

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DEL HÁBITAT

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

**MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL HÁBITAT CON
ORIENTACIÓN TERMINAL EN HISTORIA DEL ARTE
MEXICANO**

**Tesis para obtener el grado de
MAESTRA EN CIENCIAS DEL HÁBITAT CON ORIENTACIÓN
TERMINAL EN HISTORIA DEL ARTE MEXICANO**

Tema

"ANÁLISIS PLÁSTICO DE LA OBRA DE CARMEN BASICH
LEIJA EN SAN LUIS POTOSI DE 1930 – 2007 ".

Presenta

■ L.D.G. EDILIA GUADALUPE SORIANO RODRÍGUEZ

Asesor

■ M.A.V. CARLA DE LA LUZ SANTANA LUNA

Sinodales

■ DR. EN ARQ. JESÚS VICTORIANO VILLAR RUBIO
■ DR. EN ARQ. ANUAR ABRAHAM KASIS ARICEAGA

San Luis Potosí, S.L.P. Noviembre de 2009

ANÁLISIS PLÁSTICO

DE LA OBRA DE

CARMEN BASICH LEJA

EN SAN LUIS POTOSI DE 1930 – 2007

Esta investigación es un homenaje a la maestra Carmen Basich Leija por su obra, la cual es el fruto de una gran dedicación, digna de reconocimiento como admiración, legado de gran contenido visual y acervo pictórico que deja huella en la Historia del Arte en la ciudad de San Luis Potosí.

Mi creencia más profunda es que la vida debe ser intensamente saboreada y que cada paso que damos para alcanzar un sueño es un enorme salto para nuestro espíritu creativo.

No hace mucho tiempo me propuse cumplir un sueño como estudiante de la maestría de Historia del Arte Mexicano, y este sueño se ha ido convirtiendo día a día, en una realidad. Llevó su tiempo, no fue siempre agradable, fácil o libre de preocupaciones, pero los desafíos me han enseñado mucho y han hecho que este viaje fuera increíblemente satisfactorio.

La alegría de hacer realidad nuestros sueños no se encuentra en el resultado final, sino en todo lo que aprendemos acerca de nosotros mismos y del mundo a lo largo del camino, esta tesis celebra este viaje.

Me siento profundamente agradecida con todas las personas que se han cruzado en mi vida y que me han inspirado, conmovido e iluminado con su presencia.

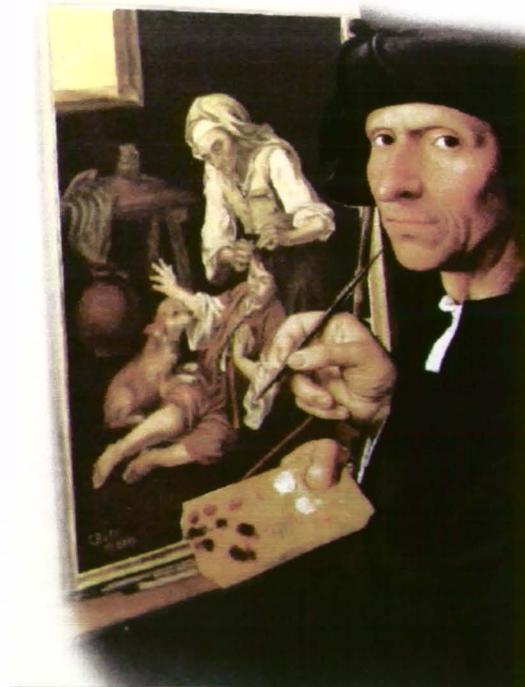
También quisiera expresar mi reconocimiento y mi gratitud a las siguientes personas por su extraordinario apoyo y sus contribuciones en mi vida y en la creación de esta investigación.

- A Dios por haberme permitido lograr uno de mis objetivos
- A mi madre por su amor, creer en mí y apoyarme
- A mi abuelito Ricardo por su cariño, apoyo y sabios consejos que siempre me ha brindado
- A mamá Lila mi abuelita y mi tía Lucy por dejar en mi, la fe en Dios y el espíritu de lucha
- A mi tía Elva por motivarme a alcanzar mayores logros
- A mis tíos Ricardo, Arturo y Jaime por su apoyo
- A mi novio Ricardo por su cariño y apoyo

- A la Doctora Ma. Guadalupe Alfaro y el Ing. Ricardo Herrera Arias por sus muestras de afecto y cariño
- A mi asesora M.A.V. Carla de la Luz Santana Luna, sinodales el Dr. en Arq. Jesús Victoriano Villar Rubio, Dr. en Arq. Anuar Abraham Kasis Ariceaga y la coordinadora de la maestría Lic. Eulalia Arriaga Hernández por su interés, disposición y valiosos comentarios.
- A los hijos de la Pintora Carmen Basich: Elena, Carmen y Nicolás por su disponibilidad y confianza al proporcionarme toda la información necesaria para alcanzar esta meta
- A Excmo. Mons. Lucas Martínez Lara y Excmo. Mons. Carlos Cabrero Romero por su ayuda espiritual durante mi vida
- Al Dr. José Antonio Ramos Medina, por su amistad y su espíritu positivo
- Al Dr. Cosme Robledo Gómez por facilitarme obras de la pintora
- A mis amigas y amigos Sandra, Mónica, Luz, Gina, Bernardo y Rigo por su amistad y apoyo
- A mis mascotas toby y tybo por acompañarme en las desveladas

“En todo cuadro siempre hay dos cuadros,
el que uno ve y el que uno recuerda,
que es lo mismo que decir que todo cuadro
digno de mención se revela a sí mismo en el
tiempo y emprende su propia historia
en el interior del observador ”

Siri Hustuedt

Esta investigación es un análisis plástico de la obra de la pintora Carmen Basich Leija en San Luis Potosí de 1930 – 2007. Producción gráfica local, en donde trabajó los diferentes géneros (arte sacro, escenas de la vida cotidiana, naturaleza muerta, paisaje, pintura de animales y retrato).

El objetivo es descubrir el lenguaje mediante el análisis plástico y estético de las 18 obras más representativas, en las que se identifican las tres etapas que cubren un panorama desde sus inicios, mediados y finales de su producción artística; con la finalidad de proceder a la lectura denotativa, connotativa y formal, lo que la identifica como realista dentro de la historia del arte de la pintura potosina del siglo XX. Con un enfoque estético e histórico de carácter diacrónico, sincrónico, descriptivo e interpretativo.

Comprobando que su obra plástica de estilo realista en donde se refleja la influencia de los claroscuros o denominado tenebrismo que nace en Holanda a partir del siglo XVII. Obra que es un legado pictórico potosino del siglo XX.

Los datos que fundamentan esta investigación se obtuvieron de archivos públicos y privados; entrevistas a fuentes primarias, secundarias; investigación documental de bibliotecas, y se recopilaron para su estudio las unidades de análisis.

Índice

9	Introducción
	I Panorámica de la pintura en la época de la pintora Carmen Basich
16	■ 1.1 Contexto internacional del siglo XX
22	■ 1.2 Contexto nacional del siglo XX
29	■ 1.3 Contexto local del siglo XX
	II Vida y obra de la pintora Carmen Basich Leija
40	■ 2.1 Biografía
51	■ 2.2 Técnica
56	■ 2.3 Estilo
66	■ 2.4 Géneros artísticos en su producción
80	■ 2.5 Memoria descriptiva del proceso creativo

	III Metodología para el análisis plástico
86	■ 3.1 Método
89	■ 3.2 Técnicas e instrumentos
91	■ 3.3 Esquema para la propuesta metodológica

	IV Análisis plástico de la obra de Carmen Basich
93	■ 4.1 Análisis de obras seleccionadas
141	Conclusión
172	Bibliografía

Anexos

Documentos

Catálogo de la obra de Carmen Basich Leija

- Arte sacro
- Escenas de la vida cotidiana
- Naturaleza muerta
- Paisaje
- Pintura de animales
- Retrato
- Técnicas variadas

La historia del arte nos lleva a través de un viaje que nos permite conocer nuestro pasado y comprender el presente.

Desde el momento en que surgen las primeras manifestaciones del arte primitivo hasta la fecha, el arte en general ha cumplido funciones diversas. A principio de los tiempos, tenía una connotación mágica, después religiosa, social y hasta política. Es difícil precisar el momento histórico en el que se consolidó como una manifestación personal puramente estética, sin embargo, siempre ha tenido un papel destacado en la actividad de los hombres, mismos que comienzan a utilizar imágenes para comunicarse con los dioses o con sus semejantes desde tiempos prehistóricos, cuando aún no se conocía la escritura.

Las imágenes podían ser cinceladas o pintadas con colores rudimentarios en las paredes de una caverna, modeladas en arcilla o grabadas en hueso, de cualquier modo tenían un significado, contenían un acervo de pensamientos, sentimientos y percepciones, eran un vehículo para exaltar los valores humanos y un medio de expresión, desde entonces ha sido alimento para el espíritu del artista.

Algunas de aquellas imágenes han llegado hasta nosotros y, en la distancia del tiempo, nos permiten conocer la sensibilidad de quien las realizó; en ocasiones nos ayudan a comprender la forma de pensar y sentir de otras épocas.¹

Dada su importancia es necesario investigar acerca de la obra de pintores potosinos del siglo XX, siendo que hay muy poca documentación, por lo que es de sumo interés rescatar una parte del legado de la pintora Carmen Basich como instrumento de estudio para comprender su desarrollo artístico y conformar la historia del arte potosino.

Este proyecto nace al admirar una obra que data de 1946 realizada por la pintora, que refleja de inmediato un valor artístico digno de admiración, y al observarlo más detenidamente se puede apreciar fácilmente el detalle estético así como su calidad técnica y su expresión, cualidades que influyen para conocer más de su obra, la cual impresiona por su amplitud, es una producción de más de mil cuadros realizados al óleo desde 1930 hasta el 2007.

¹ ———, *Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado color*, Editorial Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1998, p.1232.

Es una producción gráfica local, que se puede analizar plásticamente, mediante un enfoque estético, e histórico de carácter diacrónico, sincrónico, descriptivo e interpretativo, de los géneros que trabajó y rescatar la producción para su catalogación. Obra que refleja la sensibilidad muy personal de una pintora fecunda y a la vez, descubrir su desarrollo creativo, así como los signos visuales que la ubican en un estilo realista. En el caso de las artes plásticas, los pintores registran la visión de un tiempo: sus acontecimientos, sus costumbres, el paisaje, sus personajes y la naturaleza, testimonio vivo de carácter histórico documental del siglo XX.

A partir de que se determino como objeto de estudio la pintura del siglo XX, se optó por el título de Análisis plástico de la obra de Carmen Basich Leija en San Luis Potosí de 1930 – 2007. El objetivo general es descubrir su lenguaje mediante el análisis plástico y estético de algunas de sus obras realizadas en el siglo XX, con la finalidad de proceder a la lectura denotativa, connotativa y formal, lo que la identifica como realista dentro de la historia del arte de la pintura potosina del siglo XX.

Los objetivos específicos son: ubicar a la pintora Carmen Basich Leija en el panorama internacional, nacional y local de la pintura en el siglo XX. Investigar su desarrollo artístico, rescatar su biografía. Recuperar la memoria descriptiva del proceso creativo. Catalogar la obra pictórica. Elaborar un análisis cronológico de la obra pictórica. Realizar un análisis plástico de las obras pictóricas más representativas para identificar

los signos que la ubican como realista y distinguir los cambios estéticos – formales por los que han pasado sus obras debido a las diferentes épocas que vivió la autora.

A partir de las preguntas de investigación se busca responder a lo siguiente: ¿Se podrán reconocer influencias de pintores destacados en la obra de Carmen Basich?, ¿Existirán factores estéticos – formales que permitirán considerar a Carmen Basich como realista potosina del siglo XX?, ¿Existen signos que la identifiquen en sus pinturas? y ¿Es acaso que se pueden registrar etapas en la obra plástica de Carmen Basich?.

Por lo que se plantean las siguientes hipótesis: el realismo en la obra plástica de Carmen Basich es un legado pictórico potosino del siglo XX y el estilo realista que refleja su obra es la influencia de los claroscuros o denominado tenebrismo que nace en Holanda a partir del siglo XVII.

Los datos que fundamentan esta investigación se obtuvieron de archivos públicos y privados; entrevistas a fuentes primarias, secundarias; investigación documental de bibliotecas, finalmente se recopilaron y estudiaron las unidades de análisis.

La organización del material reunido se dispuso en cuatro secciones: la primera ofrece un panorama de la pintura del siglo XX en un marco histórico que ubica a la pintora Carmen Basich en su contexto, el cual no influyo en su manifestación a nivel internacional, nacional y local.

La segunda sección comprende la semblanza, técnica, estilo, géneros artísticos y proceso creativo de Carmen Basich, creando así una alternativa para difundir la relevancia y explicar su trabajo artístico. Asimismo este apartado presenta antecedentes del óleo, realismo y temas en su producción para una comprensión y apreciación de sus cualidades estéticas. Los datos expuestos en la semblanza y proceso creativo se sustentan mediante la recopilación de entrevistas previamente seleccionadas, aplicadas a la pintora y a personalidades que convivieron con ella.

La tercera sección hace mención de la propuesta metodológica basada en José Fernández Arenas de la cual se parte para la interpretación de cada una de sus creaciones y así poder determinar su técnica, su lenguaje y quienes influyeron en su obra. Por lo tanto, se presenta el por qué se establece dicho estudio, las etapas, el esquema de la propuesta con la explicación de cada método o modelo y las técnicas e instrumentos utilizados.

La cuarta y última sección muestra una aproximación del desarrollo y la evolución de la obra a través de un análisis plástico de 18 piezas pictóricas de los diferentes temas en donde se resaltan las cualidades estéticas y formales.

Los documentos que complementan la investigación se integran a los anexos, así como algunos ejemplos que contiene el catálogo pictórico de cada uno de los géneros, debido a su gran extensión se incluye al documento completo un CD que contiene toda la

obra dividida en siete apartados: arte sacro, escenas de la vida cotidiana, naturaleza muerta, paisaje, pintura de animales, retrato y técnicas variadas.

Una vez ubicado el panorama y analizada la obra se conformaron los resultados sustentados en un cuadro cronológico que muestra la influencia del estilo realista, los factores estéticos – formales, los signos y etapas que registra la obra plástica, que ubican a Carmen Basich como pintora realista potosina del siglo XX, todo esto comprobando su estilo realista, y sus influencias, como aportación de la pintura potosina del siglo XX.

A pesar de haber sido formadora artística de más de un centenar de alumnos y contar con una extensa producción, no ha sido reconocida por las autoridades y la comunidad cultural, por lo que este trabajo es inédito debido a que no existen estudios previos de su obra.

Con este rescate local, se pretende crear una iniciativa que fomente a complementar el acervo que corresponde a pintores potosinos del siglo XX y proponer una alternativa para difundir lo más relevante de sus trabajos para la motivación artística, dando pauta a seguir futuras investigaciones y publicaciones útiles a estudiantes, historiadores, críticos de arte y público en general.

