultural, contiene una filosofía del arte para nuestros días.

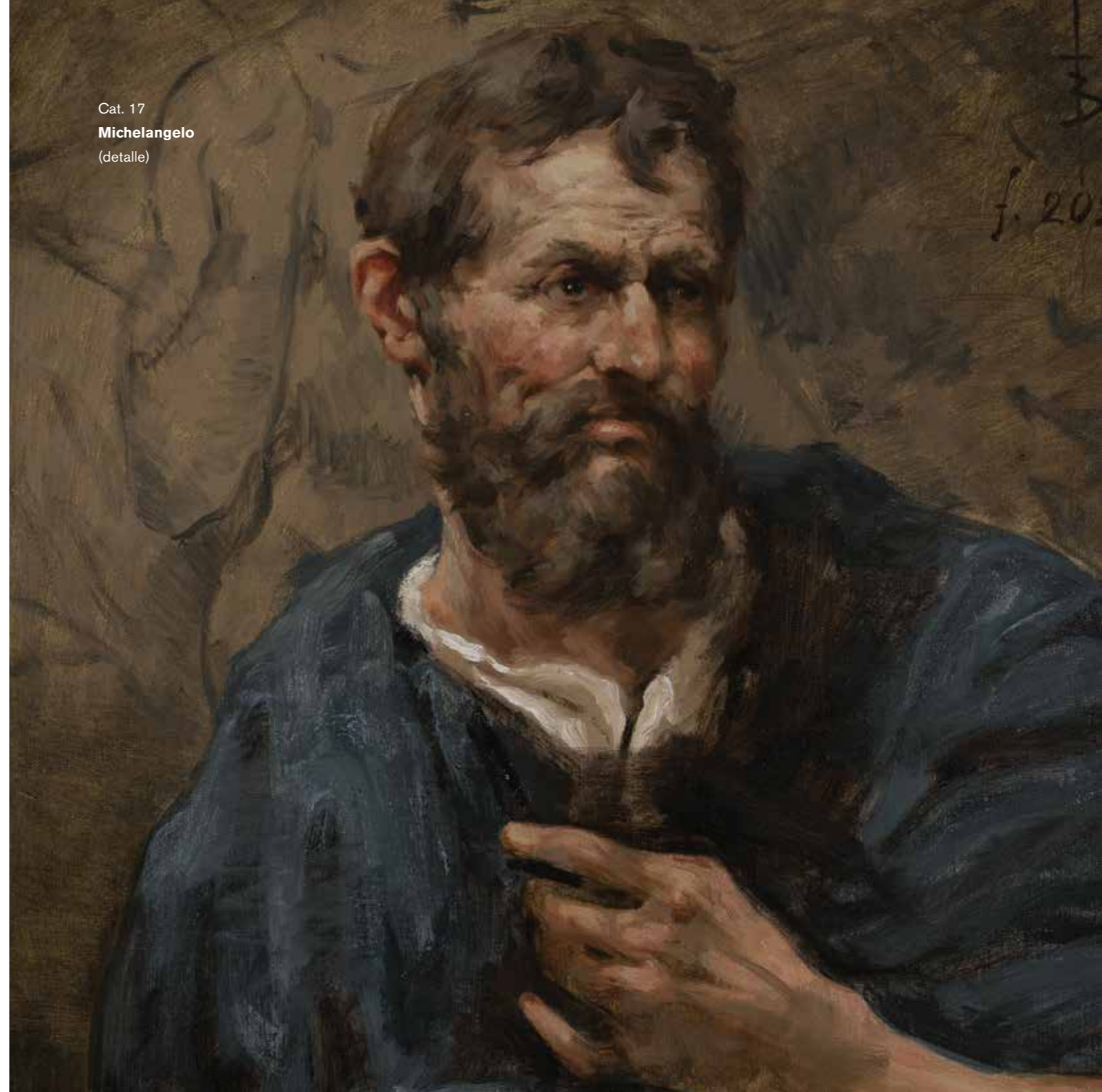
En su serie de *vanitas* (2022) y en sus piezas *Et in Arcadía Ego* (2021) y *Las Moiras* (2021), el pintor medita acerca de la condición cíclica del proceso nacimiento-vida-muerte. Siguiendo nuestra propuesta de interpretación, en estas pinturas el artista podría compartir un pensamiento que es algo más que una perspectiva sobre la realidad y el destino del sujeto humano, que en este caso sería también un pensamiento sobre el ser del medio de la pintura: el arte fundado por los académicos del siglo XVII surgió, se desarrolló y luego dio paso a nuevos modos estéticos; pero su "muerte", parte o momento de la historia del arte concebida en términos de un ciclo, coincidiría con su reaparición o transmutación en otro punto del devenir, es decir, en el umbral del siglo XX al XXI. La visión filosófica del cráneo desnudo o coronado y la balanza, del hilo y las tijeras de la fortuna, del asombro del pastor peregrino, apuntan a un relato esotérico de la dinámica de la historia. Las figuraciones de *Hamlet* (2020), *Melancolía* (2022) y *Réquiem* (2022) también manifiestan tramas simbólicas de circularidad filosófica. Los tres esquemas de composición enlazan –de forma circulatoria– los elementos en cada uno de los cuadros: el rostro y los brazos del príncipe con el cráneo escatológico; el rostro sombrío, la esfera de cristal, el cráneo y los bártulos del pintor; y, finalmente, el rostro, la cabellera y las extremidades en el cuerpo exangüe (más en trance o sueño, que muerto) de la mujer yacente, que está imaginada a la manera circular de un *uroboro*.

Las piezas *Dante Alighieri* (2022) y *Michelangelo* (2022) proponen, explícitamente, dos representaciones de artistas tutelares y fundacionales en Occidente. En la primera florece una alusión a la concepción esférica y cíclica del viaje cósmico y espiritual imaginado por el autor de la *Comedia*, que al final de cada uno de los libros que la conforman vuelve a la palabra *stelle* (estrellas). Dante fue un pionero de la perspectiva moderna que implicó al arte con la *polis*, poniendo a la persona individual y autoconsciente del poeta en el centro. En la segunda pieza, Barrère homenajea a Michelangelo, modelo del rigor y sacrificio que exige la creación artística avanzada, y también un polímata en cuyas obras hay una filosofía de la circularidad que vincula la materia primigenia e indiferenciada con las formas neoplatónicas. Ambas figuraciones, tan recurrentes en la cultura artística del siglo XIX, alcanzan en los respectivos retratos el estatuto de la reflexión alegórica. El legado del poeta florentino y el del escultor de Caprese son redirigidos, en las obras de Barrère, hacia un mensaje cifrado que deja una imagen del ser y del funcionamiento del arte que niega el progreso lineal del mismo al afirmar el poder del retorno.

Fue, precisamente, en el curso del siglo XIX que se desarrolló un primer culto crítico por el mito en las artes de la era industrial avanzada. En los campos de la poesía, las artes visuales y la filosofía de estirpe romántica se teorizó y se practicó una reinención del lugar de lo mítico como parte crucial de una esfera de civilización originada en el marco de la razón moderna. El estudio mitológico de las figuraciones simbólicas y confesionales del pasado antiguo y medieval, paganas y judeocristianas, occidentales y orientales, permitió la visualización y creación de nuevas ficciones mitográficas en un espectro cultural secularizado. No es casual que un pensador visionario del último siglo XIX, Friedrich Nietzsche, propusiera la elaboración de una mitología filosófica para articular conceptos, como se puede ver en el mito del *Sobrehumano* (*Übermensch*), que me parece mejor traducción que la de *Superhombre*, o en aquel otro, por cierto una mitología terrenal y vitalista de carácter circular, del *Eterno retorno de lo idéntico*.

Cat. 17
Michelangelo
(detalle)

Cat. 18
Los Ciegos
(detalle)

La pintura de Thibault Barrère opera en el espíritu de esa misma tónica mítico-filosófica. Los lienzos *Los Ciegos* (2022) y *Alejandro y Peritas* (2022) iluminan el mito del héroe visionario. El hombre invidente y el emperador griego, transformadores de mundos, aparecen con sus perros, y son personajes *cánicos* o *cínicos* (*kynikós* en griego o *cynicus* en latín, como se llamaron los austeros filósofos “discípulos del perro”). La humildad del personaje en la parábola bíblica y la convicción del joven que deshizo el nudo del templo de Némesis-Ananké (la necesidad, el destino) son igualmente heroicas. Como hemos visto a través de nuestra propuesta de desciframiento iconográfico y estilístico, la alegorización de estos héroes en los cuadros de Barrère también abre la posibilidad de una autorreferencia al ser del arte, oculta o latente en los temas de las pinturas. Al entender y aceptar los límites de lo posible, el ciego y Alejandro Magno convierten los obstáculos en oportunidades. Tengo la impresión que Thibault Barrère sabe que la elección de una práctica *neo* del arte de la pintura es un obstáculo de principio, muy atractivo y seductor, que debe ser convertido en oportunidad.

Las series de cuadros de Barrère con retratos alegóricos de filósofos, *Demócrito* (2022), *Heráclito* (2022) y *La lámpara de Diógenes* (2022), y aquellos otros –asimismo en la tradición de la psicología moral– con personificaciones legendarias e históricas, *María Magdalena* (2022) y *Catón, el Joven* (2022), componen todos una saga en tono irónico que incita al cuestionamiento de la arrogancia y la desmesura humanas, en lo individual y en lo colectivo. El desdoblamiento del mensaje en lo que hemos llamado *la pintura que piensa al arte de la pintura* adquiere en estas piezas el nivel de una meditación melancólica. La melancolía está relacionada con un cultivo estetizado de la nostalgia y la ensoñación, lo cual se advierte en el uso que hace el pintor de una firma monogramática. Considerada durante el Medievo y el Renacimiento como una patología del alma humana, la melancolía sería descrita y practicada más tarde como un arte elevado de la subjetividad iluminada. El concepto, la temática y la manufactura del arte pictórico de Thibault Barrère son marcadamente melancólicos. Lo cómico, cuando aparece, colinda con la ironía, y la energía del *memento mori* (recuerda que morirás) vibra en todo el imaginario. Pensando en todo el contexto anterior, me parece que la pieza *Autorretrato* (2019), un espléndido óleo sobre aluminio que en apariencia no es una composición alegórica en la modalidad histórico-mitológica, transmite en un solo golpe de vista lo que se ha dicho aquí de la identidad artística de su autor.

* Erik Castillo (Ciudad de México, 1974) es crítico, curador, profesor e investigador, en los campos del arte moderno y contemporáneo. Cuenta con veinticinco años como docente y conferencista. Ha realizado curaduría desde el año 2001 en espacios públicos y privados, en México y en el extranjero. Es autor, entre otras publicaciones, de los libros: *15 minutos de flama* (Mantarraya Ediciones, Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2008) y *El juguete en México* (Vaso Roto Ediciones, 2015).

DECLARACIÓN DEL ARTISTA

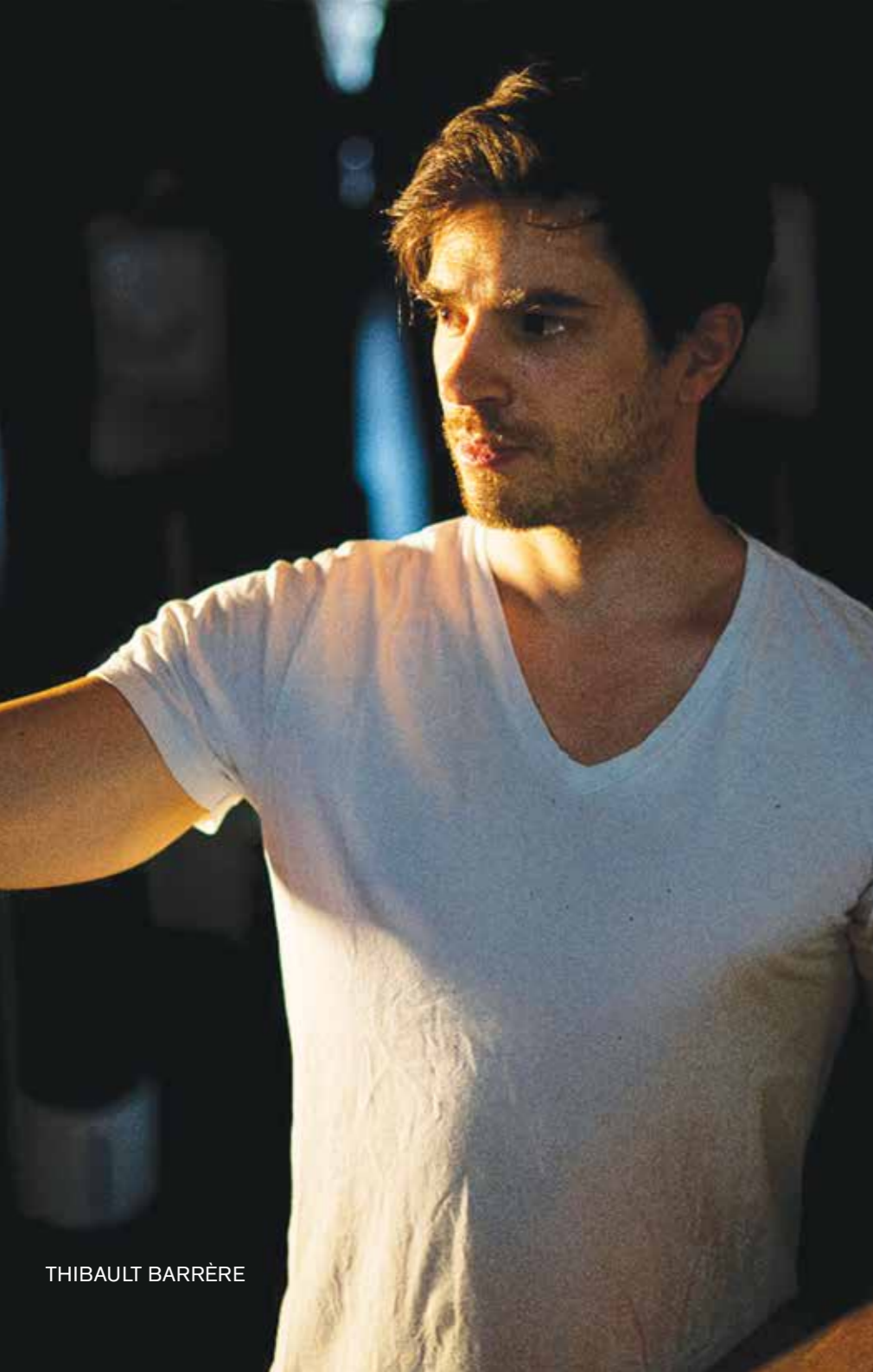

En plena era barroca, el francés André Félibien establece de manera escrita los géneros de la pintura y su clasificación. Los bodegones eran el género más básico, seguidos por los paisajes; un escalón arriba se encontraban los retratos y en lo más alto de esta jerarquía hallamos a las pinturas históricas. Este género buscaba retratar y glorificar grandes eventos históricos, parábolas religiosas, pasajes de la mitología, ideas de la filosofía, escenas de la literatura y poesía en forma de alegorías. El objetivo del artista era crear algo majestuoso que, además, lograra transmitir un mensaje moral o intelectual; buscaba despertar la mente de su audiencia, provocarla y cuestionarla.

La ejecución de una obra de este tipo implicaba la integración de todos los otros géneros coexistiendo en armonía dentro de un solo lienzo; sin embargo, la complejidad de realización de una obra de esta clase va más allá de la técnica y la estética. Estas pinturas capturan la esencia humana en sus mejores y peores momentos; son un constante recordatorio de lo que fuimos y somos, las historias que nos formaron, aquellas que nos han traído hasta el día de hoy. Estas pinturas son, de alguna forma, las páginas más importantes del diario de la humanidad, y con mi obra quiero formar parte de ellas.

Mi trabajo retoma escenas mitológicas, religiosas, filosóficas, alegóricas e históricas para brindar una nueva interpretación sobre ellas. Estos temas, siempre atemporales, continúan siendo relevantes, y me aventuraría a decir que ahora más que nunca. Su objetivo primordial es crear un diálogo con su observador y generar consciencia sobre la forma en la que los hombres actuamos y vivimos, y para mí éste será el trabajo de toda una vida.

THIBAUT BARRÈRE

SEMBLANZA

THIBAUT BARRÈRE (1988) es un pintor y grabador francés. Estudió en The Angel Academy of Art, en Florencia, Italia, donde completó el Programa Fundamental de Dibujo y Pintura (2012-2014). Desde entonces ha estado explorando el oficio y las técnicas de la pintura. Siguiendo recetas antiguas y contemporáneas, encuentra placer en moler su pintura, hacer sus medios, así como construir sus lienzos y paneles. Comienza a desarrollar sus obras con bocetos a partir de imaginación, a los que siguen estudios del vivo.

La narrativa de su obra se apoya en varias mitologías, eventos históricos y religiones, con la intención de obtener una mayor comprensión de la humanidad misma. Encuentra inspiración en el movimiento barroco, más específicamente en el diseño, la paleta y el uso de la luz que dominaron esa época.

Sus obras se han exhibido en varios países de Europa y ciudades de México y también se pueden encontrar en colecciones privadas. Actualmente vive y trabaja en San Miguel de Allende, México, donde ha establecido su taller.

SEMBLANZA CURRICULAR

Educación

- 2019 Curso de dibujo analítico con Sergey Chubirko en Bottega Chiaro-Scuro, Florencia, Italia
- 2018 Curso de pintura con Roberto Ferri y Giorgio Dante-Sutri, Italia
- 2015 Studio Romanelli, curso de escultura, Florencia, Italia
- 2014 Curso de grabado, Fondazioni Il Bisonte, Florencia, Italia
- 2012-2014 Angel Academy of Art: programa completo de dibujo y pintura; taller de modelo en vivo; métodos de pintura de los siglos XVI, XVII y XVIII
- 2010-2012 Escuela de animación École Emil Cohl, Lyon, Francia

Exposiciones

Colectivas

- 2021 *Metalenguajes*, Galería Libertad, Querétaro, México
- 2021 *Exposición de primavera* Galería Manuk, San Miguel de Allende, México
- 2019 *Lang Leve Rembrandt Exhibition*, Ámsterdam, Países Bajos
- 2017 *Figurativas*, Museo MEAM, Barcelona, España
- 2016 Il Circolo Culturale Il Girone, Fiesole, Italia
- 2016 Pensione Annalena, Florencia, Italia
- 2014 *Exposición estudiantil de obras seleccionadas*, The Angel Academy of Art, Florencia, Italia

Individuales

- 2022 *Diálogos con Thibault Barrère*, Galería Irma Appel, San Miguel de Allende
- 2019 *Exhibición de invierno*, Extravagance Gallery, Grenoble, Francia
- 2019 *Exposición de inauguración*, Atelier Barrère-Ripoll, San Miguel de Allende, México
- 2018 *Exhibición de verano*, Extravagance Gallery, Grenoble, Francia
- 2017 *Exhibición de invierno*, Enakor Gallery, Sofía, Bulgaria

Docencia

- 2019-presente Director académico e instructor principal en Atelier Barrère-Ripoll, San Miguel de Allende
- 2020 Instructor principal de figura en Academy of Realist Art Mexico, Querétaro
- 2020 Instructor en curso de bodegón para la Secretaría de Cultura de los Altos de Jalisco
- 2019 Instructor en curso de bodegón para Foro Cultural Goya, Ciudad de México
- 2019 Instructor de bodegones en Reinkarnation Atelier, Colonia, Alemania
- 2014-2019 Profesor particular, Florencia, Italia

Cat. 11
Vanitas II
(detalle)

CATÁLOGO DE OBRA

Vanitas I

La muerte es el deseo de algunos, el alivio de muchos y el fin de todos.