Panorámica de la pintura en la época de la pintora Carmen Basich

- 1.1 Contexto internacional del siglo XX
- 1.2 Contexto nacional del siglo XX
- 1.3 Contexto local del siglo XX

■ 1.1 Contexto internacional del siglo XX

Para comprender la formación artística y entender el modo de percibir el mundo de la pintora potosina Carmen Basich Leija, es importante conocer el tiempo en el que se desarrollo a nivel internacional, nacional y local, para ubicar los acontecimientos artísticos y culturales más relevantes que surgieron desde 1930 hasta el 2007, lo que da un panorama general del arte.

Edouard Manet
Almuerzo sobre la hierba
óleo sobre lienzo
208 x 264,5cm, "1863"
Post-impresionista

La pintura contemporánea se inicia en la segunda mitad del siglo XIX cuando se produce un cambio profundo en la conciencia artística considerado como un auténtico germen de la ruptura, como ejemplo se toma la pintura de Manet "Almuerzo sobre la hierba", realizada en el año 1863, obra que se hizo famosa por su iconografía y sus aspectos formales.

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX surge una serie de movimientos tras el dominio de un estilo homogéneo, conocidos como primeras vanguardias del modernismo, concepto clave, derivado de la filosofía que impregna hasta lo más profundo del arte.

Pablo Picasso
Retrato de Gertrude Stein, "1906"
Metropolitan Museum of Art. N.Y.

Marc Chagall
Yo y mi aldea, "1911"
Museo de Arte
Moderno Nueva York

La historiadora Lourdes Cirlot denomina el arte de principios del siglo XX como fenómeno de ruptura, debido a que son dos momentos o bloques de corrientes totalmente distintos y bien diferenciados: las primeras vanguardias históricas y las tendencias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y quizás una de las características más relevantes del arte del siglo XX.

En el estudio de las manifestaciones artísticas los historiadores del arte se enfrentan a los denominados "ismos", factores esenciales que configuran el mundo del arte del siglo XX. Los distintos movimientos vanguardistas, están formados por grupos que a menudo, mantienen violentas polémicas entre sí. Otros fenómenos como son las constantes interrelaciones entre corrientes diversas, se dan de manera simultánea en distintos lugares de Europa y América. De la crítica y del contraste brota un gran impulso creativo, desde la forma de ver y de representar la realidad, hasta la forma de vivir y comprometerse socialmente, es cuando los artistas de esta generación se denominan cubistas, futuristas, expresionistas, abstractos, surrealistas, dadaístas y metafísicos. Se plantea la máquina como un objeto "mágico" del que derivan numerosas realizaciones artísticas, ser moderno implica innovación y cambio, un rechazo a lo anterior. De ahí la auténtica obsesión por parte de arquitectos, pintores, escultores y diseñadores de proponer siempre soluciones nuevas que reflejaran el mundo moderno. Al tiempo que en Europa se disponen a vivir la tragedia de la Primera Guerra Mundial, se dan las primeras vanguardias, por tal motivo, la actitud de los artistas no responde de

Marcel Duchamp
Desnudo bajando la escalera
óleo sobre lienzo
147.3 x 88.9 cm, "1912"
Museo de Arte de Filadelfia

igual manera a las diversas problemáticas que plantean. Así como para los futuristas, la máquina llega a constituir por sí misma el símbolo de la modernidad ansiada, para los dadaístas supone el progreso que inexorablemente conduce al conflicto bélico, por lo cual deciden ironizar en sus ejecuciones cualquier elemento.²

Como una aportación decisiva nace el Cubismo en la Escuela de París hacia 1907, una de las vanguardias más importantes del siglo, que llega a poseer un carácter experimental, en la técnica de collage, no sólo para las primeras vanguardias, sino también para las manifestaciones posteriores. Tendencia que no tarda en ganar adeptos en otros lugares de Europa. Las obras difieren bastante de la ortodoxia inicial del cubismo de Picasso o Braque. Mientras que en Francia, nace el Fauvismo, en Alemania aparece la primera manifestación del expresionismo alemán y en Dresde, Alemania, el grupo Die Brücke. Resulta imposible enfrentarse a la gran diversidad de corrientes y tendencias que aparecen a lo largo de éste siglo, así como también se producen innumerables novedades en las primeras dos décadas del siglo XX. Periodo fecundo para el arte tanto en las artes visuales, la música y la literatura, lo que parece estar en una continua búsqueda de novedades. En 1911, el expresionismo de Dresde produce todo lo que los artistas pueden aportar de innovador, se da otra modalidad expresionista en el sur de Alemania, en Munich, dirigido por Kandinsky, el llamado grupo Dre blause Reiter, el que realiza importantes aportaciones tanto plásticas como teóricas.³

² CARLA María Prette, Alfonso de Giorgis, *Historia Ilustrada del arte*, Editorial Susaeta, Madrid, 2002, pp. 193-194.

³ *Ibidem*, pp. 195-196.

Kasimir Malevich
El afilador de cuchillos
óleo sobre lienzo
79.7 x 79.7cm, "1912"
Galería de Arte de la Universidad de
Yale, Connecticut

Wassily Kandinsky
Primera acuarela abstracta, "1913"
Pionero de la abstracción

Con el advenimiento de la Guerra, se produce un cierto vacío en el terreno artístico, sin embargo en Rusia nace en 1914 el Suprematismo, corriente que da pauta a la abstracción iniciada cuatro años antes por Kandinsky. Las soluciones suprematistas son más próximas, por su marcado carácter geométrico, a la concepción neoplasticista del grupo holandés de Stijl que inicia en el año 1917. Y en 1916, surge en Zurich la corriente Dadá para extenderse hasta 1918 en distintos lugares alemanes como en Berlín, Hannover y Colonia. También tiene adeptos entre determinados grupos de artistas y literatos en París y Nueva York, de modo que puede decirse que el dadaísmo, como más tarde el surrealismo, son movimientos de una gran difusión. La fecha oficial del comienzo de la corriente surrealista es 1924, año en que se publica el Primer Manifiesto, escrito por el ideólogo del grupo André Breton. Por otra parte, en América Latina también tiene gran repercusión el movimiento surreal.⁴

Paralelamente con el Dadaísmo y el Surrealismo, triunfa lo irracional bajo la influencia del auge creciente del psicoanálisis freudiano, aparecen otras tendencias que se caracterizan por un predominio de lo racional. La mayor parte de los artistas de las primeras vanguardias tienen una etapa de formación claramente influenciada por el impresionismo, y experimentan a la vez una atracción profunda por las manifestaciones postimpresionistas.⁵

En Alemania en 1919 se funda la Escuela de la Bauhaus, y se configura un lenguaje basado en el racionalismo que afecta a todo tipo de manifestación artística.

⁴ *Ibidem*, pp. 197 - 199.

⁵ LOURDES, Ciriot, *Las claves de las vanguardias artística en el siglo XX*, Editorial Planeta, Barcelona, 1991, p. 8.

Juan Gris
Le Socialiste, "1914"
Colage
Galería Tate

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el punto de arranque de ese racionalismo cabe situarlo en las aportaciones de los números precursores, dentro del ámbito de la arquitectura, de la famosa Escuela de Chicago. Así mismo Adolf Loos en Viena es uno de los iniciadores del Funcionalismo en arquitectura, tendencia que domina toda la primera mitad del siglo. Los años veinte se caracterizan en Alemania por una marcada heterogeneidad, aparece un grupo de artistas denominados Neue Salchichkeit que recuperan elementos del expresionismo inicial para llevarlos hasta su máxima consecuencia junto a las soluciones dadá y bauhausianas. Paralelamente al desarrollo de todas estas corrientes, en Rusia tiene lugar una profunda renovación vanguardista que afecta de modo fundamental al diseño y a las artes gráficas siendo éste el Constructivismo.⁶

Entre los años 1939 y 1945 durante la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos, el arte está al servicio de los regímenes políticos. Con el desarrollo de las tecnologías se favorece el impulso de las actividades artísticas y la gran difusión de los medios de comunicación.⁷

Escuela de la Bauhaus en Alemania

⁶ Ibidem, pp. 9 - 10.

⁷ Ibidem, p. 11.

AE HT823

Salvador Dalí
La metamorfosis de Narciso, "1937"

del francés Gauguin, lo que da pie a que numerosos artistas de las primeras vanguardias incorporen lo experimental con materiales, técnicas y configuraciones nuevas, tan característico de los ámbitos científicos al mundo del arte. De manera continua tanto pintores como escultores rechazan la imitación y se refugian cada vez más, en la audacia de experimentar.

En el arte contemporáneo dejan huella los grandes avances científicos y su repercusión en el progreso y se determinan nuevas concepciones artísticas. Las aportaciones de pensadores y filósofos contribuyen, a moldear un nuevo modo de sentir la manifestación plástica.⁸

⁸ CARLA María Prette, Alfonso de Giorgis, *Historia Ilustrada del arte*, Editorial Susaeta, Madrid, 2002, p. 201.

■ 1.2 Contexto nacional del siglo XX

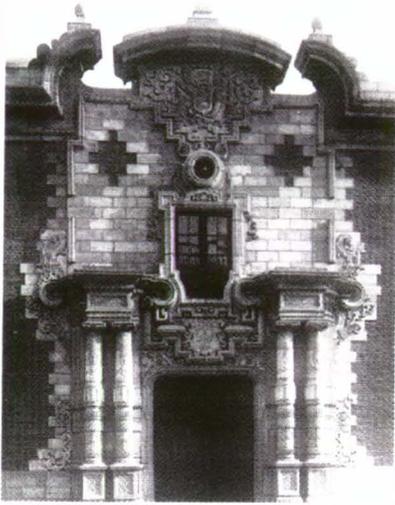

Gerardo Murillo
"Dr. Atl"

A comienzos del siglo XX en los años de 1906 a 1908 se vive en México un disgusto por la enseñanza académica. El primer personaje que sacude a la comunidad de pintores mexicanos y les señala el camino a seguir es Gerardo Murillo o mejor conocido como el Dr. Atl, quien junto con otros pintores de la época como Orozco, organizan una sociedad artística que bautizan con el nombre de "Centro Artístico", cuyo objetivo era conseguir del gobierno muros en los edificios públicos para pintar. Inmediatamente estalla la Revolución y sus proyectos quedan arruinados y pospuestos. Fracaso que levanta intrigas en torno al Dr. Atl, quien se aleja del grupo y viaja a Europa.⁹

Es indudable que el muralismo mexicano es un fruto de las condiciones producidas por la revolución agrario democrática burguesa iniciada en 1910, pero el pensamiento avanzado de sus mejores artistas le permite sobrepasar el marco ideológico de la Revolución Mexicana y llegar a obras que son ejemplos

⁹ RAQUEL, Tibol, *Historia General del Arte Mexicano, época moderna y contemporánea*, México, 1981, pp. 239 – 242.

Escuela de Bellas Artes
1919 - 1945

Francisco Goitia
El Ahorcado, "1917"

cumbres del realismo de nuestro tiempo. Una vez iniciada la acometida, los estudiantes encabezados por Raziel Cabildo, David Alfaro Siqueiros, Romano Guillermin, Luis G. Serrano e Ignacio Asúnsolo, lanzan un segundo ataque en 1911, y declaran en huelga a la Escuela de Bellas Artes, exigen la destitución del director Rivas Mercado, así como a los maestros extranjeros y una renovación en los planes de enseñanza. La falta de un líder como Atl y la prolongación de la huelga, desmoraliza a estos jóvenes, los cuales se refugian en la bohemia, sus impulsos se debilitan y asume a la dirección un artista menor afrancesado: Alfredo Martínez. Como resultado los jóvenes pintores caen en el embrujo parisiense y se funda una escuela de pintura al aire libre llamada "Barbizon" en Santa Anita. Pese al impresionismo de su fundador, la escuela se transforma pronto en un taller de improvisación sin disciplina ni programa, viciado de espontaneidades y autodidactismo, lugar en el que se siembran inquietudes estéticas y creativas.¹⁰

Después de un proceso de recuento y análisis, la Revolución se impone como un tema en el arte. Pues la experiencia social y política de los pintores influye en el arte posterior. Francisco Goitia, iniciador de las misiones culturales, pasa por la Academia sin hacerse notar, dura cuatro años en Barcelona y cuatro recorriendo Italia; al regresar, se enfila con los revolucionarios y pinta los dos primeros cuadros con temas de la guerra civil, "Baile de la Revolución" (1916) y el "Ahorcado" (1917), reveladores dentro de su sencillez y su simplicidad.¹¹

¹⁰ LUIS Martín Lozano, Magdalena Zavala, *La colección del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes*, Conaculta, INBA, México, 2005, p. 194.

¹¹ RAQUEL, Tibol, *Historia General del Arte Mexicano, época moderna y contemporánea*, México, 1981, p. 239.

Jean Charlot
Mujer con cántaro
oil on canvas
84.5 x 58.5 cm, "1922"

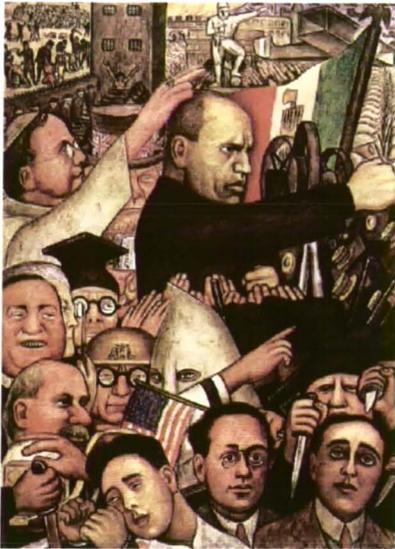
José Clemente Orozco
Dioses del mundo moderno
"1932"

Después de que Atl realiza una exitosa exposición en Europa, se entera del asesinato del presidente Madero y del cuartelazo de Huerta por lo que regresa a México. De inmediato se entrega a la conspiración revolucionaria en calidad de jefe de propaganda de Carranza. Funda varios periódicos, reorganiza la Casa del Obrero Mundial y forma los batallones rojos. En el periódico "La Vanguardia", Orozco es caricaturista y Siqueiros corresponsal en Jalisco. El Dr. Atl quien desde 1904 imaginaba capillas sixtinas en México, fue el único que comenzó a utilizar los términos "Escuela Mexicana" y "Renacimiento Mexicano", como analogía, en un sentido similar al que los tratadistas, pintores y escultores del renacimiento florentino dieran a la palabra *Rinascita*. Es decir: existía una poderosa herencia artística que correspondió a "una época de oro", se empeña, entre otras cosas en organizar a los intelectuales del país. El auge de la pintura de caballete de los artistas de la Escuela Mexicana, que corre parejo al movimiento de pintura mural, se inserta en un concepto más amplio.¹²

La historia a través del tiempo, determina que dicha herencia queda parcialmente olvidada por siglos, debido a una nueva ideología, que vino a imponerse sobre la subsistente, más invasiones, pestes, guerras, depredación, revueltas civiles y olvido. Vienen otros tiempos, se gesta un nuevo cambio y la idea de aquello que entonces instaure modelos y que quedan en la conciencia de las sucesivas generaciones, vuelve a cobrar fuerza, anota Teresa del Conde.¹³ Gente de más allá de nuestras fronteras, como el pintor Jean Charlot, así como el escritor Walter Paach y el historiador

¹² LUIS Martín Lozano, Magdalena Zavala, *La colección del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes, Conaculta, INBA, México, 2005*, pp. 195 - 197.