—Lucius Annaeus Seneca

En la Holanda barroca las *vanitas* o vanidades eran un tema popular en la pintura. Mostraban varios objetos (generalmente costosos) cuidadosamente acomodados junto a un cráneo. Esto representaba lo efímero y lo certero, los placeres banales y terrenales contra el hecho natural al que todos estamos sujetos, seamos ricos, pobres; reyes o mendigos. Esta obra retoma la temática barroca para traer al presente su importante mensaje.

Cat. 1

Vanitas I

2022

Óleo sobre yute

90 x 65 cm

La Erudita

El alumno siempre comienza por encontrar fallas, pero el erudito ve el mérito positivo en todo.

–Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Arma de doble filo y herramienta del poder, el conocimiento es un bienpreciado y continuamente subestimado. Una constante paradoja pues cuanto más se tiene, más es uno consciente de su propia ignorancia. Una virtud, el buscarlo; y una responsabilidad, el tenerlo. Esta obra es un tributo a todos aquellos que no se cansan de indagar y para los que la sed del saber nunca será saciada.

Cat. 2

La Erudita

2019

Óleo sobre lino

70 x 40 cm

Et in Arcadia Ego

Aquí el desarrollo ha corrido un ciclo completo. Al "Incluso en la Arcadia hay muerte" de Guercino, el dibujo de Fragonard responde: "Incluso en la muerte puede haber Arcadia".

—Erwin Panofsky, *Et in Arcadia Ego*

En la antigua mitología griega y más tarde en el Renacimiento la idea de Arcadia es la de un paraíso terrenal donde criaturas mitológicas vivían en armonía. La obra retrata a un pastor llegando a Arcadia, donde encuentra una tumba de piedra con una frase grabada "Et in Arcadia Ego", cuyo significado sería "Incluso en Arcadia (estoy) yo". El personaje que está en Arcadia es la Muerte, pues, aun en una tierra idílica, se tiene la misma certeza de todos los mortales. La obra contrasta al pastor, meditativo y melancólico, con un cráneo, yuxtaponiéndolos y a la vez dialogando. La obra es un recordatorio de la fragilidad de la vida y la certeza de la muerte y, más aún, del perfecto equilibrio entre ambos.

Cat. 3

Et in Arcadia Ego

2021

Óleo sobre yute

130 x 160 cm

Cat. 4
Estudio en color Et in Arcadia Ego
2021
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm

Cat. 5

Estudio anatómico Arcadia

2021

Grafito sobre papel

60 x 40 cm

Cat. 6
Estudio compositivo Arcadia
2021
Grafito sobre papel
44 x 35 cm

Las Moiras

*Porque el destino ha tejido el hilo de la vida con el dolor,
y los gemelos desde el nacimiento son Miseria y Hombre!*
—Homero

El hilo de la vida es un tema recurrente en las mitologías de Occidente. En la griega, Cloto, Láquesis y Átropos son las agentes del destino. La primera hilaba en uso y rueca decidiendo cuándo iniciaba la vida. Láquesis lo medía y definía la longitud. Átropos, con sus temibles tijeras, cortaba el hilo dándole fin a la vida de un hombre. Decrépitas, misteriosas, pero siempre trabajando, las Moiras en mi obra buscan comunicar que, aunque no tenemos el control del inicio, duración o fin de nuestras vidas, todo lo demás que sucede en ella depende únicamente de nosotros: tenemos miles de caminos frente a nosotros antes de que las tijeras se cierren.