¹³ *Ibidem*, p. 198.

Diego Rivera, mussolini, "1933"

David Alfaro Siqueiros
El coronelazo, "1945"
piroxilina sobre cemento, 305 m²
Instituto Nacional de Bellas Artes de México

Lawrence Shmekebier son los que ponen de moda el término a partir del primer gran brote del movimiento muralista. A pesar de que la pintura mural en nuestro país tiene tradición desde los tiempos remotos del pasado indígena, continúa en las primeras épocas de la Nueva España y luego en el movimiento neoclásico. Para el año 1922 se inicia el formidable movimiento muralista de la nueva pintura mexicana, que se caracteriza desde su nacimiento por tres valores fundamentales: lo nacional, lo popular y lo revolucionario, en su conjunción el movimiento logra una fructífera cohesión. No se exagera al afirmar que entre todas las artes mexicanas contemporáneas, el muralismo libra desde sus inicios la más abierta, valiente y fructífera batalla por la libertad de expresión, que es al fin de cuentas, la libertad de creación. También Diego Rivera y Siqueiros utilizan frecuente del término "renacimiento", referido a la realidad mexicana de los años veinte.¹⁴ Por una parte el Dr. Atl y un grupo de artistas entre los que estaba Orozco, tenían la conciencia y el entusiasmo para revivir la pintura mural. Rivera y Siqueiros en Europa se encuentran en similar actitud. Cuando ambos regresan a México en 1921, se reúnen con sus compañeros y constituyen el Sindicato de Pintores y Escultores.¹⁵ Es cuando el país inicia un período de reorganización, el ambiente es propicio para realizar los anhelos reprimidos de años atrás. El resplandeciente Sindicato lanza un "manifiesto" (1922) que tiene un fuerte acento social y político, redactado por Siqueiros y firmado por todos los artistas agrupados, el cual se apoya en los valores de nuestra raza, especialmente en lo indio, para exaltar su "peculiar talento para crear belleza" y considerar "su

¹⁴ RAQUEL, Tibol, *Historia General del Arte Mexicano, época moderna y contemporánea*, México, 1981, pp. 243 – 246.

¹⁵ *Ibidem*, p. 199.

tradición como nuestra posesión más grande". Se interesa la tradición por ser expresión colectiva, pues el objetivo principal es socializar el arte y borrar el individualismo por burgués.

El filósofo José Vasconcelos auspicia la pintura mural, primero como rector de la Universidad y más adelante como Secretario de Educación Pública.

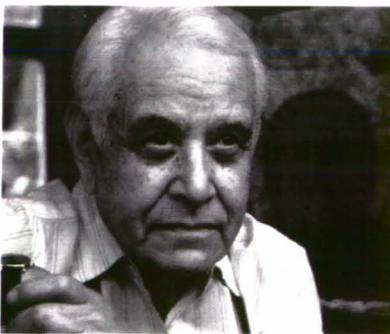
En la primera mitad del siglo XX la aparición de grandes pintores cuya obra fundamental se encuentra realizada en escala heroica sobre los muros de los edificios públicos es hoy por hoy uno de los mayores acontecimientos culturales de México. Tanto los pintores nacidos en México como los extranjeros, trabajan ininterrumpidamente en la capital o en las ciudades de provincia. En un lapso considerable ofrecen convergencias de trabajo en el Distrito Federal. Muchos de ellos eran maestros de dibujo y pintura, participaron en las misiones culturales y en las asociaciones político artísticas.¹⁶

Bajo parámetros en extremo diversificados, la mayoría de estos pintores se propusieron representar algún aspecto que pudiera identificar al nuevo ser mexicano. Esta conciencia podía ser política, histórica, sociológica, moral, etc. A la vez es susceptible de poner énfasis en lo mítico, religioso, mágico y, sobre todo en lo popular. Los artistas hacen pintura de caballete con el propósito de venderlas, divulgar y distribuir, tanto en el propio país como en el extranjero. La mayoría de los artistas de la escuela mexicana conocen bien, de manera directa o indirecta el arte europeo, y algunos de ellos

¹⁶ RAQUEL, Tíbol, *Historia General del Arte Mexicano, época moderna y contemporánea*, México, 1981, p. 241.

Giorgio de Chirico
(1888 - 1978)

Rufino Tamayo (1899 - 1991)

como Ángel Zárraga y Diego Rivera se expresan a través de las vanguardias del momento. Otros llegan tempranamente, por medio de diferentes vías a la Escuela Metafísica de Chirico¹⁷ y Carlos Carrá. Hay rastros de este fenómeno en pinturas de Tamayo y María Izquierdo desde 1925 y en Alfonso Michel desde que se inicia la fase intermedia de su producción. Se toma en cuenta que Jorge Alberto Manrique utiliza el termino Contracorriente al referirse a los pintores que se mantienen alejados de la "cara reconocida", de la fisonomía que ya en los años treinta ofrece la vertiente nacionalista de la Escuela Mexicana.

Los continuadores del Dr. Atl fueron: José Clemente Orozco (1883-1949), David Alfaro Siqueiros (1896-1974) y Diego Rivera (1886-1957), quienes logran subir a los andamios y pintan los muros de los edificios públicos un arte humanista, antiaristocrático y sociológico.

Rufino Tamayo (1899-1991), posterior a los tres grandes muralistas mencionados, coincide en la búsqueda de una expresión profundamente mexicana, con una metodología muy diferente, lo que al distanciarlo de aquel arte, le asegura un lugar aparte en la pintura de su país.¹⁸

La pintora María Izquierdo produce obras romántico mexicanas con toques de surrealismo en un folklorismo anacrónico. Carlos Orozco Romero, uno de los artistas mexicanos más delicados de la pintura mexicana, se caracteriza por situaciones espectaculares. Frida Kahlo, posee una mente lúcida y receptiva, presenta atormentados sentimientos, es una artista folklorista,

¹⁷ Pintor italiano nacido en Grecia de padres italianos (1888 - 1978) es reconocido por haber fundado el movimiento artístico *scuola metafísica*. Fue una de las mayores influencias sobre el movimiento surrealista.

¹⁸ RAQUEL, Tibol, *Historia General del Arte Mexicano*, época moderna y contemporánea, México, 1981, p. 252.

naturalista y surrealista con elementos de sentido mágico.¹⁹

La nueva etapa del arte en México es una tendencia que sigue la mayoría de los artistas mexicanos, pero estos personajes destacan entre otros tantos, por la gran calidad interpretativa de sus obras y por la gran cantidad de metros cuadrados de muros que cubrieron en los edificios públicos del país.²⁰ Posteriormente, es difícil la situación de los jóvenes que buscaban otra salida sin que se les considerara traidores a la Escuela Mexicana de la primera parte del siglo XX, por lo que nace una lucha que para ellos significa la supervivencia, y ya en los setentas, se generaliza una tendencia en contra de los principios de la escuela. A finales del siglo XX no se distinguen tendencias en la pintura mexicana, existiendo siempre artistas aislados que levantan los valores originales de su propia creación.²¹

María Izquierdo (1902 - 1955)

¹⁹ *Ibidem*, pp. 320 - 323.

²⁰ *Ibidem*, p. 321.

²¹ RAQUEL, Tibol, *Historia General del Arte Mexicano, época moderna y contemporánea*, México, 1981, pp. 325 - 326.

■ 1.3 Contexto local del siglo XX

Arco construido en la primera calle de Hidalgo bajo el auspicio de los comerciantes, para el 16 de septiembre de 1906

San Luis Potosí, si bien no era la capital provinciana más adecuada políticamente, si era la más distinguida, refinada y elegante hacia finales del porfiriato. Fue la verdadera cuna de la Revolución mexicana, uno de los acontecimientos más relevantes, en donde se gestaron numerosas ideas que con el tiempo se impondrían a las bases emotivas, ideológicas, políticas y sociales.

Pocas mujeres podían optar por conectarse con medios donde las inquietudes culturales pudieran manifestarse con libertad, pues tales círculos eran cerrados y exclusivos para varones; se trataba de grupos donde las mujeres sólo podían concurrir como musas y además, con gran escándalo por parte de las familias burguesas.²²

²² ROSA Helia, Villa de Mebius, *San Luis Potosí una Historia compartida*, Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora, México, 1988. p. 240.

En la región potosina no se sabe de ninguna pintora en ejercicio durante la época virreinal, hasta avanzado el siglo XIX se rescata el nombre de Isabel Vela, hija de Juan Vela y esposa de Margarito Ramírez Vela, como auxiliar en un taller de pintores que lo mismo hacían tallas de madera, doraban o realizaban decoraciones murales de calca, en donde la población tuvo un florecimiento cultural notable para comienzos del siglo XX, según asienta Pedraza en su folleto acerca de la pintura en San Luis Potosí, en donde se permite y en ocasiones se estimula a numerosas mujeres en el ejercicio de la pintura. En la escuela de artes y oficios así como en las escuelas de instrucción inicial de la capital, incluyen lecciones de dibujo y pintura para las alumnas. Sin posibilidades para estudiar una carrera formal, las jóvenes de familia acomodada distraían su ocio estudiando frivolidades, las que incluían lecciones de francés o piano, costura, repostería y artes manuales.²³ No había mayores pretensiones en aquella formación ya que sólo se proponía modestas finalidades de entretenimiento. Para ejercitarse en la pintura no se requería talento, disposición, ni móviles personales, de modo que en un tiempo los clubes de sociedad no prosperaban en el país, los grupos de adolescentes se organizan en torno a modestas academias para damas dirigidas por personas de solvencia moral que aseguraban de antemano una atmósfera "decente". Se conceden pequeñas libertades, las cuales ven en el acudir a las academias una posibilidad para intercambiar opiniones, iniciar relaciones amistosas y cultivarlas.

²³ SALVADOR, Gómez Eichelmann, *Historia de la pintura en San Luis Potosí*, Tomo I, Archivo Histórico del Estado, San Luis Potosí, México, 1991, p. 117.

En los años que siguen al conflicto revolucionario, los antiguos aristócratas y burgueses porfirianos, así como las familias de europeos arraigados en la región, continúan en muchos casos la afiliación por la pintura y la música en sus hijas. En la mayor parte de los casos se contrataba a profesores que acudían a domicilio para impartir lecciones de piano o pintura con regularidad. Sin importar el que hubiera gusto en las jóvenes por tales actividades, pues tal preparación se les imponía como norma de refinamiento; todo orientado por el hecho de que no podía faltar piano y cuadrito de paisaje o rosas en una casa burguesa digna de tal nombre.²⁴

En general realizaban copias de estampas sencillas y de temática amable con finalidad decorativa, las lecciones no eran baratas y como las alumnas no preparaban los útiles de trabajo, a lo que podía agregarse que pinceles, diluyentes y colorantes eran importados, se entiende que el costo de un entrenamiento tal sólo podían permitírselo personas de recursos y tiempo para consagrarse a tales labores. En muchos casos el profesor no sólo guiaba o dirigía la obra de sus alumnas, sino que las elaboraba él mismo y la alumna sólo ponía algunos trazos, sucesivos a las correcciones del maestro, que le permitían considerarla concluida.²⁵

Se ignoran los nombres de la mayoría de aquellas autoras y aficionadas, así como los de sus maestros, lo cual permite suponer ahora que no produjeron obra notable o destacada. Hacia 1920 funciona en la capital una academia de pintura dirigida por Guadalupe de

²⁴ *Ibidem*, p. 118.

²⁵ *Ibidem*, p. 119.

la Vega de Rodríguez, quien obtiene previamente reconocimiento debido a varios cuadros realizados y expuestos en la propia ciudad y en la capital del país. Algunas de sus alumnas fueron, G. Pizzuto, María Careaga, Ana Ma. Eichelman Gedovius, María Luisa Fritz Herffter y Guadalupe Careaga. El domicilio fue justo al lado de la biblioteca Benjamín Franklin y las clases eran dos tardes por semana. Durante el primer año de estudio elaboraban copias con lápiz y carboncillo de estampas ofrecidas por la profesora, quien corregía al final de cada sesión los trazos que consideraba erróneos. Si la alumna manifestaba interés por seguir estudiando, el segundo año se ofrecía comenzar a pintar. Para ello se mandaban comprar los lienzos preparados sobre bastidor con algún carpintero, una vez adquiridos, se les volvía a preparar utilizando dos o tres manos de pintura. Al comienzo se ofrecían estampas muy sencillas en la composición que incluían pocos colores y trazos. La maestra vigilaba cuidadosamente la ejecución tras cada jornada de trabajo, retocando lo que consideraba defectuoso, sugería a la alumna la combinación de colores como el tipo de pinceles que requería la obra. Progresivamente, si la profesora advertía logros o avances, se ofrecían a la alumna estampas de una más compleja ejecución, y aun se le brindaba oportunidad para que elaborara copias con variantes originales, composiciones del natural o copias de fotografías... la expresión de mayores inquietudes hubiera sido tan inusitada como censurable. Similares academias y estudios existían tanto en la propia capital como en las poblaciones del estado.²⁶

²⁶ ROSA Helia, Villa de Mebius, *San Luis Potosí una Historia compartida*, Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora, México, 1988. p. 240.

De las artes plásticas, emergen dos interesantes personalidades José Jayme Jayme (1918-1949) quien destaca en el expresionismo, algunas de sus obras alcanzaron similitud con la obra de Orozco. Tiempo que coincide con el movimiento armado de la lucha cristera y las pugnas a la autodestrucción y sabotaje del movimiento revolucionario. Juan Blanco Rodríguez de la Cruz, quien nació en San Luis Potosí, emigró pronto con muchas dificultades a la capital del país, en su producción destacan numerosos retratos de personajes, la decoración en mural bajo el coro del Santuario Guadalupano, los muros de la nave en el Saucito, la capilla a Cristo Rey, un mural exterior en mosaico en el motel Santa Fe, así como pinturas y dibujos de todos sus periodos, que poseen los particulares contratantes. Personalidades que sobresalen en medio de la adormilada producción pictórica contemporánea, vienen a intentar sacudir con sus originales proposiciones el nuevo ideal estético regional. La década de los cuarenta se caracteriza por la presencia de academias particulares donde se enseña a dibujar y pintar. Destaca la que organiza Amanda Martín del Campo, orientada, a formar pintores de corte, la que años después fundara Zita Basich Leija,²⁷ hermana de la pintora Carmen Basich.

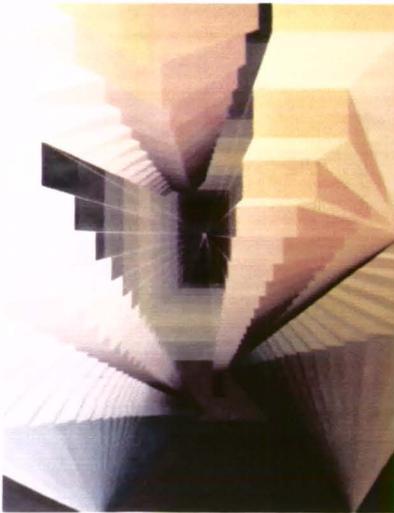
Celia Ramírez López
Vuelo de pájaros
óleo sobre masonite
90 x 61 cm, "1965"
Col. Particular

El periodo de las academias particulares llega a su fin; la causa de tal decadencia es la institucionalización de cursos pictóricos en el Instituto Potosino de Bellas Artes. No tardan en concurrir algunas pintoras, como María Teresa Caballero (quien fuera la más importante durante varios años), Celia Ramírez, Irma Pelegrín, Alicia

²⁷ SALVADOR, Gómez Eichelmann, *Historia de la pintura en San Luis Potosí*, Tomo I, Archivo Histórico del Estado, San Luis Potosí, México, 1991, pp. 61-63.

Ma. Teresa Palau
Rostro de serie de violencia
óleo sobre tela
1.20 x 80 cm, "2002"
Col. Particular

Flora Martínez Bravo
Escala al vacío
acrílico sobre tela
1.22 x 1.00 mt, "siglo XX"
Col. IPBA, San Luis Potosí

Lozano, Aurora López, María Teresa Palau, Rosa Luz Villasuso, Mercedes Robles y Angélica Villarreal entre otras. Integran un grupo femenino de empuje que constituye un estímulo para más mujeres como Melania Manteca, Consuelo Alférez, Fantina Caballero decidieran su ingreso, así como Flora Martínez Bravo, quien durante años ha significado con su obra la expresión de inquietudes vanguardistas sobresalientes hasta ahora ameritan atención urgente de la crítica nacional, y Celia Ramírez, pionera de la pintura abstracta realizada en la región potosina. Aparte del Instituto, funcionaban dos academias más o menos informales: la de Alicia Pons Zenteno, formadora de copistas de temática amable y decorativa, la del inquieto Primo Soria, quien contribuye a la formación de Guillermina Treviño González, Gabriela Díaz de León Echenique, Margarita Dávalos y Concepción Faz Bores, entre otras.²⁸

En los cincuenta se mantiene la tradición de autodidactas y de aficionados mediante el funcionamiento de algunas academias modestas, para damas, que ejecutan obras en muy diversas modalidades y estilos.²⁹ En el mismo año, para el 1º de julio se inaugura el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) bajo la gestión del escritor potosino Miguel Álvarez Acosta quien, en aquel entonces, era el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, mismo que coordina un ambicioso proyecto en las provincias cuyo fin era crear unidades artísticas análogas en todos los estados de la República.³⁰

²⁸ *Ibidem*, pp. 119 - 120.

²⁹ MARGARITO, Álvarez Contreras, *Antología histórica del Estado de San Luis Potosí*, San Luis Potosí, México, 1995, pp. 59 - 60.

³⁰ JORGE, Ramón Juárez, "Instituto de Bellas Artes en la Provincia", revista Letras Potosinas, San Luis Potosí, S. L. P. México, Año XIII, No 118, octubre - diciembre 1955, p. 11.

Jesús Ramos
Sin título
óleo sobre tela
"siglo XX"
Col. IPBA, San Luis Potosí

De los pintores surgidos en años posteriores, es difícil anticipar cuántos han de consagrarse si continúan con el empeño de búsqueda y esfuerzo creativo. La inestabilidad y el desconcierto toma importancia en la obra contemporánea, el joven Jesús Ramos parece anunciarse como artista en su pintura quien tiene afinidad con la del inglés Bacon y otras personalidades del neofiguratismo, así como con las enseñanzas de artistas destacados en las corrientes surrealistas de años atrás. La búsqueda de texturas y recursos técnicos originales parece constituir lo más individual en su exploración.³¹

De 1967 a 1973, surgen nuevos talentos en el Instituto Potosino de Bellas Artes, y llegan de otros estados de la República artistas que enriquecen su formación en la escuela de pintura local. Emigraron en forma definitiva o temporal algunos de los alumnos mejor dotados de las generaciones previas y otros abandonan en forma definitiva, o casi, el ejercicio pictórico.³²

Gilberto Vázquez Chávez
Niña con paloma
óleo sobre lienzo
25 x 35 cm, "1980"
Col. Particular

Durante el periodo de los años 70s y 80s, trasciende la actividad pictórica de manera importante al público, al tiempo que se da una vasta difusión de logros artísticos, surgen nuevas galerías para exposiciones, sumadas a la única que, anexa al Teatro de la Paz con el nombre de "Germán Gedovius"; al igual las que tiene el nuevo edificio de Bellas Artes "Julián Carrillo", fundación que está a cargo de las artes y como protector Antonio Rocha Cordero; el centro de Difusión Cultural del mismo Instituto; las salas de exposiciones temporales de la Casa de la Cultura potosina (1970),

³¹ SALVADOR, Gómez Eichelmann, *Historia de la pintura en San Luis Potosí*, Tomo I, Archivo Histórico del Estado, San Luis Potosí, México, 1991, p. 124

³² *Ibidem*, p.120.

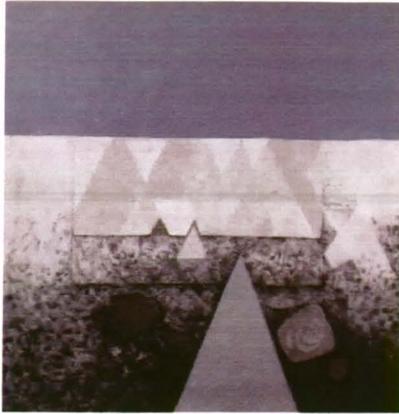

Jesús Sánchez Urbina
Sin título
mixta sobre cartón
45 x 75 cm, "1976"
Col. Particular

el Ágora-Fonapas "Francisco de la Maza", el centro de Difusión Cultural de la UASLP y otras. Algunos de éstos sitios han sido destinados en forma accidental para llevar a cabo exhibiciones, como el antiguo recinto de cultura hispánica, la Alianza Francesa, Biblioteca Benjamín Franklin y plazas donde frecuentemente se han realizado bazares de pintura. En los municipios se utilizan diversos recintos para exposiciones pictóricas, en donde destacan los salones de la Unión Mutualista y la Biblioteca Pública, en Matehuala, junto a otros sitios en Ciudad Valles, Xilitla, Villa de la Paz, etc. Desde entonces cada año el gobierno estatal ha premiado a juicio de los jurados en comisión lo más distinguido en pintura. El premio, en reconocimiento y metálico, se otorga durante la celebración oficial del 20 de noviembre. Éste constituye un estímulo importante para los jóvenes valores y en algunos años animó a los círculos interesados por apasionadas controversias respecto a la adjudicación y jurados elegidos, lo que implicaba un mayor grado de difusión pública en el aprecio de la pintura contemporánea.

A mediados del siglo XX se permite la apertura de galerías comerciales para venta y exposición de pintura, fenómeno que, manifiesta un incremento en el interés por adquirir obras artísticas contemporáneas. La pintura mural, ha generado en San Luis Potosí obra interesante y variada en un periodo de baja producción en el país, de la cual se encuentra un mural vanguardista pionero, ubicado en el Instituto Potosino de Bellas Artes, realizado por el pintor Jesús Sánchez Urbina, un poco antes de marcharse a México (1971).³³

³³ *Ibidem*, pp. 121 - 124.

Rosa Luz Marroquín
Homenaje a Goitia
óleo sobre lienzo
1.50 x 1.50 mt, "1982"
Col. Particular

Angélica Villareal
Reflejos
óleo sobre fibracel
"siglo XX"
Col. IPBA, San Luis Potosí

Al Instituto llegaron Carmen Martens, Martha Carrera de la Torre, Carmen Esquivel, Gloria Cardona y Lucía Poyou Bousculet, quienes se han desempeñado con acierto en el ejercicio pictórico y suman sus esfuerzos a los de las que ya por entonces podían considerarse triunfadoras: Rosa Luz Marroquín y Angélica Villareal.

Arribaron también al Instituto Potosino de Bellas Artes, como profesoras y conferenciantes, la entusiasta Fanny Rabel y la distinguida grabadora Fiona Alexander, quien permaneció durante un tiempo en la ciudad. Igualmente la grabadora Telma Gallardo. Posteriormente participan en las aulas de la Escuela de Pintura la potosina Alejandrina Piña, la neolonesa María Teresa Garza, la campechana Evangelina Lanz Barrón, la michoacana Laura Enderle y la chihuahuense Norma de Robles.

Uno de los cambios es la disminución de academias aisladas, hasta casi desaparecer y las sustituyen con la Escuela de Pintura localizada en el IPBA. Simultáneamente, con el nuevo enfoque de la docencia pictórica, numerosas niñas son estimuladas desde la infancia en el ejercicio pictórico, lo cual conlleva un aumento en el número de practicantes.³⁴

³⁴ *Ibidem*, pp. 120 - 123.

Vida y obra de la pintora Carmen Basich Leija

- 2.1 Biografía
- 2.2 Técnica
- 2.3 Estilo
- 2.4 Géneros artísticos en su producción
- 2.5 Memoria descriptiva del proceso creativo

“Mi madre siempre me aconsejó que una mujer puede sobrevivir con la creación manual como es el bordado, el repujado, el tejido, la caligrafía, la pintura, habilidades que mantienen a la mente ocupada para no tener malos pensamientos.

Mi destreza manual y mi sensibilidad me han ayudado a pintar, a desarrollar lo que más me gusta y he podido crear más de mil obras y algunas de ellas fueron bendecidas por el Papa Juan Pablo II”.

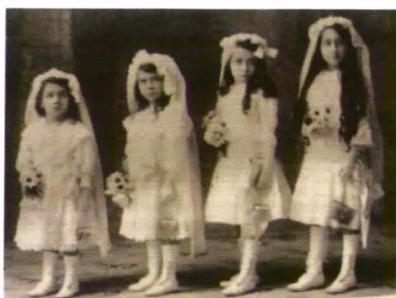
Entrevista con Maria del Carmen Basich Leja, el 12 de Septiembre de 2006.

Carmen Basich de Bebe
Fotografía del archivo familiar

Antonio, Kora, María Ana Leija, Luis
y Carmen Basich en brazos
Fotografía del archivo familiar

Alicia, Ana, Carmen y Kora Basich
Fotografía del archivo familiar

litografías; Ana encuadernaba todos los libros antiguos de la escuela de medicina con piel y otros materiales, los cuales decoraba en dorado o grabado y Zita la más pequeña considerada como colorista prematura, válida de los lápices de colores, y más tarde de las pinturas, iluminó las cosas del mundo por medio de vitrales (como los que se pueden encontrar en la Santa Cruz en S.L.P. y en otros lugares como México y España), además reproducía códices en mascadas que regalaba.

Carmen se inició desde la infancia en el mundo de las artes y fue desde entonces que dejó ver al mundo sus habilidades. Su padre no la dejaba salir a la calle; esto, en vez de representar un problema para ella, fue la oportunidad que la vida le dio para desarrollar habilidades manuales como el tejido, el bordado de pañuelos en punto de cruz, bordado con cabello, pintura con tinta china, canutillo de oro, chaquiras, diseño de estandartes, pirograbado en portarretratos, alhajeros y costureros; talabartería, repujado, macramé, encuadernación y caligrafía para hacer títulos.

Siempre estuvo en constante actividad, fue su madre quien la orientó para que aprovechara el tiempo lo mejor posible educándola siempre con consejos, pero sobre todo con el ejemplo. Serían las palabras y consejos de su madre los que la acompañarían durante toda la vida teniendo una influencia decisiva en su obra.

Algunos de sus trabajos de esta primera etapa tuvieron fines religiosos ya que se los encargaban los padres

Ana y Carmen Basich
26 de abril de 1936
Fotografía del archivo familiar

Carmen Basich Leja
con su cámara "Brownie"
Fotografía del archivo familiar

de los pueblos. Entre los trabajos que realizaba estaban el reparar las cortinas de los sagrarios, o diseñar estandartes con la virgen de Guadalupe, bordada o pintada y atrás el logotipo de la cofradía, dependiendo la congregación que se lo pidiera. Entre sus más asiduos clientes se menciona al padre Sustaita, los recuerdos quedan, lamentablemente todas esas obras se encuentran perdidas.

La maestra Basich gozó de una gran destreza manual como intelectual, frecuentemente utilizó diversas herramientas y saberes muy variados, como lo fue el dibujo al carboncillo, lápices de colores, tinta china, acuarela, hasta especializarse en la pintura al óleo que aplicó sobre diferentes sustratos, que fue lo que más le apasiono. Hacía moldes en pergamino con personajes vestidos de sacerdotes sin cabeza y los utilizaba como base para poner las caras de su esposo y hermanos de los cuales se conservan aún. Era una persona muy inquieta, que restauraba cualquier cosa que le llegaba a sus manos convirtiéndola en arte, por lo que mucha gente le mandaba restaurar los abanicos, los cuales arreglaba, pintaba y cuando se rompían les cambiaba la tela, forraba cajas y les arreglaba las almohadillas viejas. Entre otras cosas diseñaba las estampas de primera comunión para los hijos y nietos. Además coleccionaba fotografías las cuales utilizaba como herramienta inicial de sus obras, existen algunas retocadas por ella que datan de 1940, retrataba puertas, ventanas, herrería y aldabas. Sabía apreciar el arte y la edificación antigua. Entre sus pertenencias se encuentra un álbum que data de 1800 a 1900 (de invitaciones de primera comunión y

María Ana Leija Montante
Mamá de Carmen Basich
Fotografía del archivo familiar

Carmen Basich Leija
Fotografía del archivo familiar

esquelas). Otra de sus habilidades fue el tallar madera y lo aprendió con la ayuda de su carpintero Atanasio, quien le realizaba todos sus trabajos como marcos antiguos para cada una de sus pinturas, así como la recámara que utilizó hasta sus últimos días. Entre tantas manualidades también realizó collares de chaquirón y cuando veía bien hacia cinturones de chaquirá.

Realizó sus estudios de primaria con la maestra Lupita Vázquez, en el domicilio ubicado en la calle de Independencia y Álvaro Obregón de la ciudad de San Luis Potosí.

Comenzó a dibujar a sus 14 años, se dio cuenta que le salían bien los dibujos, y continuó dibujando. La pintura siempre fue un placer, era un trabajo de entretenimiento. Al ver su destreza, su mamá le pidió que la ayudara con los estandartes los cuales eran encargos. Creaciones que le favorecen para continuar en el campo de la pintura y el bordado, lo que utilizó como terapia ocupacional, actividades que le producían gusto y satisfacción al concluir las debido a que tuvieron una época muy dura, todo se perdió con la Revolución, por lo que su mamá se apoyó en ella y así empezaron las dos a pintar, llegaron a ser discípulas de las primeras alumnas de la escuela de Artes y Oficios, duraron poco tiempo aprendiendo algunas técnicas, ya que otras las sacaron de un libro francés "artesano" y una enciclopedia de artes manuales. Otra de las razones de su trabajo era que su mamá acostumbraba dormir muy temprano por lo que los encargos que tenía se los confiaba a Carmen y como a ella le gustaba trabajar de noche, aprovechaba y hacía más

Antonio, Carmen, Luis, Alicia, María Ana Leija Montante, Ana y Zita Basich
Fotografía del archivo familiar

Miguel López Hoyuela y Carmen Basich
en su Boda (1946)
Fotografía del archivo familiar

Adelaida, Nicolás, Elena y Carmen
López Basich (hijos de Carmen)
Fotografía del archivo familiar

trabajos manuales. A sus 14 años de edad, también imparte clases de manualidades en su domicilio particular y en el Colegio Anáhuac de la Maestra Angelita Martínez posteriormente llamado Sor Juana Inés de la Cruz. Las hermanas de Carmen fueron alumnas de ese colegio, excepto ella, ya que impartió la asignatura de artes manuales a sexto año de primaria aun siendo una niña, incluso era más chica que sus alumnas.