Cat. 7

Las Moiras

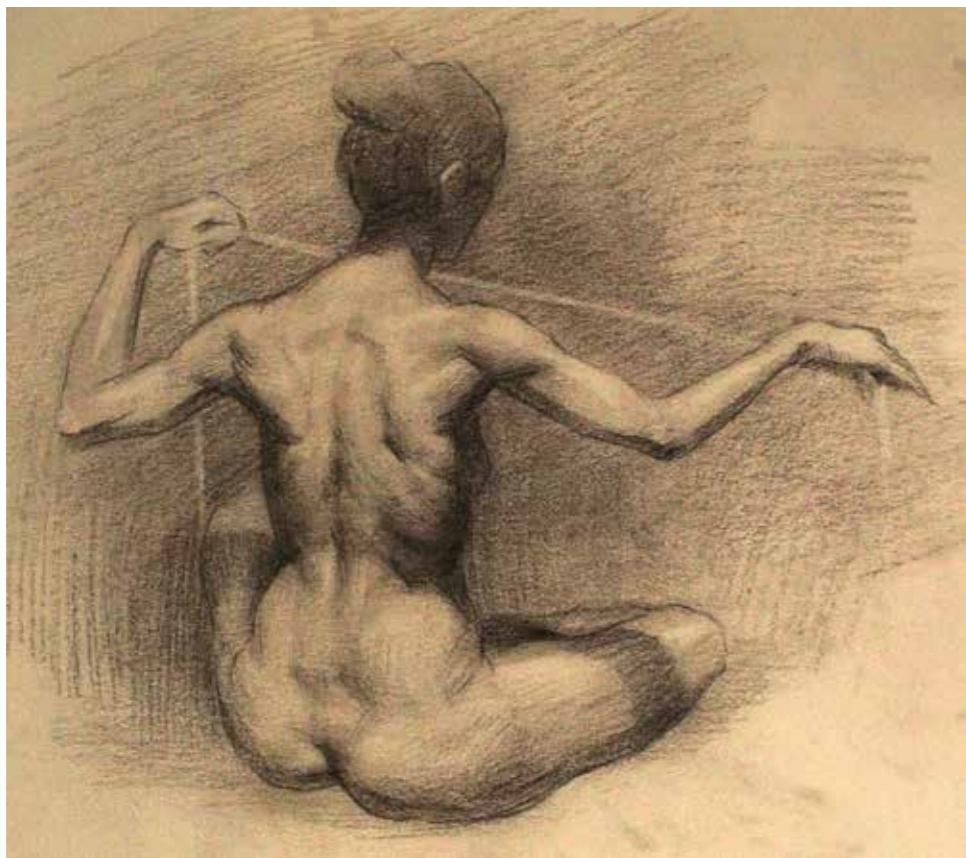
2021

Óleo sobre yute

120 x 170 cm

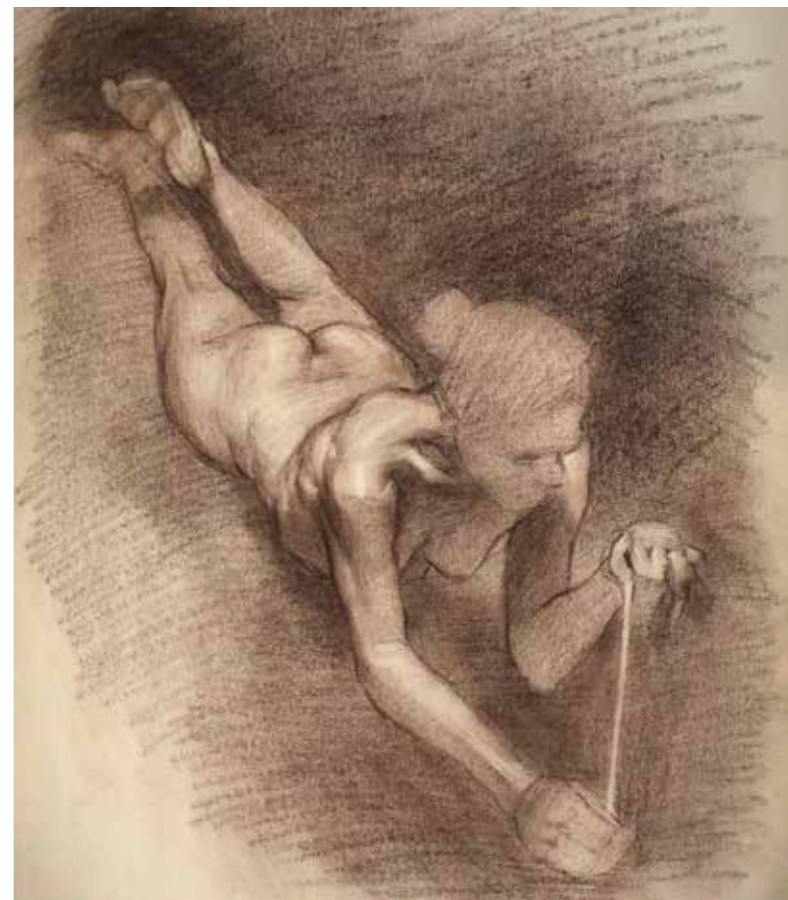

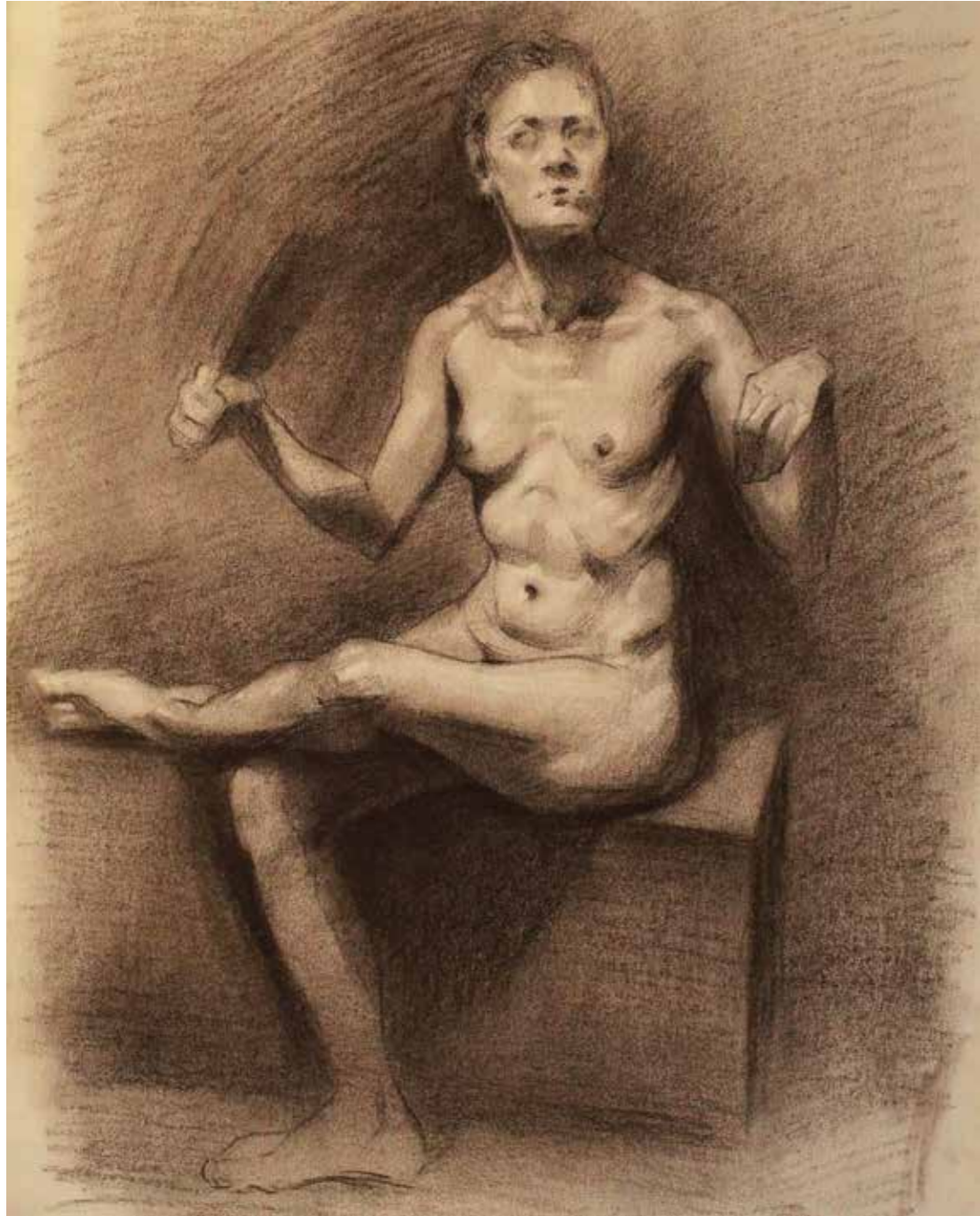

Cat. 8
Estudio Moira I
2021
Sepia sobre papel
32.5 x 31.5 cm

Cat. 9
Estudio Moira II
2021
Sepia sobre papel
41 x 35 cm

Cat. 10
Estudio Moira III
2021
Sepia sobre papel
34.5 x 31.5 cm

Vanitas II

Todo es vanidad, nada es justo.

–William Makepeace Thackeray

Siguiendo la misma línea que la *vanitas* mostrada anteriormente, esta pintura renueva los objetos y la paleta, exhibiendo una composición clara, llena de luz y con cuerpos traslúcidos que buscan transmitir un sentido de belleza y fragilidad.

Cat. 11

Vanitas II

2022

Óleo sobre yute

86 x 66 cm

Hamlet

*También he oído hablar de tus
pinturas, bastante bien.
Dios os ha dado un solo rostro,
y os hacéis otro.*

– William Shakespeare, *Hamlet*, acto III, escena I

Inspirada en la célebre obra de Shakespeare, esta obra retrata al protagonista de la historia con un gesto amenazante, una mirada provocadora y un cráneo sostenido por una de sus manos, mientras la otra lo señala. La obra busca generar reflexión en su audiencia, hacerla pensar sobre la locura y la conciencia, la forma en la que se presentan, cómo reaccionamos ante ambas y la manera en que las percibimos.

Cat. 12

Hamlet

2020

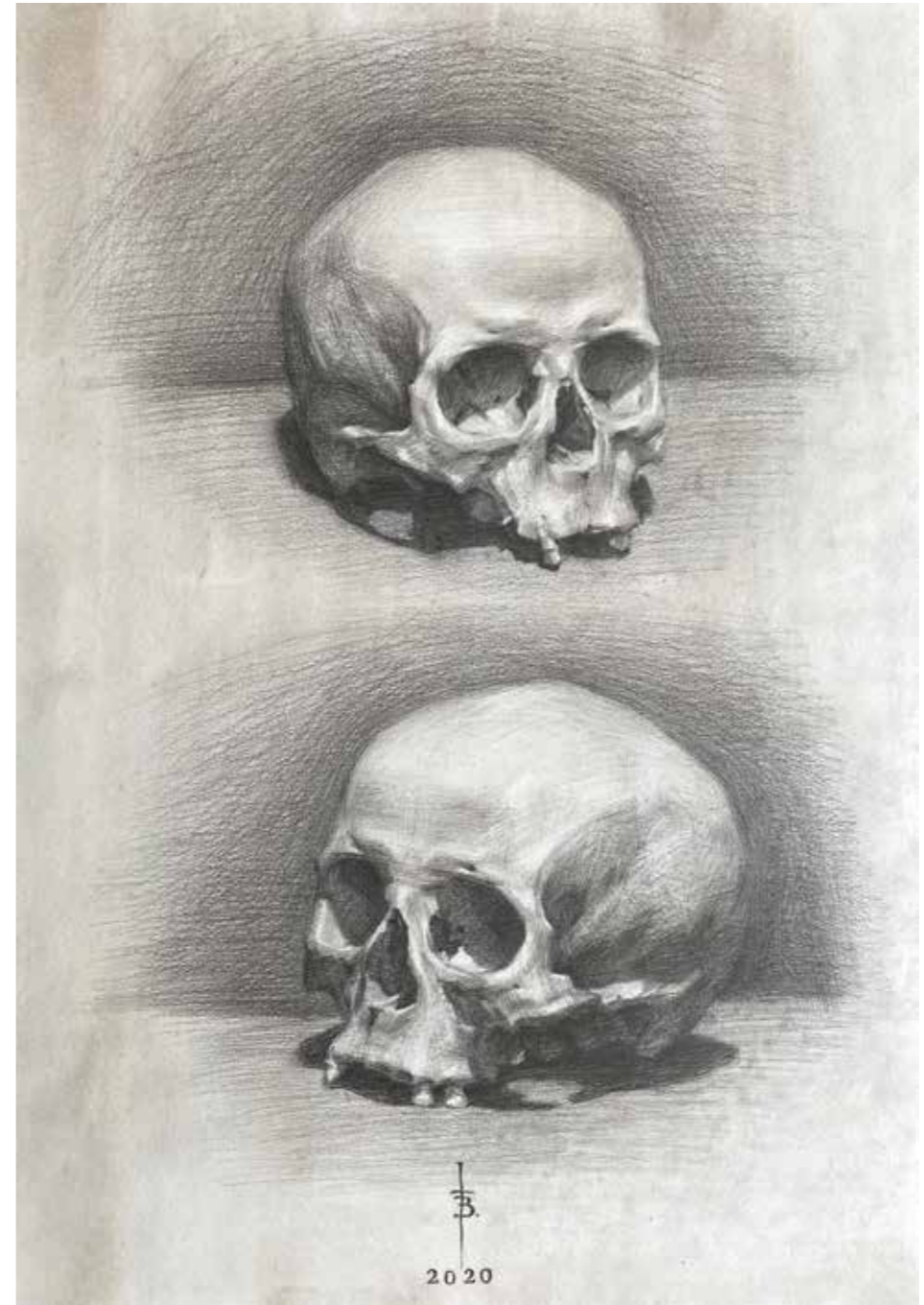
Óleo sobre yute

70 x 110 cm

Cat. 13
Estudio Cráneos
2020
Grafito sobre papel
54 x 39

Melancholía

Hermann Boerhaave todavía definía la melancolía simplemente como “un delirio persistente y prolongado sin fiebre, durante el cual el paciente está obsesionado por un solo pensamiento”.

—Michel Foucault

Un hombre sin prendas en un espacio vacío, sosteniendo una frágil bola de cristal, que lo único que ofrece es el reflejo de aquel que la sostiene. Un recordatorio de muerte y una profesión de por vida. Esta escena retrata el sentimiento feroz, pero necesario, que los artistas padecen durante su proceso creativo. El producir obras, cualquiera que sea su manifestación, requiere de cierto grado de introspección y soledad para poder así cultivar los temas a retratar. La melancolía es parte de la vida del artista, y sólo reconociendo su importancia puede uno saludarla como un igual.

Cat. 14

Melancholía

2022

Óleo sobre yute

120 x 100 cm

Réquiem

La música no está en las notas, sino en el silencio intermedio.

–Wolfgang Amadeus Mozart

Notas musicales en forma de pinceladas... Esta obra busca ser una representación gráfica de las composiciones musicales conocidas como réquiem, utilizadas para enaltecer eventos litúrgicos, y con una dimensión meditativa e introspectiva, pero sobre todo humana.