En 1926 a la edad de 15 años inicia sus primeras clases con las enseñanzas de su madre que también se desarrolló como maestra y siempre fue su ejemplo, la recordó como una mujer que pintaba muy bonito. El profesor Jesús Ramos fue otro de sus grandes maestros de dibujo y pintura, en el género de paisaje, esencialmente su formación fue autodidáctica.

En 1946, a sus 35 años contrae nupcias con el abogado Miguel López Hoyuela de 36 años, quien fallece de un infarto a sus 77 años el 22 de noviembre de 1987, con quien procreo cuatro hijos: Adelaida Carmen, Carmen y los cuates Nicolás y Elena López Basich.

Ya casada utilizaba todo de manera creativa por ejemplo con los trajes viejos del esposo confeccionaba los uniformes para sus hijas y vestiditos para las muñecas. Cuando sus hijas ya estaban casadas y con niños chiquitos acudían a ella para ver si tenían lo que necesitaban, ya que guardaba todo y lo clasificaba, desde botones, telas hasta herramientas que siempre le gustaron como clavos, taquetes, tornillos, etc. En general todo el material que necesitaba siempre lo

Carmen López Basich (hija)
óleo sobre lienzo
20 x 26 cm, "1971"
Col. Particular

Elena López Basich (hija)
óleo sobre lienzo
60 x 80 cm, "1974"
Col. Particular

tenía en su casa. La recuerdan como un ejemplo fuera de serie, impresionante por su paciencia, ya que no los regañaba, ni se cansaba, siempre activa. Les hacía hincapié en guardar todo, por que ahora todo se tira.

Su hija Elena fue la que más pintó, en algunas de sus obras, le ayudaba con lo más difícil "las caras", un ejemplo data de 1974. Todo lo contrario ocurre con su hijo Nicolás que comenta "*yo solo pinto con brocha gorda, yo no soy pintor*", para hacerlo se tiene que tener mucha gracia. Justifica que siempre cuando tenía una tarea de dibujo le decía a su mamá y ella le hacía las tareas, comenta riendo "*la que sacaba los dieces en las tareas era mi mamá*". Por lo tanto a él no le llamaba la atención por que había quien se lo hiciera.

Su otra hija Carmen a quien le dio clases de pintura y manualidades, recuerda que cuando era niña, las invitaban a fiestas que sus amistades amenizaban en vivo, las hijas de las familias tocaban el piano, unas cantaban y otras recitaban, no se acostumbraba poner el radio, la gente tenía muchas cualidades.

Cuando Carmen daba clases, toda la casa era su estudio, tenía muchas alumnas desde la entrada, hasta el desayunador y el despacho de su esposo. Prácticamente toda su casa era el aula y a todas horas por que los niños se iban temprano y luego seguían otros alumnos y así sucesivamente a la siguiente hora. Su hija recuerda esa época como un mundo de gente y de mucho movimiento, para esa época vivían en el centro cuando aun no había tanto carro, luego

Carmen López Basich
óleo sobre lienzo
28 x 35 cm, "1992"
Col. Particular

Carmen Basich Leja
Fotografía del archivo familiar

empezaron a pasar los carros y ya nadie quería ir a las clases debido a que no había donde estacionarse. Entre sus alumnas están las monjas clarisas ubicadas en Melchor Ocampo, así como a los jóvenes del seminario de San Agustín.

La trascendencia de sus enseñanzas se refleja en los comentarios que se rescataron de algunas de sus alumnas quienes a través de las entrevistas expresan que la recuerdan con mucho cariño, como una mujer de gran personalidad, de gran vigor, muy agradable, con mucha calidad humana, una artista muy completa y generosa en sus enseñanzas. Como maestra ejerció una influencia sobre su arte, despertó en sus discípulos un gran interés por la pintura al óleo y les inculcó el amor por la iconografía italiana. Sus clases eran más que eso, una clase de amistad por que durante la enseñanza les compartía sus experiencias y además les daba recetas de cocina.

Siempre estuvo en continua comunicación con algunas de sus alumnas, de las cuales han sobresalido por montar exposiciones individuales y colectivas; Alma Luz Rodríguez, Aideé Rodríguez Romero, Aurora González Sánchez y Bertha Díaz Infante, mismas que consideran que no se le ha dado el valor verdadero, por que mucha gente no conoce su obra, ya que era una pintora muy sencilla que nunca buscó exponer, ni ser reconocida, a pesar de tener los medios, el conocimiento y los contactos su ambición siempre fue la recreación, su necesidad era enseñar por amor al arte y solo quería pintar para expresarse.³⁵

³⁵ Entrevista con la señora Alma Luz Rodríguez, alumna de Carmen Basich, el 24 de abril de 2008.

Casa de Carmen Basich Leija, ubicada en Guerrero #865, en donde impartió clases de pintura

Carmen Basich Leija
Fotografía del archivo familiar

La Sra. Alma Luz Rodríguez, una de sus alumnas, comenta que tomó clases durante 10 años aproximadamente, cuando la pintora vivía en la calle de Guerrero # 865, 3 veces por semana de 4 a 7 de la tarde, el costo de la clase era muy accesible, expresa que se enfrentó con Carmelita por primera vez al pincel y al óleo ya que solo dibujaba con tinta china, lo que le ayudó para mejorar su estilo y dominar la técnica. Les daba clases de dibujo, acuarela y tinta china, así como lo que el alumno pedía, pero en general era óleo, siempre daba la libertad de escoger la temática de sus obras. Recuerda que les enseñaba su colección de todos sus cromos, los que les servían de guía, comúnmente iniciaban con bodegones, el tema que realizaban era siempre acorde a la edad del alumno. Preparaban la pintura, la línea, las sombras, les enseñaba como usar el aceite, los óleos, a sacar los colores primarios, el lienzo lo compraban ya preparado montado en el bastidor, posteriormente revisaba su avance. La casa destinada a las clases tenía dos habitaciones de 6x4 aproximadamente, entre sus compañeros y ella eran como 7 alumnos, tenían espacio suficiente ya que cada uno poseía su atril para trabajar. Durante las clases la maestra corregía el trabajo de cada alumno, y antes de que se terminara la luz del día, los apuraba para que mantuvieran los colores lo más fiel posible. En ocasiones se ponía a pintar con ellos. Las clases eran sólo prácticas, no veían teoría. Recuerda que en la clase decía: un buen cuadro lo hace un buen dibujo, al igual que el gran pintor francés Ingres, quien dijo en cierta ocasión, "*se pinta como se dibuja*" por lo que no permitía a sus alumnos pintar antes de dominar el dibujo.³⁶

³⁶ Entrevista con la señora Alma Luz Rodríguez alumna de Carmen Basich, el 24 de abril de 2008.

Alma Luz Rodríguez (alumna)
óleo sobre lienzo
50 x 70 cm, "1991"
Col. Particular

Carmen López Basich
óleo sobre lienzo
30 x 45 cm, "2004"
Col. Particular
(Retrato del Dr. Cosme
Robledo Gómez)

Entre las anécdotas que cuentan algunos de sus alumnos, es que cuando algo no les salía, le pedían de inmediato ayuda por que pincel que utilizaba, pincel que hacía maravillas sin importar el tipo que fuera, por lo que le denominaron "pincel mágico". La señora Alma Luz recuerda que uno de sus cuadros lo dejó inconcluso en casa de Carmen, solo le faltaban algunos detalles, al poco tiempo Carmen le habló pidiéndole que fuera a recogerlo, cuando la señora Alma Luz fue le dio la gran sorpresa que su cuadro estaba terminado. También recuerda que un día llegó con un paquete de obras realizadas por ella y las obsequió a sus alumnas más cercanas, detalle que recuerda con mucho cariño.

En el 2001 compartió sus últimas experiencias a un pequeño de cinco años a quien no dejaba pintar hasta que supiera bien dibujar, tiempo en el que deja de dar clases y se va a vivir con su hija Elena por cuestiones de salud, por lo que es atendida por el Dr. Cosme Robledo Gómez, a quien quiso como a un hijo, debido a que cuando la vio por primera vez fue el único que pudo quitarle los fuertes dolores que ya con anterioridad padecía en la espalda, los cuales le impedían mover el brazo con libertad, por lo que el formato de sus obras lo redujo, motivo por el cual ya no era constante en la pintura y desde entonces fue su médico de cabecera hasta sus últimos días. Pintura que realizaba la regalaba en agradecimiento. Para entonces su vista ya no era tan fiel pues el blanco ya no era tan puro, lo aplicaba como amarillo claro, pensando que era blanco.³⁷

³⁷ Entrevista con el doctor de Carmen Basich, Cosme Robledo Gómez el 9 de mayo de 2008.

Carmen Basich, con sus hijos (Elena, Carmen y Nicolás) y sobrino (Fernando), el 16 de julio de 2006, en su cumpleaños 95
Fotografía del archivo familiar

Sus hijas siempre le hacían encargos para mantenerla ocupada, le proporcionaban diversos materiales como eran las cajas de madera del bacalao en Navidad, y las aprovechaba para pintar flores, las cuales fueron repartidas entre la familia y amistades que llegaban a la casa de visita, cuando las hijas veían que ya no hacía nada le preguntaban "¿Ahora que te traemos?". Después ya no sabían que hacer con tanta obra. Pero a pesar de eso siempre los han mantenido en muy buen estado y con su marco. Comentan que les es muy difícil tirar algo, la razón básicamente es por que así les enseñó su madre, y además todo tiene su historia.

Carmen, al igual que su madre María Ana Leija Montante, quien fue maestra de Tere Caballero duró en el campo de la docencia más de 40 años, fue una maestra de pintura muy respetada y conocida.

María Ana Leija Montante
Mamá de Carmen Basich
Fotografía del archivo familiar

Su colección de pinturas de caballete esta conformada por más de mil piezas, las cuales trabajó en diferentes técnicas y géneros artísticos entre ellos el arte sacro, naturaleza muerta, escenas de la vida cotidiana, paisaje y lo que es más extenso el retrato. Creaciones en las que trabajó en diferentes dimensiones y obsequió a sus familiares, amistades y a diferentes iglesias, mientras que otras fueron solicitadas de manera particular. Como ejemplo estan las obras de la Sagrada Familia (1.90 aprox) y la virgen del Refugio, solicitadas por la esposa de su hermano Antonio. Al morir su cuñada, sus hijas donan las obras a conventos de Mexicali, lugar en donde vivían. Generalmente Carmen regalaba sus creaciones, vendió algunas obras, fueron

Carmen López Basich
Ganó el primer lugar en un
concurso de fotografía en
"1930"

Carmen López Basich
óleo sobre lienzo
35 x 28 cm, "1989"
Col. Particular

Carmen Basich Leija
Fotografía del archivo familiar

pocas las pinturas que realizó por encargo y con modelos, más bien se basó en fotografías.

Gano un premio de fotografía en blanco y negro de unos suecos que después pinto a color. Cuando no pintaba, hacía más pirograbado, repujado y pintaba sobre vidrio.

Aunque nunca viajó, no se limitó a admirar la naturaleza y las diferentes culturas. Vivió la experiencia de la Postrevolución a sus 9 años pero no por ello dejó de amar la vida. Siempre compartió sus experiencias así como sus ganas de vivir. Presenció el desarrollo de la ciudad de San Luis Potosí, vivió el cambio del transporte, desde los primeros vehículos que eran carretas, tranvías y hasta los que tenemos hoy en día.

Fue una mujer católica, devota a la virgen de Guadalupe, amorosa a su familia, que siempre la llevó en su corazón, la prueba es que integró a cada uno de sus familiares en las pinturas ya sea en los rostros de los angelitos o como protagonistas de la escena.

Fue admirable que, a sus 96 años de edad, y a pesar de padecer problemas circulatorios, continuó con un gran entusiasmo su obra pictórica hasta sus últimos días. Comenta su hija Carmen, que cuando se encontraba en cama en sus últimos momentos y le era imposible pintar, movía la mano como si trajera el pincel. Evidentemente, la familia y amistades han valorado el trabajo de la artista, por lo que han conservado cuidadosamente la mayoría de las obras, en sus casas y lugares de trabajo.

■ 2.2 Técnica

"Pintura al óleo"

La actitud creadora humana de todas las épocas se traduce en colores y formas para hacer realidad aquellas experiencias o vivencias que son capturadas en una representación que se relaciona con la manera, modo, habilidad o simplemente técnica, la cual sugiere tipologías estilísticas.

"Una hermosa y gran invención y una gran comodidad para el arte de la pintura, fue el descubrimiento de colorear al óleo"

Vasari

La obra pictórica de Carmen Basich está conformada gracias a su destreza por más de mil piezas realizadas al óleo aplicado sobre diferentes materiales.

"Jan Van Eyck" El matrimonio Arnolfini. National Gallery, Londres, Gran Bretaña. 1434. Esta obra maestra es uno de los primeros ejemplos de la técnica al óleo.

"Georges Seurat"
Un domingo por la tarde en la Grand Jatte (detalle de obra impresionista). Art Institute of Chicago, EE.UU.

El óleo es una técnica pictórica que mezcla los pigmentos cromáticos (colores pulverizados) con óleos y resinas vegetales. Ha sido apreciado como el más noble de los procedimientos pictóricos y ha sido considerado el más difícil de las técnicas artísticas, debido a que requiere más utensilios que la acuarela o el pastel, se conoce desde la antigüedad; estaba ya extendido entre los artistas de la edad media, quienes trabajaban sobre tablas en lugar de lienzos, combinando la pintura a base de yema de huevo llamada temple o al fresco.³⁸ Ha sido el medio de expresión de los grandes genios de la pintura europea desde el Renacimiento hasta nuestros días, así como la herramienta de la imponente evolución del arte de la pintura.

La pintura al óleo es una de las principales manifestaciones artísticas del siglo XII que nace en Italia, cuyo rasgo más característico es el uso del claroscuro, técnica denominada tenebrismo para crear un efecto dramático con el juego de luces y sombras, consistente en el uso de contrastes acusados entre los volúmenes iluminados y los ensombrecidos del cuadro para destacar algunos elementos por el claroscuro, llegando a convertirse en el medio casi exclusivo de los pintores y en el favorito de los grandes nobles y monarcas europeos.³⁹ A lo largo de los siglos, ha sido usado de mil maneras distintas, produciendo diversas obras, desde las superficies esmaltadas de Van Eyck a las telas repletas de pinceladas espesas y grumosas de los impresionistas, pasando por los empastes de Tiziano (1487 – 1576) quien pintaba sobre la tela preparada con un tono ocre o rojo, dibujando a punta

³⁸ LAURA, González Flores, *Fotografía y pintura ¿Dos medios diferentes?*, Editorial FotoGrafía, México, 1999, pp. 20 - 25.

³⁹ ANNA, Carola Kraube, *Historia de la pintura del Renacimiento a nuestros días*, 1995, p. 122.

"Peter - Paul Rubens, Juno y Argos"
Wallraf - Richartz Museum, Colonia,
Alemania.

de pincel, sin detallar así como el trabajo de Rubens (pintor flamenco) quien manejó el óleo de manera expansiva y de un cromatismo lleno de hermosos matices. Alcanza su mayoría de edad con las siluetas de Velázquez, los efectos luminosos de Turner y el naturalismo de los pintores del siglo XIX. Siendo así, el medio más versátil de expresión pictórica de todos los tiempos, debido a que se adapta a todos los estilos y brinda soluciones delicadas o enérgicas, pulidas o rudas, opacas o transparentes.⁴⁰

Por ser suave, es el medio ideal para superposición y la fusión de los colores, es considerada como pintura reina según los artistas que la dominan; dicen que nada tan completo da resultados tan brillantes como el óleo para expresar sentimientos y reflejar todo tipo de imágenes de la naturaleza.

La pincelada así como el empaste dan vitalidad y expresividad a la representación, convirtiéndose en el medio pictórico por excelencia. Sus seguidores descubren que pueden llegar a resultados más personales que con cualquier otro procedimiento, pueden exhibir una técnica brillante y desenvuelta, que seca con lentitud y pide un tratamiento paciente y vigoroso a la vez. Ambas afirmaciones pueden ser discutibles, pero es innegable que las creaciones más célebres de la pintura occidental están realizadas al óleo, de ellas se deriva el prestigio del procedimiento.⁴¹

"W. Turner" La avalancha. Tate Gallery,
Londres. Turner fue uno de los
mayores innovadores en la técnica
de la pintura al óleo.

*"El precio de la pintura al óleo es que se
puede dar la calidad del objeto que se
imita".*

Pelegrín Clavé

⁴⁰ MARÍA, Fernanda Canal, *El rincón del pintor*, Editorial Parramón, Barcelona, 2004, pp. 13 - 20.

⁴¹ --- *Curso completo de dibujo y pintura*, Editorial Parramón, Barcelona, 2000, p. 235.

Los colores al óleo necesitan ser trabajados con utensilios específicos, para obtener de este procedimiento su máximo rendimiento.

La pintora Carmen trabajó con materiales y utensilios muy semejantes a los que se han utilizado desde hace 500 años. Su estudio contenía un caballete, un asiento y una mesa auxiliar sobre la que colocaba los tubos, paños, disolventes y utensilios básicos como la paleta, diversos pinceles que le permitían realizar efectos. Dentro de la paleta de colores trabajó con las gamas de los cálidos, constituida por el amarillo, ocre, rojo, tierra sombra tostada, tierra sombra natural, carmín de Garanza normal y oscuro; la de colores fríos compuesta por el azul de Prusia, azul ultramar oscuro, azul cobalto oscuro, verde permanente, verde esmeralda y azul ultramar; los colores quebrados son el resultado de mezclar dos colores complementarios entre sí, además del blanco, ya que podía mezclar colores con mucha facilidad y elaborar el detalle con mayor precisión como los primeros pintores al óleo. Trabajó de una forma muy creativa que dejaba margen a la improvisación. Primero realizaba un dibujo de línea, donde incluía todos los detalles, después rellenaba con colores de base, los objetos más claros tenían una base blanca y los fondos los preparaba con una base de tono uniforme; para el color carne extendía previamente una base verdosa o gris pálido. Método utilizado antiguamente por los grandes pintores que da como resultado una apariencia nítida y perfilada.

Carmen Basich Leija
Fotografía del archivo familiar

La pintura al óleo cómo la aplicó Carmen Basich, refleja su gran destreza tanto manual como intelectual y gracias a su habilidad como creatividad aprovechó la versatilidad de la técnica, arremolinando luces, sombras y tonos intensos, creando espectaculares composiciones de diversos tamaños. La mezcla de

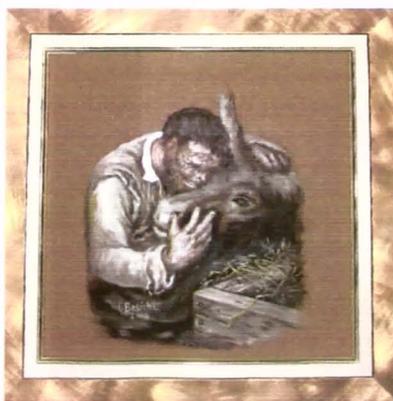
Carmen Basich Leija
costurero
óleo sobre madera
37 x 30 cm,"1971"
Col. Particular

óleos le ofreció nuevas posibilidades expresivas y muchas ventajas, como realizar su obra lentamente sin prisas de acabado, retocar la obra día a día, variar la composición y los colores, aplicándola en los diferentes materiales, por ser mucho más ligero le permitió trabajar sobre lienzo, madera, fibracel, barro, porcelana, metal, concha, marfil, vidrio hasta pedazos de pergamino que entrelazaba.

El dominio de las herramientas le ayudaron a adquirir la práctica, misma que transmitió a sus discípulos que siempre la recuerdan con admiración, como una maestra de gran talento en el dominio de la técnica.

Al correr de los años, la pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y técnicas propias de cada una de ellas.⁴² Técnica que la mayoría de los grandes maestros del ayer, hoy y mañana, han utilizado y seguirán utilizando.

Muchos de los principiantes que deciden dar sus primeros pasos en el mundo del arte, lo hacen y lo harán con dicho procedimiento, ya que en cuanto a la dificultad de su uso, el óleo no es más fácil ni más difícil de manejar que cualquier otro medio pictórico; todo arte es cuestión de acumular experiencia en la práctica, tal como lo realizó la maestra Carmen Basich.

Carmen Basich Leija
óleo sobre fibracel
35 x 35 cm,"2006"
Col. Particular

⁴²DANI Cavallaro, Carline Vago-Hughes, *Historia del arte para principiantes*, Argentina, 2002, p.117.

■ 2.1 Biografía

Boda de los papas de Carmen Basich, 10 de enero de 1906
Fotografía del archivo familiar

Agustín de la Vega, María Leija, María Ana, Nicolás Basich, Guillermo, Leonarda Aguilar y las niñas (Martha y Clara de la Vega). 10/enero/1906
Fotografía del archivo familiar

María del Carmen Basich Leija originaria de la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P. nace el 16 de julio de 1911, en una familia de artistas y fallece el 6 de noviembre del 2008 a sus 97 años. Hija de la Señora María Ana Leija Montante de Basich (1878 -1972) de nacionalidad mexicana, dedicada a los labores del hogar, maestra y pintora, quien contrajo matrimonio en 1900 con el Señor Nicolás Basich Ivanovich (1872 - 1936) originario de Austria, militar marino que emigra a México a los 34 años y se dedica a la minería y al comercio, vendía semillas en el Mesón de Santa Clara en San Luis Potosí.

Carmen es la cuarta de siete hijos cuyos nombres son: Guillermo Antonio y Luis (quienes se recibieron de Ingenieros Civiles), Kora, Alicia, Ana y Zita quienes hacían todas las manualidades pero cada una se especializo en algo: Kora la mayor tenía la habilidad en el bordado; Alicia en la caligrafía en tinta china, se dedicó a hacer títulos profesionales en pergamino y

■ 2.3 Estilo

Carmen Basich conservó la tradición de aprender basándose en los grandes maestros de la pintura de diferentes épocas, quienes coinciden con el estilo del realismo.

"El estilo es un movimiento artístico, que caracteriza y unifica o distingue una obra artística de otra, así como a un autor de otro"

Anónimo

La pintora fue seleccionando para su inspiración obras, con el fin de crear su propia obra, con la inquietud de mejorarla, modificó tanto en detalles, colores y posiciones.

El realismo es un término confuso y de difícil definición en las artes plásticas, refleja la realidad histórica, alude a una cierta actitud del artista, se configura como un movimiento que intenta plasmar objetivamente la realidad, sinónimo de naturalista o recurre a la fotografía, en este sentido incluye todos los intentos pictóricos, gráficos y escultóricos de reproducir la realidad con la máxima fidelidad a la naturaleza.⁴³

Los cambios fundamentales que hacen que se pase del romanticismo al realismo son:

1. La definitiva implantación de la burguesía, prefieren saborear los placeres de la vida.
2. La conciencia en los artistas de los terribles problemas sociales de la industrialización: trabajo para niños y mujeres, jornadas laborales interminables.
3. El desencanto con los estímulos revolucionarios de 1848 que llevan al artista a olvidarse del tema político y centrarse en el tema social, representando la vida cotidiana.

El objetivo del realismo era conseguir representar el mundo del momento de una manera verídica, objetiva e imparcial, el manifiesto se basaba en lo siguiente:

- La única fuente de inspiración en el arte es la realidad.
- La única belleza válida es la que suministra la realidad, el artista debe reproducir esta realidad sin embellecerla.
- El artista debe descubrir la belleza peculiar de cada ser u objeto.

La pintura realista no introdujo grandes novedades en técnicas, se revalorizaron los grandes maestros

⁴³KERSTIN, Stremmel, *Realismo*, Editorial TASCHEN, Madrid, 2006, p.6.

naturalistas del Barroco, especialmente los españoles e italianos, que innovaron en los temas. La aparición de la fotografía en 1839 influyó poderosamente en el arte, haciendo ver de otra manera la realidad, lo que puso en marcha un proceso que generó cambios radicales en la pintura.⁴⁴

Aparece en Francia a raíz de la Revolución en 1848 con un profundo naturalismo, se extiende a todos los campos de la creación humana hasta 1880. Dota al cuadro de contenidos sugerentes, por lo que se vincula a las ideas sociales en favor de los más pobres, de formas ensoñadoras, poesía y evocación de lo antiguo. No tiene que ser necesariamente copia o imitación, aunque sí ajustarse a una cierta visión generalizada. Aunque con claras diferencias entre los distintos autores, en general se aprecia un interés por la situación de las clases más desfavorecidas de la sociedad surgida de la Revolución Industrial, en donde se muestra la actividad campesina. En cualquier caso, todas las pinturas comparten la radicalidad de los temas ante la trascendencia que conceden al realismo, en consecuencia, cualquier cuestión puede ser objeto de interés pictórico. Planteamiento que tiene una enorme importancia en un momento en el que la pintura está sometida a reglas extraordinarias de la crítica oficial: los temas, las actitudes, las composiciones y hasta las medidas de los cuadros tienen que ajustarse a estos rígidos criterios. Ante esta situación, los pintores realistas defienden una pintura sin argumento, una captación simple de la realidad, en que lo fundamental es la forma en que se representa la imagen.⁴⁵

⁴⁴ KERSTIN, Stremmel, *Realismo*, Editorial TASCHEN, Madrid, 2006, p. 11.

⁴⁵ ANNA, Carola Kraube, *Historia de la Pintura*, Editorial KONEMANN, Amsterdam, 2005, pp. 64 - 68.

Gustave Courbet
Los jugadores de damas
óleo sobre lienzo
55.5 x 34 cm, "1844"

La pintura holandesa tiene como antecedente en los primeros años del siglo XVII, el redescubrimiento de un grupo de artistas católicos de Utrecht, denominado caravaggismo de los países bajos, pintores del norte quienes escogieron el realismo y las representaciones de escenas callejeras. Le dan importancia a la coincidencia de que algo suceda, como un encuentro entre amigos que amerita ser representado, todo es digno de pintar. Le ponen fin a la pintura concebida como relato figurado; se pierde el sentido narrativo, no se explica nada, porque "la vida misma no se compone de sucesos".⁴⁶

El realismo admite una gran variedad de temas y técnicas, se recrea en los espacios abiertos predominando el color y la luz sobre el dibujo, busca los efectos de contraste que producen las luces y sombras, factores estéticos y formales. Este principio básico se materializa desde la crudeza objetiva de Gustave Courbet (1819-1877), quien fue el pintor más importante y característico del Realismo, revolucionario más por los temas que trataba que por sus técnicas, se inspiraba en los grandes maestros barrocos especialmente en Caravaggio, Zurbarán y Velázquez quienes miraban como fotógrafos. Sus grandes telas de temas sociales (protagonizadas por personajes populares como gitanas o mendigos), tabernas, partidas de cartas y cuadros de género que representan escenas de la vida cotidiana, ejemplos como los que se encuentran en la obra de la pintora Carmen Basich al igual que otros pintores representó escenas de la vida cotidiana, retrato, tanto individual como grupal, paisaje, marinas, vistas rurales, bodegón

⁴⁶PAZ, García Ponce de León, *Breve Historia de la Pintura*, Editorial Diana, Madrid, 2006, p. 224.

sin presencia humana y temas religiosos. Obras que reflejan el color y la luz, logrando efectos de contraste junto con la fidelidad al detalle de cada uno de los elementos, su concentración en los rasgos esenciales, situaciones y acciones de temas sociales. Carmen rescata de los artistas el interés que tenían de reflejar las actividades de la vida cotidiana como el trabajo de niños, mujeres y hombres representados en sus tareas normales, todo se convierte para ella, en motivo de inspiración. Disfrutaba pintar al aire libre, al igual que los paisajistas de la Escuela de Barbizón creada por Rousseau, quienes parten de la realidad e inician una pintura diferente, a través de sus pinturas transmiten la conquista de la realidad. Fueron artistas que realizaron un estudio objetivo y directo de la naturaleza plasmando los sentimientos que ésta les despertaba. Compartieron una estética basada en la representación directa de la realidad, hasta la simplificación gráfica de Daumier, pasando por el idealista Jean-François Millet (1814-1875) quien fue uno de los máximos representantes de la Escuela de Barbizón como paisajista, fue el mejor intérprete de la vida campesina, nunca olvidó a los campesinos humildes, cabizbajos, pesimistas y redimidos por el trabajo, del hambre y la miseria, contempló de cerca la situación en la que vivió, la representó tal y como era.⁴⁷

Jean - François Millet
El Ángelus
óleo sobre lienzo
55 x 66 cm, "1859"
Musée d'Orsay, París

"El arte no reproduce lo visible, sino que visualiza"

Anónimo

En la obra de Carmen Basich se percibe la influencia de grandes maestros de la pintura realista como Diego Velázquez, considerado la luz engendradora de color, reflejo innato de la variedad de luces que diferencian las imágenes por su color sobre el acento del realismo, así también Carmen hace que cada cosa, cada ser tenga su valor pictórico individual en donde disfrutó al utilizar la vitalidad y frescura de los colores luminosos, para expresar sentimientos en cada uno de sus lienzos. Con una gran capacidad visual y en constante desarrollo; al igual que el Greco, discípulo de Tiziano, supo reflejar las diferencias de la vida moderna, con sencillez y tranquilidad, daba el tono a su pintura. Su razonamiento pasa del dominio de la técnica al realismo pictórico, en la técnica del claroscuro denominada "tenebrismo", misma que influyó en la Pintura Holandesa en el siglo XVII.