Cat. 15

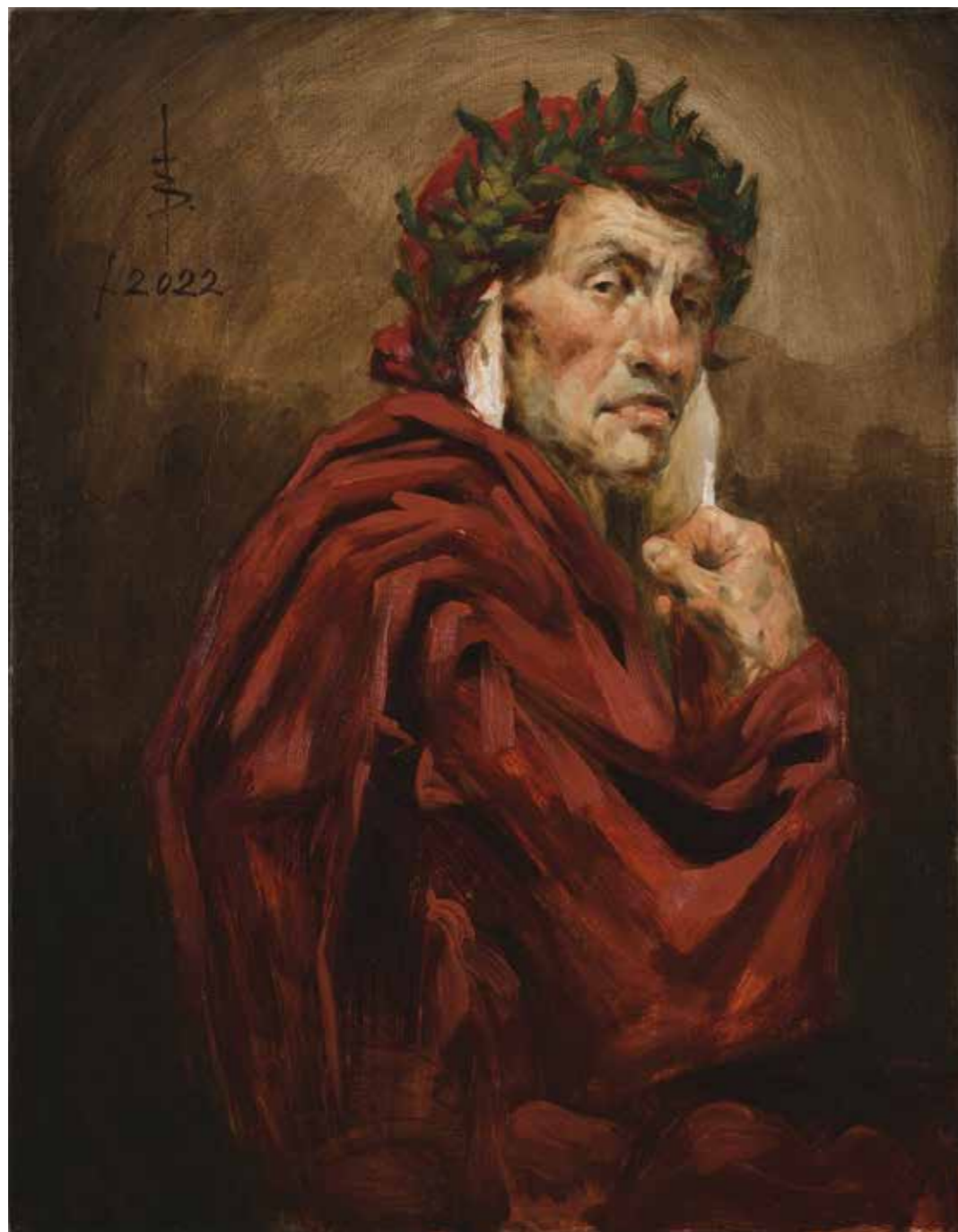
Réquiem

2022

Óleo sobre yute

55 x 100 cm

Dante Alighieri

*En medio del camino de la vida,
errante me encontré por la selva oscura,
en que la recta vía era perdida.
—Divina comedia, canto primero*

Con un perfil inconfundible y una mirada crítica, el creador de la *Divina Comedia* observa al espectador y lo analiza. El ingenio de este famoso escritor florentino lo ha hecho uno de los personajes más célebres de la literatura universal. Grandes obras se han realizado ilustrando sus escritos, aún cautivantes. Esta obra es un tributo al genio italiano que nos dio un viaje al infierno, un paseo al paraíso y un camino al purgatorio.

Cat. 16
Dante Alighieri
2022
Óleo sobre lino
90 x 70 cm

Michelangelo

Si la gente supiera lo duro que tenía que trabajar para ganar mi maestría, no parece tan maravilloso en absoluto.

–Michelangelo Buonarroti

El pintar es crear mundos, universos y a sus dioses. Michelangelo nos dio este legado. Aun casi cinco siglos después de su muerte, sus obras trascienden en diseño y narrativa, cautivando a los millares de personas que cada día tienen la fortuna de contemplarlas. Su conocimiento de la figura humana, y estoy seguro de que también de la naturaleza del hombre, le permitió elevar sus obras a los más alto del arte. Un tributo a uno de los tantos pintores que inspiran mi obra.

Cat. 17

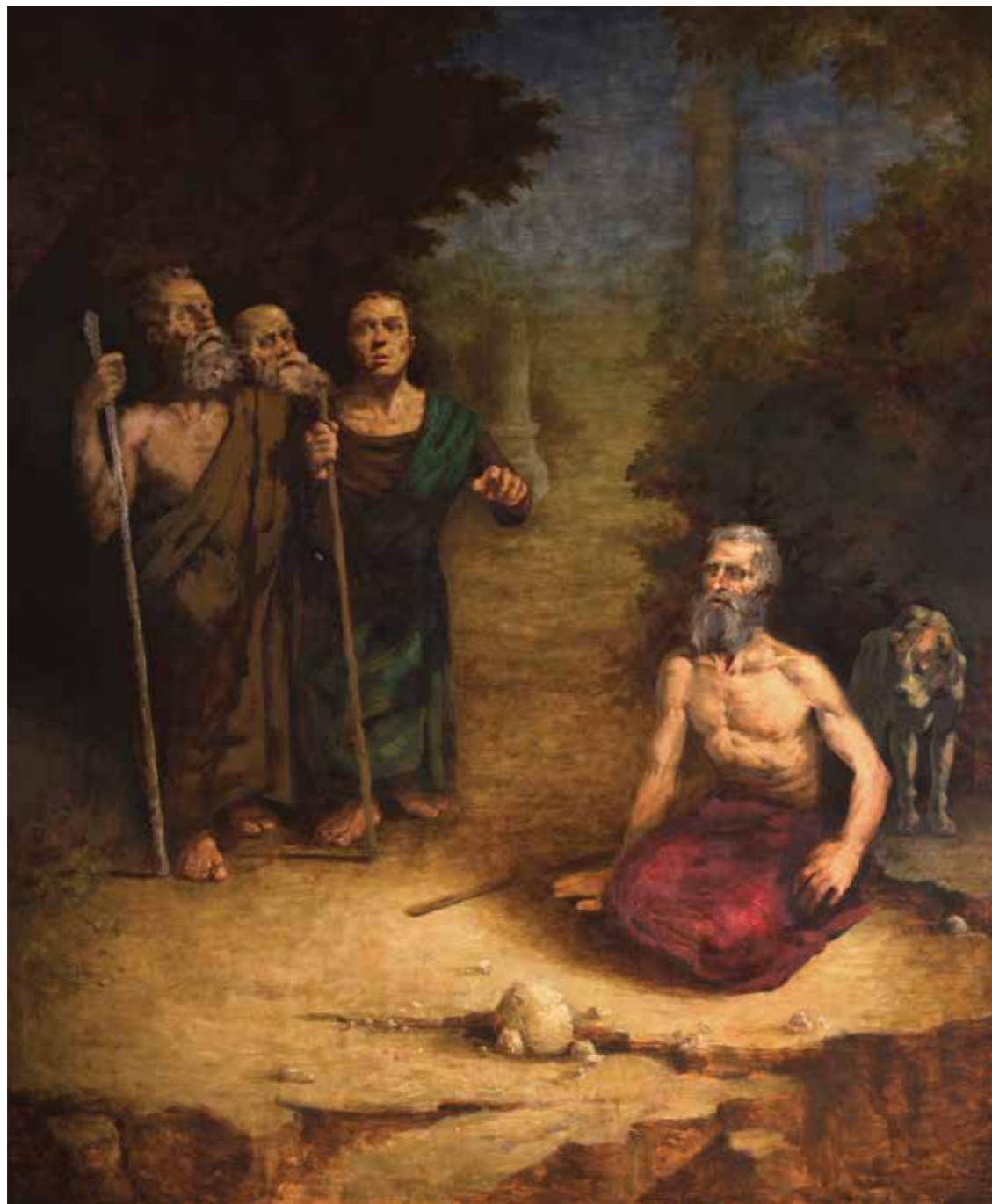
Michelangelo

2022

Óleo sobre lino

90 x 70 cm

Los Ciegos

Lo único peor que ser ciego es tener vista, pero no visión.

–Helen Keller

En los libros de la Biblia, en particular en Mateo, encontramos un pasaje interesante que hace referencia a los fariseos: ciegos guiando ciegos. Esta parábola nos habla del ignorante guiando al ignorante, hecho que en la era tecnológica, dos mil años después, seguimos padeciendo. Mi obra muestra a cuatro ciegos: uno de ellos ha caído; su ceguera lo ha tumbado justo antes del abismo. Junto a él está un perro. Este hombre encuentra la redención, se vuelve humilde y acepta la guía del canino. Se observa arriba de él un cielo azul y claro, pues hay claridad en su decisión. Los otros tres ciegos siguen caminando, sin saber que les depara un abismo; su soberbia y arrogancia nublan su juicio, representadas por los árboles frondosos que les impide ver el cielo, pues no hay ignorante más grande que aquel que no admite su propia ignorancia.