A continuación se muestra la cronología en donde se menciona la época, nacionalidad y obra que identifica a los pintores del estilo realista que influyeron en la obra de Carmen Basich.

⁴⁷ LAWRENCE, Gowing, *Historia del Arte*, Editorial Folio, Barcelona, 2006, pp. 60 - 61.

Cronología de pintores que influyeron en la obra de Carmen Basich:

(1430-1494) ■

Hans Memling
(Alemán)

- Escuela flamenca
- Escuela Barroca

(1452-1519) ■

Leonardo di Ser Piero da Vinci
(Italiano)

- Realismo
- Neoplatonismo

(1477-1576) ■

Tiziano Vecellio
(Italiano)

- Padre de la pintura moderna

(1541 - 1614) ■

Doménikos "El Greco" (Griego)

- Discípulo de Tiziano
- Manierista

(1573 - 1610) ■

Michelangelo Merisi da Caravaggio (Italiano)

- Discípulo de Tiziano
- Crea dramático efecto conocido como "tenebrismo"
- Los elementos que maneja son la emoción y el dramatismo

(1580 - 1666) ■

Frans Hals (Flamenco)

- Maestro del retrato
- Representación costumbrista de la vida cotidiana

(1599 - 1660) ■

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Español)

- Estilo naturalista
- Admirador de Tiziano y Caravaggio

(1606 - 1669) ■

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Holandes)

- Estilo realista
- Pintor de retrato

(1617 - 1682) ■

Bartolomé Esteban Murillo (Español)

- Influencia manierista y flamenca
- Posteriormente el realismo de Velázquez influye en su obra

(1623 - 1675) ■

Johannes Vermeer
(Neerlandés)

■ Pintura holandesa

(1808 - 1885) ■

Carl Spitzweg
(Alemán)

■ Pintura de la época Biedermeier, irónica y llena de humor

(1814 - 1873) ■

Jean Millet
(Francés)

■ Naturalismo campesino

(1834 - 1917) ■

Edgar Degas
(Francés)

■ Realista

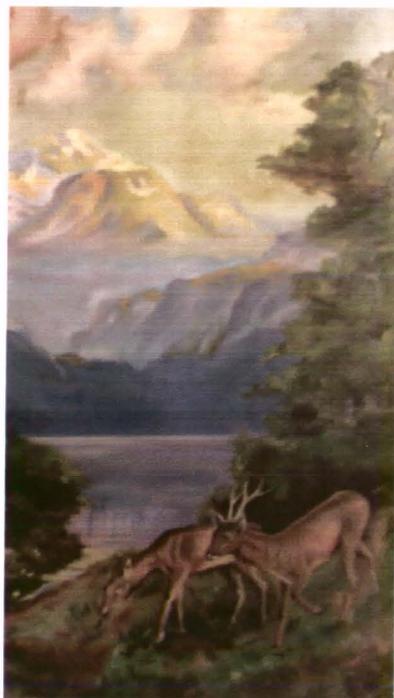
■ 2.4 Géneros artísticos en su producción

En términos generales se mencionan a continuación los diferentes temas y géneros que dominó la pintora Carmen Basich Leija, su trabajo nos dá la posibilidad de seguir paso a paso su evolución artística, lo cual es una experiencia enriquecedora que permite conocer y comprender su obra.

"Todas las cosas de la naturaleza tienen algo que decirnos"

George Inneso, un pintor sobre pintura (1878)

El paisaje, significa la escena representada y desde la edad media se concebía como una creación de Dios, que el ser humano tenía que hacer fructificar con el sudor de su frente, desde los tiempos de Adán y Eva, era considerado un fragmento de la naturaleza que rodea al hombre, conformado por montañas, ríos, valles, árboles, campos y prados. Es el primer tema con el que se inicia Carmen Basich, existe una obra que data de 1930 en donde se perciben animales en su ambiente natural, que no difiere a las que continuó pintando dentro de éste género.

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
30 x 50 cm, "1930"
Col. Particular

La pintora lo utilizó para honrar y representar el aspecto del entorno natural de muy diversas formas. Para pintar el espacio natural y los efectos pasajeros de la luz y el ambiente, Carmen empleó ciertas convenciones, como la inclusión de un motivo muy visible en primer plano para dar sensación de recesión en el espacio, o la enmarcación de la vista con arboles o edificios. En su obra existen paisajes de escenas invernales, y otros compuestos cuidadosamente, conformados con animales.

Carmen Basich Leija
 óleo sobre lienzo
 49 x 44 cm, "2004"
 Col. Particular

Entre otras se encuentran vistas que resumen todo lo que la naturaleza puede ofrecer, a modo de ver de la pintora, dicho de otro modo, fue fruto de su imaginación.

Como paisajista respondió de diversos modos al desafío de pintar los efectos de los fenómenos atmosféricos, por lo general pasajeros. La descripción del tiempo siempre se ha considerado uno de sus principales retos, ya que le gustaba plasmar en sus obras los colores y

formas del cielo tal como lo percibía, por lo que solía subirse al techo a observar el paisaje y captar ese momento para aprovechar lo más que se pudiera de la luz natural. La pintura al óleo realizada al aire libre suele poseer una inmediatez que no se encuentra en la pintura de paisaje realizada bajo la luz artificial del estudio.

Tenía vistas panorámicas como las que pintó cuando vivía en el centro de la ciudad de San Luis Potosí, en la calle de Guerrero. Entre otras de sus obras está la plaza de Aránzazu, la cual modificó, como era su costumbre, por que no le gustaba todo el edificio y a una parte le pintó el museo - que en realidad no estaba ahí -. Basaba su pintura tanto en sentimientos como en la observación, lo mismo hizo en otras obras de arte. Porque... el arte es una percepción propia del mundo que nos rodea.

Así como en los paisajes, ya sean reales o idílicos, incluye animales, que por lo general ocupaban en el arte un segundo plano, en las pinturas religiosas forman parte del entorno de la narración, mientras que los animales de granja que aparecen en la obra de la artista representan un modo de vida. No obstante, los animales han disfrutado de más protagonismo. En el siglo XVIII, fueron tratados como temas por sí mismos en las obras de los artistas así como lo hizo Carmen Basich en algunos lienzos que muestran desde aves silvestres hasta pajarillos volando alrededor de las flores, otros llevando el alimento a sus crías, cotorros que disfrutaban de su compañía o solitarios sobre una rama, animales de granja como las gallinas o los gallos de pelea, mascotas como perros hasta caballos que

disfrutan de su libertad y animales del bosque que viven entre el agua y montañas.

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
60 x 40 cm, "2003"
Col. Particular

¿Como describir lo invisible?

¿Cómo pintar lo inconcebible?

*¿Cómo dar expresión a lo ilimitado,
lo inconmensurable, lo invisible?*

Juan de Damasco, Oratio 1, 726 - 730

Una parte de la obra de la pintora se refleja en el arte sacro, género que abordaban muchos de los artistas del siglo XVII con la representación del Antiguo testamento de una o dos maneras tomando sus personajes e historia como prefiguraciones del Nuevo Testamento Cristiano o tratándolos sencillamente con figuras y acontecimientos históricos, sin intentar hacer hincapié en sus connotaciones religiosas.

La justificación de las imágenes utilizadas por la iglesia tenían tres vertientes: servían como lecciones de fe cristiana para los analfabetos; actuaban como recordatorios visuales del misterio de la Encarnación, ejemplos de los santos y por último como estímulos para la devoción.

En nuestra cultura y en muchas otras, la religión y el arte están unidos por fuertes lazos, la mayoría de las pinturas de Carmen, quien era devota a la virgen de Guadalupe, expresa dentro de este género su espiritualidad, sus imágenes atraen la atención en los feligreses, como en el cuadro de la Virgen del Sagrado Corazón ubicada en la Parroquia de Tequis cuya imagen fomenta la devoción en los fieles, cosa que nunca se imaginó. El arte sacro lo pintó como agradecimiento a la Virgen por favores recibidos, mismos que fueron donados poco a poco a la iglesia en diversos formatos como exvotos a recintos religiosos.

Contribuyó con sus obras religiosas para hacer crecer la fe cristiana, puesto que hizo pinturas que son objeto de devoción popular, incluso consideradas como milagrosas, por que en la parte inferior del marco, muchos feligreses han colocado pequeños exvotos en agradecimiento por favores recibidos, mismos que continuamente son sustituidos debido a la gran cantidad. Sus imágenes tienen diversidad de temas y propósitos, obedeciendo a distintas funciones, las más comunes son la Virgen, la virgen y el Niño, el rostro de Jesús, Cristo crucificado, el manto de Verónica con el rostro de Cristo, la infancia de Cristo, entre otros la última Cena con los doce apóstoles.

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "2002"
Col. Particular

Así como los pintores medievales, entendió su papel didáctico, sus imágenes religiosas van unidas a las enseñanzas de la iglesia, respondiendo a una expectativa social en diferentes contextos, ya que muchas se exhiben en recintos religiosos, como es en La Parroquia de San Pío X en donde se encuentra la Virgen de Guadalupe, en el Santuario del Desierto se encuentra San Juan Diego y en el Templo de San Francisco la Virgen del Refugio, todos ellos ubicados en la Ciudad de San Luis Potosí.

Unas se encuentran en diversas partes de la República como en Guanajuato, Jalisco, Tlaxcala, México, Mexicali y en otros Países como Australia e Indonesia. Otras fueron creadas para la devoción privada en el entorno familiar, sobre todo pequeñas imágenes. El carácter de pintura religiosa lo determina en gran parte su ubicación y su uso. Una de sus obras: La Virgen Peregrina que recorre los hogares potosinos ha sido fuente de esperanza y depósito de plegarias por muchos años y algunas de sus obras fueron incluso bendecidas por el Papa Juan Pablo II.

"El pintar retratos ... es el arte de representar, a primera vista, la forma de un hombre por sus rasgos, lo que sería imposible de transmitir con palabras."

J.C. Lavater, Ensayos sobre Fisonomía (1775-1778)

Otro de los temas que la maestra prefería y además lo disfrutaba es el retrato, tema que se ha realizado por el deseo de recordar a los vivos y muertos a través del arte de la representación, la cual es muy antigua.

De todos los tipos de pintura, podría parecer que los retratos son los que necesitan menos explicación, al fin y al cabo todos estamos acostumbrados a ver retratos. Se puede describir como una imagen que guarda parecido de un individuo, pero incluso no todos los retratos se parecen al modelo, es el género más limitado, pero a la vez de mayor interés humano.⁴⁸

De las cosas que hace hermosa a una persona es sobre todo el rostro, el que hace que la gente se detenga, más que los adornos preciosos.

Leonardo da Vinci

Carmen fue una mujer culta, pintó rostros de diferentes personajes para no olvidarlos. Cada retrato es una biografía completa que describe el temperamento y carácter de aquel que ha sido pintado, como aportación al mundo. De acuerdo a su estado de ánimo era su selección, entre los más notables se encuentran algunos líderes mundiales, religiosos y estadistas que han sobresalido en la historia como el

⁴⁸ALEXANDER, Sturgis, *Entender la pintura*, Editorial BLUME, Barcelona, 2002, p. 137.

Rey Faisal de Egipto, el político y militar israelí Mosche Dayan, General Charles de Gaulle, Plutarco Elías Calles, el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, El Papa Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, la escritora alemana Ana Frank, el Che, Fidel Castro, Hitler, Sor Juana Inés de la Cruz, el líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, el político palestino Yasser Arafat, el político estadounidense George W. Bush, Sadam Husein, el político y escritor Británico Sir Winston Leonard Spencer Churchill, el músico compositor alemán Ludwig Van Beethoven, el compositor y pianista polaco Frédéric Chopin y hasta rostros de payasos.

Dentro de sus más frecuentes modelos para esta práctica de intercambio de personajes se encuentran aquellos que efectivamente no quería olvidar, como a su esposo, sus hijos, sus nietos y demás familiares quienes quedaron inmortalizados en contextos naturales, interiores o exteriores.

Carmen Basich Leja
óleo sobre lienzo
50 x 68 cm, "2000"
Col. Particular

... por mucho que amemos la belleza en general, tal como lo expresan los poetas y los artistas clásicos, estaremos equivocados si ignoramos la belleza del instante concreto y la representación de las costumbres.
Charles Baudelaire, "El pintor de la vida moderna, 1863"

Entre otros temas la maestra Carmen pintó el género de la vida cotidiana el cual ha sido considerado desde el siglo VI a.C. como la pintura de actividades cotidianas o representaciones de la realidad, siendo populares para la decoración de las viviendas, jarrones, ollas, pinturas murales y esculturas de las antiguas civilizaciones griegas y romanas en donde tomaban como tema el deporte, el amor, los negocios y el placer. La representación de escenas de la vida cotidiana, o pintura de género, palabra que deriva del latín *genus*, significa "tipo o variedad" y evolucionó a través de los siglos. En la actualidad la palabra hace referencia a las diferentes formas que presentan las obras literarias o artísticas. El término se utiliza por primera vez para describir temas de oficios, animales, paisaje y naturaleza muerta, las vidas de santos y profetas o los relatos de clientes ricos.

A finales del siglo XVIII la palabra género se aplicó a obras que describían la vida familiar, o rústica. Durante el siglo XIX se utilizaba habitualmente para imágenes de comida y bebida, o de ocio y trabajo, por ejemplo eran tan comunes como pudieron haber sido en el siglo XVI, y comparten muchas características. Algunas pinturas de género exploraban la forma en que experimentamos el mundo que nos rodea a través de

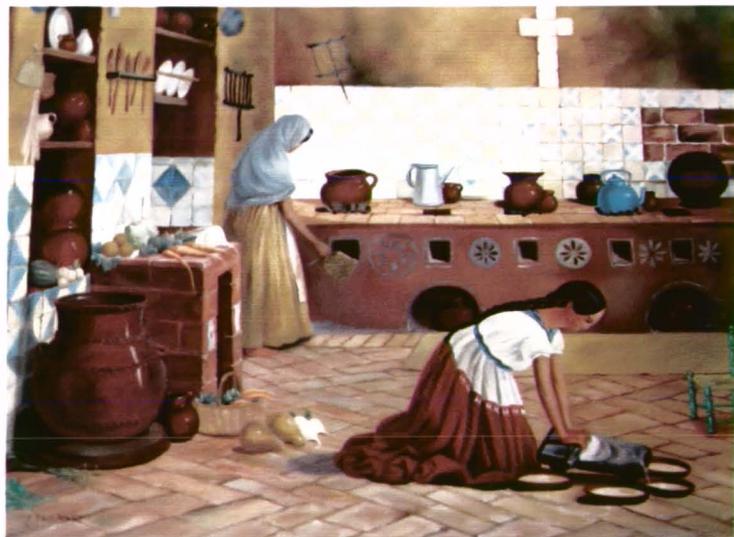

los sentidos, en especial las que tratan sobre comida o música, siempre ha estado más arraigada a la realidad del artista a través del uso de símbolos o bien mostrando situaciones arquetípicas dentro del entorno cotidiano. Tiende a concentrarse más en experiencias habituales para el espectador. Aunque no era frecuente que estas pinturas llevaran un mensaje religioso, sus temas podían tener una interpretación espiritual: en la república holandesa durante la Edad de Oro del siglo XVII la satisfacción proporcionada por el trabajo resultaba esencial para la ética protestante.⁴⁹ Representaban muchos significados ocultos como advertencias, reproches y moralejas u obras anecdóticas, su contexto es muy importante.