Cat. 18

Los Ciegos

2022

Óleo sobre yute

240 x 200 cm

Cat. 19
Estudio compositivo Los Ciegos
2022
Óleo sobre lienzo
45 x 50 cm

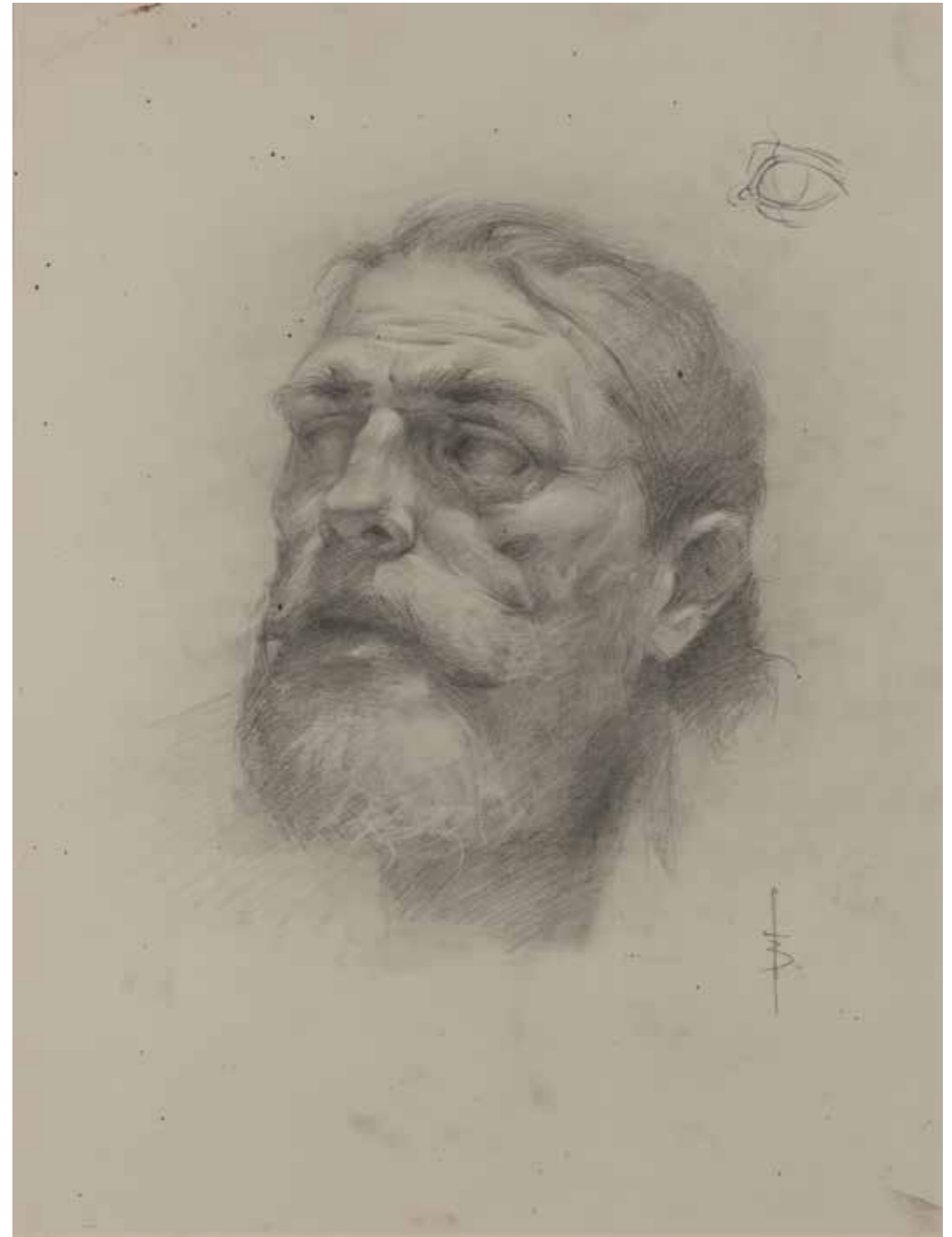

Cat. 20
Estudio Ciego I
2022
Grafito sobre papel
30 x 40 cm

Cat. 21
Estudio Ciego II
2022
Grafito sobre papel
30 x 40 cm

Demócrito

Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa.

—Demócrito

Conocido como el "Filósofo que ríe" o el "Burlón", esta obra retrata al filósofo, acompañado de su célebre risa y señalando a quien lo vea. Demócrito se burlaba de la ignorancia de las personas al igual que de su vanidad. Ha sido retratado frecuentemente a través de la historia con su antítesis, Heráclito

---

Cat. 22
Demócrito
2022
Óleo sobre lino
90 x 55 cm

Heráclito

Mucho aprendizaje no enseña el entendimiento.

—Heráclito

Opuesto a Demócrito, el “Filósofo llorón” sufre la ignorancia de la sociedad en la que vive. Personaje melancólico, solitario y del que se desconoce gran parte de su vida. Sin embargo, considerado en alta estima para escritores como Hegel, Nietzsche, Russell y Jung. La yuxtaposición de ambos filósofos, Demócrito y Heráclito, nos presenta dos maneras de percibir la vida y sus eventualidades: un cinismo cómico o una meditación trágica.

Cat. 23

Heráclito

2022

Óleo sobre lino

90 x 55 cm

La Lámpara de Diógenes

No es que esté loco, es sólo que mi cabeza es diferente a la tuya.

—Diógenes de Sinope, citado por Estobeo

Vagabundo, cínico y exiliado, Diógenes fue un filósofo habitante de la antigua Grecia. Se le consideraba excéntrico, loco y un poco desquiciado, puesto que rechazaba las comodidades y placeres, y buscaba la autosuficiencia en la naturaleza. Se dice que caminaba a la luz del día sosteniendo una lámpara de aceite encendida y buscando “un hombre”, no uno cualquiera, sino uno honesto, uno honorable, uno que fuera digno de llamarse hombre. Una lección invaluable, pues nuestra especie se enorgullece de sus cualidades y de adjudicarse virtudes únicas, pero el hecho de ser hombres y mujeres no nos vuelve humanos.

Cat. 24

La lámpara de Diógenes

2022

Óleo sobre lino

130 x 170 cm

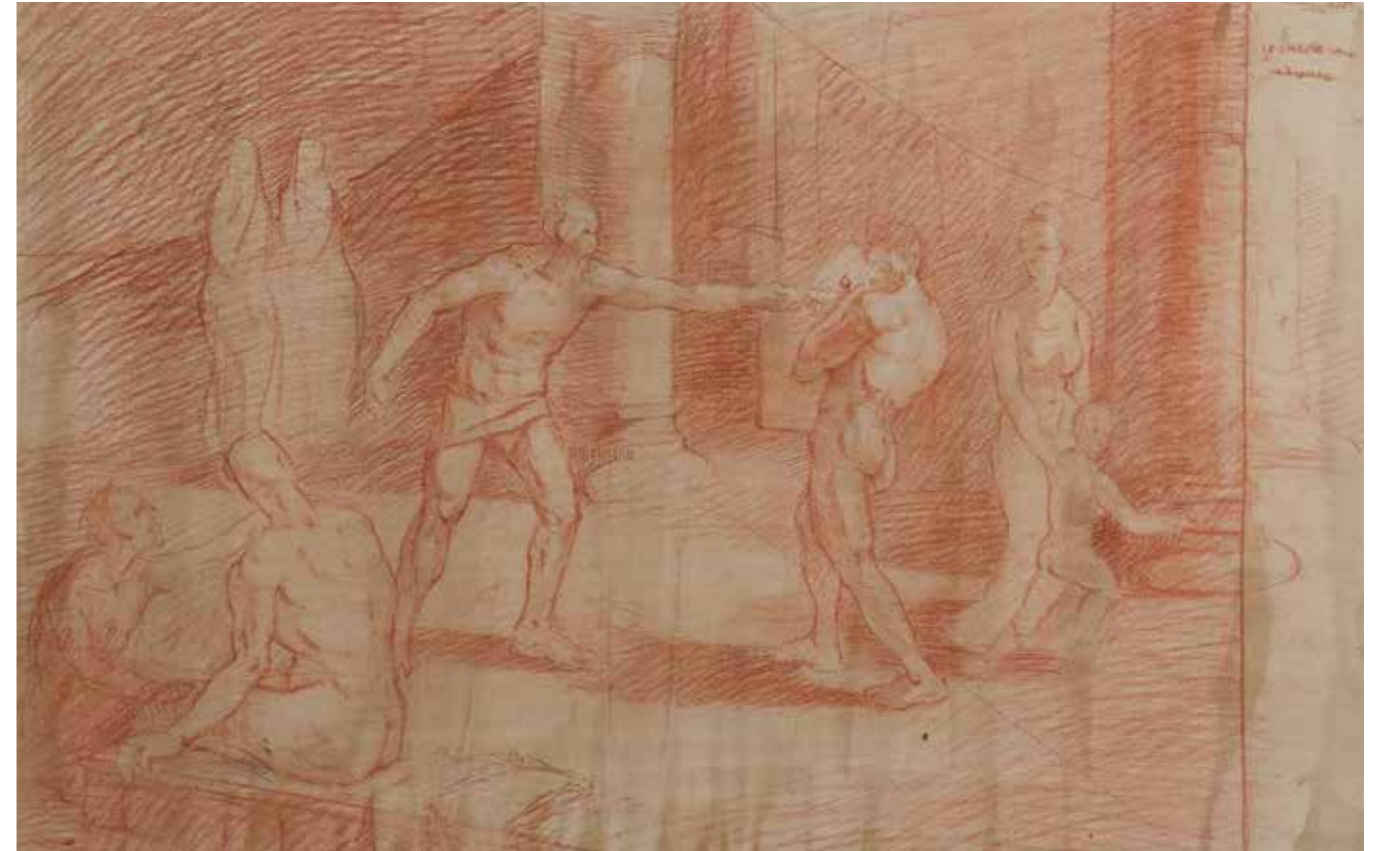
Cat. 25

Estudio compositivo Diógenes

2022

Sanguina sobre papel

40 x 54 cm

María Magdalena

El primer día de la semana, muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra de la entrada.

—Juan 20:1

Una de las escenas más célebres pertenecientes a la religión cristiana es la penitencia de María Magdalena. Un punto crucial en la vida de este personaje es cuando reflexiona sobre sus acciones pasadas y renuncia a una vida banal y pretenciosa. Un momento único con el que varias personas se podrán identificar, puesto que todos hemos sido víctimas de nuestras acciones y sólo nosotros las podemos enmendar.

Cat. 26
María Magdalena
2022
Óleo sobre yute
120 x 90 cm

Madonna

¿Cómo será esto, ya que soy virgen?

–Lucas 1:34

Esta pintura representa a uno de los personajes más emblemáticos de la historia occidental: la Virgen María. Encarnación de la fuerza, la maternidad, el sacrificio y la bondad. Una idealización de la belleza y la humanidad, y un tema constante a lo largo de los siglos.

Cat 27

Madonna

2019

Óleo sobre lino

35 x 25 cm

Catón, el Joven

Era propio de los mismos que causaban los males el hacerlos César.

—Catón el Joven

Senador romano de la República, militar y orador, Catón fue un personaje famoso por su incorruptibilidad. Hombre honesto, habitando un mundo con virtudes en decadencia que lo llevó a interrumpir su vida y lo transformó en un mártir de la misma república a la que servía. Este personaje, frecuentemente olvidado, nos enfrenta en el retrato; su gesto es fuerte, pero también se observa su derrota. En una mano sostiene un pergamino, símbolo de todos los ideales que perseguía y de su vida como político; en la otra, la daga que daría fin a su vida.

Cat. 28
Catón el Joven
2022
Óleo sobre lino
90 x 70 cm

Alejandro y Peritas

No tengo miedo de un ejército de leones guiados por una oveja, pero tengo miedo de un ejército de ovejas lideradas por un león.

—Alejandro Magno

Hay hombres cuyas acciones pueden cambiar el curso de la historia; éste fue el caso de Alejandro Magno. Conquistador y estratega con una formación militar exhaustiva a la vez que intelectual. Héroe para unos, villano para otros, pero un símbolo sin igual de la edad antigua, aquí acompañado por su fiel canino.

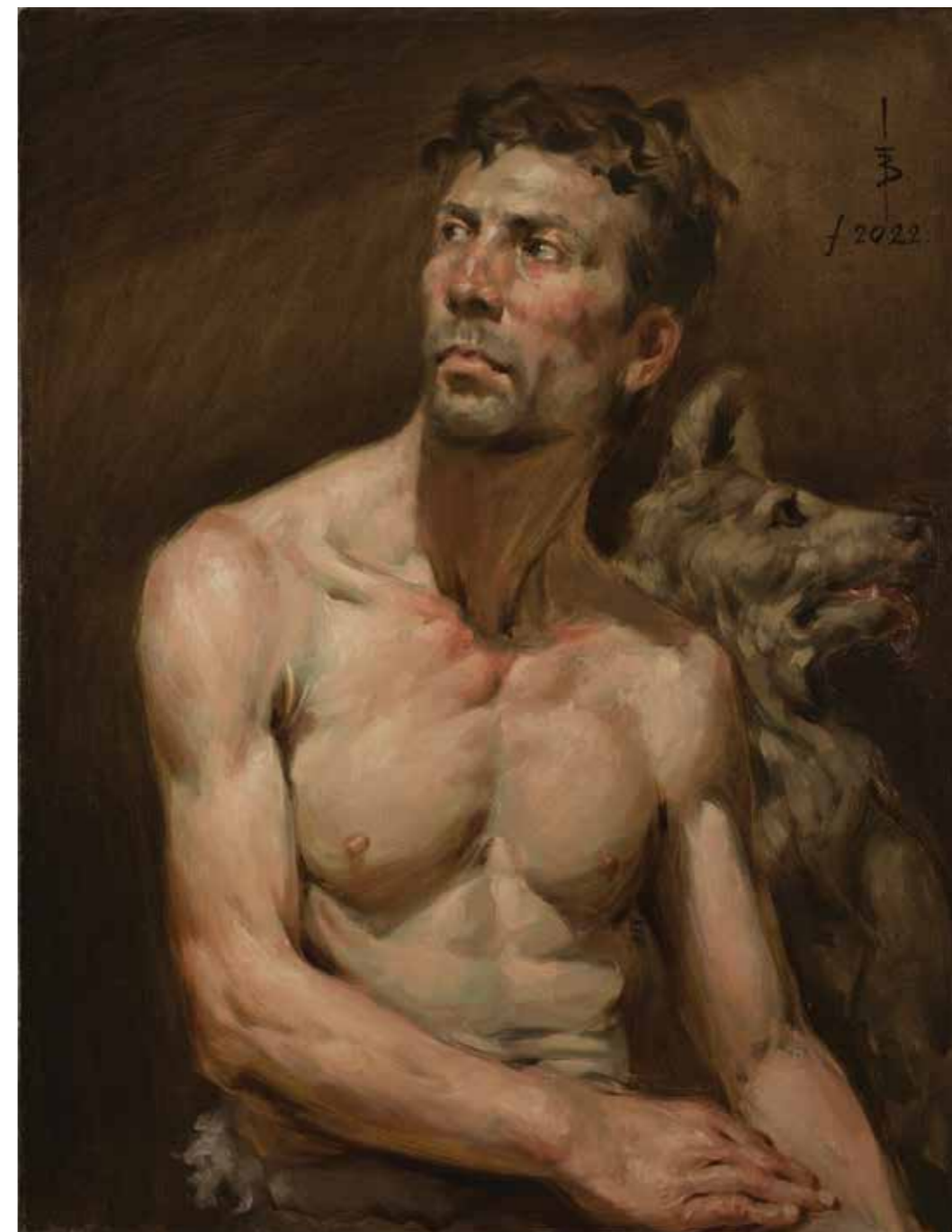
Cat. 29

Alejandro y Peritas

2022

Óleo sobre lino

90 x 70 cm

San Francisco de Asís

Es muriendo como se resucita a la vida eterna.

–San Francisco de Asís

En un mundo hipócrita, corrupto y abusivo, la congruencia y amabilidad pueden ser consideradas como actos de rebeldía. Un hombre que desafió a su época y contemporáneos, con un espíritu incansable y un objetivo claro, san Francisco brinda una lección de vida. Con la ciudad de Asís de fondo, bajo el manto de una densa neblina y junto a unos compañeros de reflexión, el santo encuentra un lugar de paz, meditación y reflexión.

Cat. 30

San Francisco de Asís

2022

Óleo sobre lino

90 x 60 cm

Las Hespérides

*Ante ti está el jardín de las Hespérides,
con el fruto dorado, pero peligroso,
pues te amenazan sus dragones mortales.*

—William Shakespeare, *Pericles*, acto I, escena I

Ninfas guardianas del mítico jardín de la diosa Hera y de los tesoros que éste guardaba. Algunos dicen que estas criaturas eran la encarnación física de los dones que ofrecían las manzanas doradas. Hijas de Atlas, según algunas versiones, quien engañado por Heracles toma las preciadas frutas a cambio de su labor de sostener el cielo. En esta pintura, la Hespéride central mira recelosa a todo aquel en cercanía, preparada para defender los deseados bienes que protege.

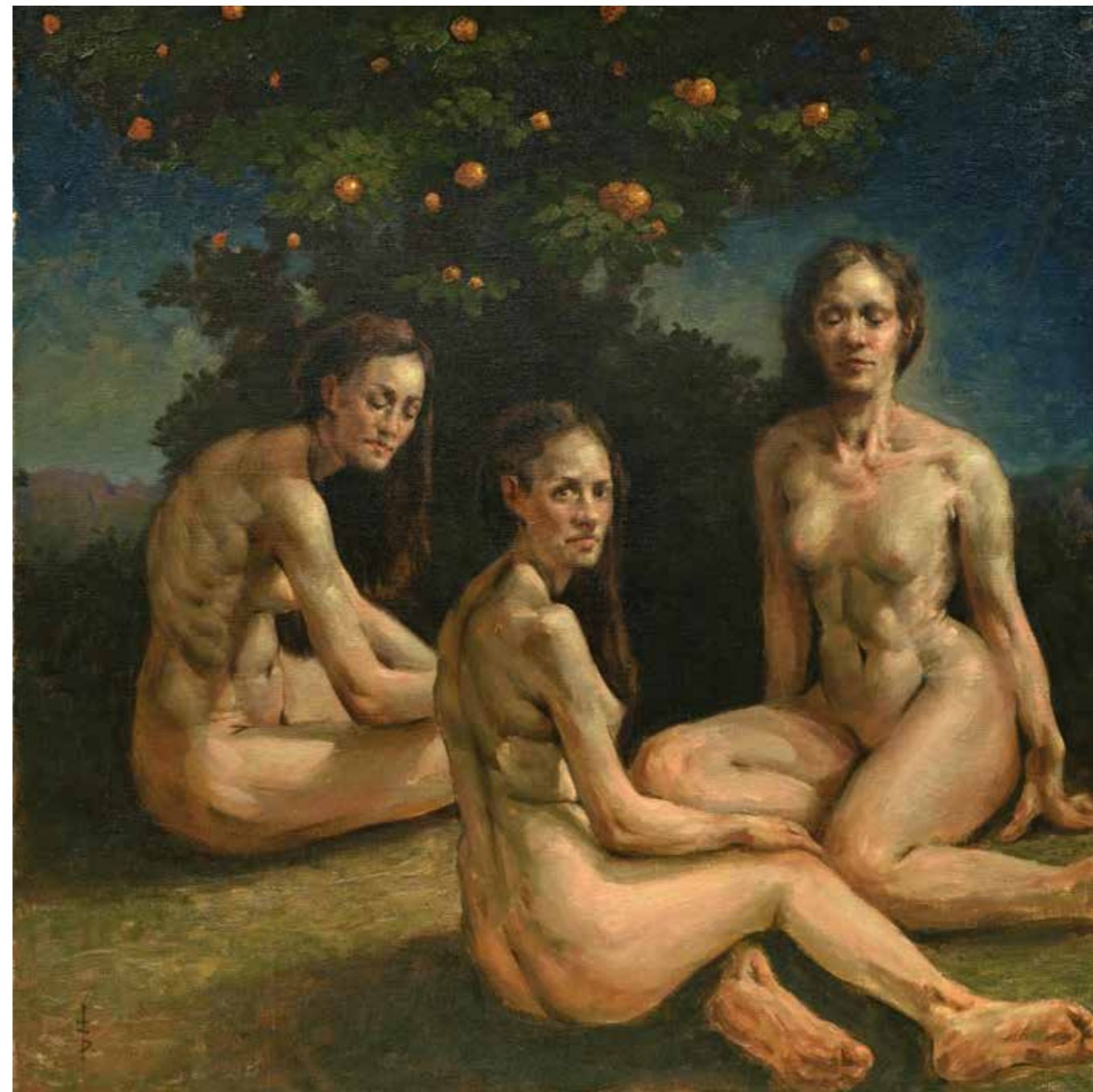
Cat. 31

Las Hespérides

2022

Óleo sobre yute

125 x 120 cm

Cat. 32
Estudio en color de Las Hespérides
2022
Óleo sobre tabla
31 x 31 cm

Estudio del pintor

Éste es el lugar de incubación creativa.

–Joseph Campbell

Un lugar sagrado, un lugar de culto, un espacio de creación. El estudio de un pintor es todo ello y más; es donde convergen sus ideas, donde las obras pasadas se enfrentan a las nuevas, donde los materiales se unen en sinfonía para crear cada pieza. Es un lugar de pensamientos esperanzadores y amenazantes, donde la frustración y el triunfo bailan al son de la invención. Esta obra rinde homenaje a los espacios que permiten y fomentan la producción de obras magistrales.

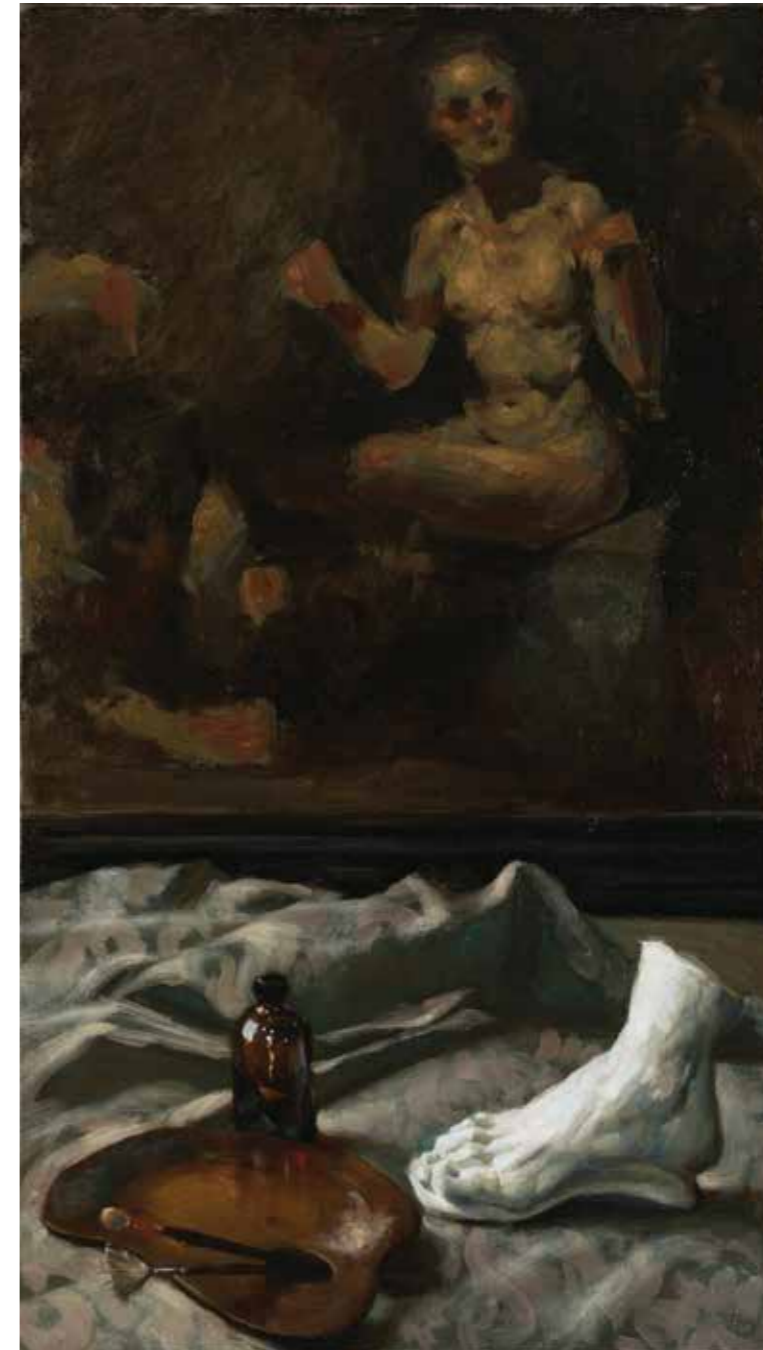
Cat. 33

Estudio del pintor

2022

Óleo sobre yute

80 x 45 cm

Autorretrato

Se necesita mucho tiempo para que un hombre se parezca a su retrato.

—James McNeill Whistler

Un género recurrente a lo largo de los siglos, donde el artista se utiliza como el protagonista de su narrativa. Un ejercicio de autoconocimiento, autocrítica y evolución. Cada autorretrato captura una de las diferentes caras del artista. Sólo poniendo cien de ellos en la misma habitación, se podría conocer al artista a fondo.

Cat. 34

Autorretrato

2019

Óleo sobre aluminio

30 x 30 cm

Directorio

Lic. Mauricio Kuri González

Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro

Lic. Rogelio Vega Vázquez Mellado

Jefe de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Lic. Marcela Herbert Pesquera

Secretaria de Cultura del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

Lic. José Manuel Naredo Naredo

Director de Difusión y Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura

Lic. Antonio Arelle Barquet

Director del Museo de Arte de Querétaro

Arq. Ricardo Briseño Senosiain

Presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte de Querétaro

Mtra. María Michel Arámbula

Presidenta del Voluntariado Docente del Museo de Arte de Querétaro

ISBN: 978-607-99867-3-5

9 786079 998673 5

Créditos Editoriales

José Ignacio Aldama

Coordinación editorial

Laura Rebeca Patiño

Diseño editorial

Adriana Cataño

Gustavo de la Peña

Cuidado de la edición

Paola Ripoll

Textos descriptivos

Víctor Ortega

Federico Ramos

José María Cervantes

Fotografía

© D. R. Aldama Fine Art
Palacio de Versalles 100 L-B
Ciudad de México, 11930
www.aldama.com
info@aldama.com

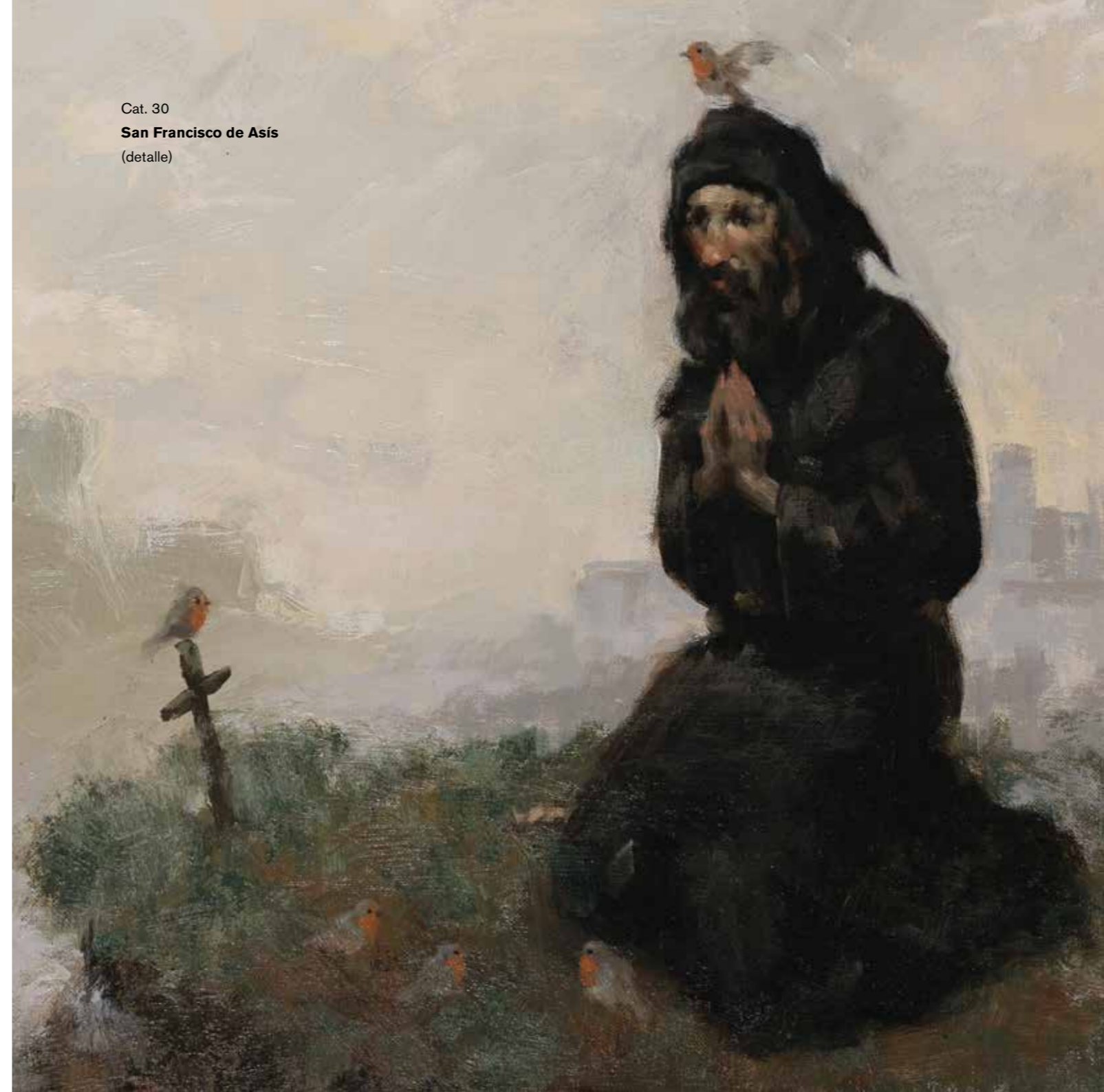
© D. R. JIA Arte Contemporáneo S.A.S. de C.V.
Este catálogo no puede ser fotocopiado ni reproducido
total o parcialmente, por ningún medio o método, sin la
autorización por escrito del editor.

Noviembre de 2022

Cat. 30

San Francisco de Asís

(detalle)

ISBN: 978-607-99867-3-5

9 786079 986735

maqro
museo de arte
de querétaro

 SECRETARÍA DE
CULTURA
QUERÉTARO

 QUERÉTARO
JUNTOS, ADELANTE.

ALDAMA
FINE ART