Las escenas de mercado y de cocina empezaron a aparecer alrededor de 1550 y continuaron siendo un género de retrato popular entre los países bajos.⁵⁰

Carmen Basich Leja
 óleo sobre lienzo
 80 x 60 cm, "1977"
 Col. Particular

⁴⁹ALEXANDER, Sturgis, *Entender la pintura*, Editorial BLUME, Barcelona, 2002, pp. 194 - 199.

⁵⁰PATRICK, De Rynck, *Como leer la pintura*, Editorial Electa, Barcelona, 2004, pp. 120 - 258.

En éste género existe una particular atención al mundo holandés, a la realidad que la pintora percibió y a las situaciones arquetípicas dentro del entorno cotidiano de aquel país. Se cuenta la vida social burguesa como la vida de la baja sociedad que se encuentra en las calles y burdeles, protagonizada por personajes populares como gitanas o mendigos, niños que se ayudan mutuamente para bajar los escalones de un callejón empedrado, viejos compañeros, amigos que se despiden después del trago, riñas callejeras con cuchillos; artesanos que enseñan su oficio de generación en generación que era la tradición en las antiguas tierras bajas; oficios como: el zapatero, el relojero, el cocinero, el carpintero, el músico, así como el abuelo que cuenta una historia a su nieto o el niño que apenas comienza a caminar frente a él, niños hacendosos, temas dentro del hogar en donde se cuenta la vida de mujeres serenas cuidando a sus niños en espera del marido, mujeres aseando el piso de la cocina, que barren, limpian la casa, dedicadas al deber de su trabajo, la madre que lava la ropa de sus hijos y a la vez cuida de ellos, caballeros acomodados que juegan dominó en el interior de su casa, tabernas, partidas de cartas, frailes que descansan en la cava, otros que disfrutan de los encantos de la taberna y beben con sus viejos compañeros, médicos de aldea bondadosos y afables, campesinos que cuidan la cosecha, niños que disfrutan de la labor de las niñas, la niña dando de comer a su mascota, jóvenes alrededor de la mesa disfrutando la bohemia. Considerando que todos estos temas los pintó solo por gusto.

"Generosas guimaldas, coronas, trenzadas de flores... hermosos melocotones y albaricoques o melones y limones, y un vaso de vino sobre una mesa repleta... o un libro de música y un cráneo... todo lo que se agrupa bajo el nombre de naturaleza muerta"

Samuel Van Hoogstraten (1678)

A pesar de que la maestra Basich realizó pocas obras de naturaleza muerta o bodegón son muestra suficiente para poder mencionarlás. Dicho género se define como una pintura de objetos inanimados, arraigada al mundo real que suele representarse con un ilusionismo a veces hipnótico.

El termino naturaleza muerta, tradicionalmente recibe el nombre de "bodegon" fue acuñado hasta mediados del siglo XVII, cuando comenzaron a representar flores, alimentos y otros objetos como pintura independiente, pensadas para ser exhibidas. Tanto los holandeses como los hispanohablantes se referían a temas específicos para designar la representación de objetos cotidianos y en particular comestibles como "desayunos" o "nevadas invernales". Estas increíbles ilusiones de espacio, solidez, textura y luz a menudo asumen un papel de "memento mori" o recordatorio de la muerte, una alusión a lo efímero que es la vida, que Dios es bueno pero su juicio riguroso. Su sencillez es engañosa, porque los objetos pintados rara vez son neutrales.

La representación o reproducción se remonta a la antigüedad clásica, en la antigua Grecia, los artistas representaban objetos humildes y cotidianos en murales, mosaicos y tablas, pintaban imágenes de alimentos, conocidas como xenia, que era la palabra dada a la comida que un anfitrión ofrecía a sus huéspedes. La tradición griega de la pintura ilusionista de naturaleza muerta o trampantojos continuó de la mano de artistas de la antigua Roma, que también pintaron alimentos, flores y objetos cotidianos como detalles decorativos en pinturas murales y mosaicos. La pintura de flores se inició a finales del siglo XVI, uno de los principales logros ha sido su capacidad para engañar a la vista y hacer que los espectadores olviden que la pintura es una representación de la realidad.⁵¹

Caravaggio, que gracias a su talento incomparable, es considerado el verdadero fundador de éste género, afirmó "*que se requiere tanto trabajo para hacer un buen cuadro de flores como de figuras*", ilustrando con una canasta de frutas, y gracias a él las escenas cotidianas se miran con nuevos ojos.⁵²

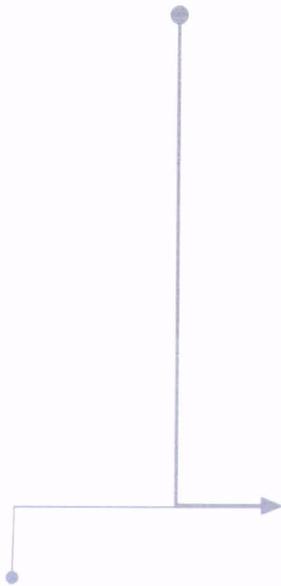
En el tema de naturaleza muerta la pintora Carmen trabajó con flores en donde se refleja la belleza efímera, porque presenta la ventaja de poder captar y conservar su pasajera belleza expresión puramente estética, también se incluyen la representación de alimentos, mediante la reproducción de los objetos inanimados desvinculados de la presencia de la figura humana.

⁵¹ ALEXANDER, Sturgis, *Entender la pintura*, Editorial BLUME, Barcelona, 2002, pp. 219 - 221.

⁵² PATRICK, De Rynch, *Como leer la pintura*, Editorial Electa, Barcelona, 2004, pp. 298 - 324.

Además tiene ejemplos como frutas de diferentes estaciones, uvas en racimos, manzanas mordidas, el queso en rebanadas o patos colgados, joyas, instrumentos musicales, libros, partituras, pipas, candelabros, conchas marinas, loza como jarros, platos, cubiertos, alfarería, cestería, alimentos y animales. Le gustaban en particular los claveles, ya que representaban para ella un valor sentimental porque su padre acostumbraba regalarle estas flores con frecuencia.

Carmen Basich Leja
óleo sobre lienzo
70 x 50 cm, "2003"
Col. Particular

■ 2.5 Memoria descriptiva del proceso creativo

Colección de la Sra. Elena López hija de la pintora Carmen Basich

Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

La maestra Carmen Basich, trabajó con una felicidad indescriptible. Su obra es abundante, gran parte reviste las paredes de las casas de sus hijos y familiares, al igual que su habitación, en donde se ubica a un costado de su cama la silla donde reposaba mientras trabajaba frente al caballete, detrás de éste, junto a la puerta, se localiza una gran cajonera de madera del siglo pasado en donde guardaba un álbum de fotografías de escenas chuscas de niños que coleccionó durante toda su vida, mismas que le servían para guiarse en sus próximas obras. Clasificó cada uno de los cajones por géneros como paisajes, bodegones, caras, vírgenes, flores, etc., además guardó también gran parte de sus trabajos realizados al carboncillo, de valor incalculable tanto para su familia y todos los que valoran el arte.

Su aprendizaje fue útil para adquirir una formación técnica elemental, la cual fue mejorando día con día hasta llegar a ser una profesional. Su entorno inmediato se convirtió en un campo de estudio tanto pictórico como psicológico, porque su trabajo influía positivamente en su estado de ánimo.

Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

mesa del material de Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

Al comenzar cada obra, mandaba hacer el bastidor, preparaba el material, compraba lino o manta y la restiraba lo suficiente para que no quedaran ondas, ponía la pintura especial, la dejaba secar, daba varias pasadas, procedimiento que les enseñó a sus hijas, quienes recuerdan que posteriormente aparecieron los rollos de tela, por lo que tenían que ir a México especialmente a comprarlos, para hacer su bastidor y mandarlos con el carpintero. Cuando se ponía a trabajar tenía sobre su pequeña mesa, todo el material que requería desde la engrapadora hasta todos los implementos e instrumentos de trabajo como: la paleta de colores, el solvente, estopa, pinceles y además algunos distractores como revistas de crucigramas, una botella de agua y un bote de papas en el cual guardaba galletas de animalitos que disfrutaba cuando se proponía a descansar y meditar sobre su creación. -tiempo que se daba para poderla evaluar y si era necesario corregir para continuar su trabajo.-

Su proceso creativo lo iniciaba observando imágenes de cromos que le eran agradables, así como obras de los grandes maestros del realismo que determinaba de acuerdo a su estado de ánimo, se imaginaba la escena para así elegir el tamaño de la obra y seleccionar elementos con los que conformaba la composición junto con los colores. Cual pintora, modelaba y trazaba con el mismo pincel, bocetaba directamente sobre el mismo lienzo, para ordenar sus ideas que guardaba en su cabeza, sólo cuando era más complicado comenzaba con el lápiz, procurando discernir para que no desentonaran, en otras pinturas hacia los contornos y figuras con líneas, continuaba

Carmen Basich Leja
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

Carmen Basich Leja
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

Carmen Basich Leja
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

con la preparación de los óleos de acuerdo al color de la obra a realizar. Trabajaba en secciones o planos, iniciaba por el fondo avanzando hacia el primer plano, mediante un despliegue de colores que determinaba desde un principio para poderlos trabajar con su pincel "mágico", denominado así por sus alumnos, mediante trazos libres que determinaban la estructura de las formas, como su estilo, remarcando los trazos ya antes controlados.

Se familiarizó con la calidad de la luz, lo que le agradaba era su pureza e intensidad del brillo, así como las múltiples posibilidades de las fuentes artificiales, por lo que le gustaba pintar con luz natural y cuando era maestra a sus alumnos siempre les recomendó terminar sus obras antes de que oscureciera, para aprovechar la luz del día y así aplicar los colores lo más real posible.

Conoció a la perfección la aplicación de los pigmentos de los tres colores primarios: rojo, azul y amarillo para producir todos los demás tonos. En su lienzo aplicaba poco a poco los colores para rellenar las formas ya delimitadas y así volver a colorear, los trastocaba y ordenaba hasta hacerlos reconocibles a primera vista. No tuvo preferencia por ningún color, los determinaba según fuera el caso, si los del original no le parecían los modificaba en su obra. Al aplicarlos, primero mezclaba los elementales como son el blanco y el negro, a continuación combinaba cada uno de los otros, y así sucesivamente, hasta cubrir todo el lienzo, que anteriormente había preparado.

Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

Aplicaba la proporción en la figura humana, la cual trazaba en distintas posturas y movimientos de acuerdo con sus particularidades, de tal manera que poco a poco las figuras perdían rigidez. Tomó en cuenta la perspectiva, situó cada objeto según fuera su proporción, respetó una escala que dependía de la mayor o menor distancia a la que estaba. Observaba conforme pasaban las horas y si la proporción no le parecía bien, la modificaba, regresaba a su silla y daba las últimas pinceladas al lienzo hasta quedar conforme, por lo general le sucedía en los rostros y en las manos, lo mismo ocurría con las expresiones, formas y colores; el proceso requería varias horas. Al terminar la obra parpadeaba, cerraba los ojos con fuerza, y miraba nuevamente el fondo que le ayudaba a lograr la composición y así sucesivamente hasta llegar al punto final de cada una de sus pinturas.

Desde el principio buscó la armonía con el sujeto principal y el entorno, consideraba que si la idea original no conducía a un buen término, valía más empezar de nuevo, continuaba con el retoque y para ello empleaba la intuición e imaginación.

Desde que se inició en el campo de la pintura procuró pintar diariamente, a cualquier hora del día, de preferencia en la mañana y posteriormente cuando se le dificultaba caminar, lo hacía en compañía de la televisión, ya que ésta no le interfería como distractor.

Existen bocetos que datan desde 1993 hasta el 2007, un año antes de su muerte, mismos que reflejan su esfuerzo y dedicación, ante los detalles de cada uno de sus obras, ejercicios en donde desarrolló la habilidad

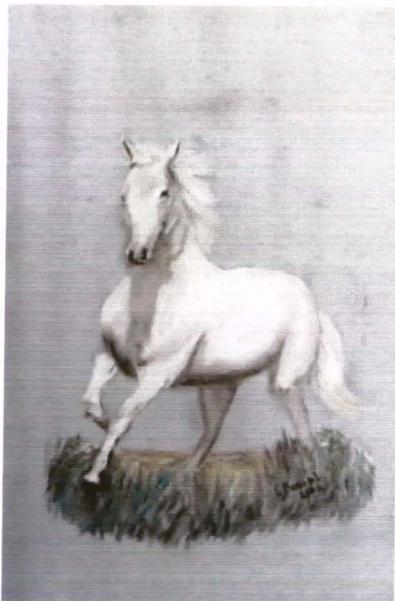

Carmen Basich Leija
noviembre 2006
Fotografía tomada de entrevista

para soltar la mano y poder dar trazos libres con seguridad, así como el desarrollo de su percepción para la proporción, que se consideran como ejercicios constantes para no perder la práctica y poder desarrollar su visión y captar hasta el más mínimo detalle. Por lo general realizaba los cuadros en dos días, en el primero lo trazaba y en el segundo lo pintaba. Si la obra era muy grande, aproximadamente tardaba 15 días en terminarla, todo dependía de las dimensiones, que iban desde 20 x 30 centímetros, hasta cuadros de 2 metros.

... "El pintor decide cuando un cuadro esta terminado, porque solo él sabe cuando ha cumplido su propósito" ...

Rembrandt van Rijn

Carmen Basich Leija
óleo sobre madera
40 x 60 cm, "2006"
Col. Particular

Aprovechaba su tiempo pintando, consideraba sus manos benditas, fuertes y capaces, ellas eran el instrumento de su alma y sus ojos, mismos que cuidaba con esmero. Cuando terminaba una obra y sentía la vista cansada, frotaba las palmas de sus manos, las llevaba de inmediato a cubrir sus ojos para enviar energía, que le servía de descanso y a la vez enfriar su vista. Al término de cada obra ya tenía otra en mente, la que realizaba con la finalidad de limpiar sus instrumentos de trabajo y aprovechar toda la pintura que le había quedado en la paleta, imágenes que surgían solo por la inquietud de mantener en buen estado sus pinceles, lo que comenzaba sobre un pedazo de madera mezclando todos los colores claros a lo que le iba dando forma, como ejemplo es la silueta de un caballo blanco.

Metodología para el análisis plástico

- 3.1 Método
- 3.2 Técnicas e instrumentos
- 3.3 Esquema para la propuesta metodológica

■ 3.1 Método

Existen muchas maneras de mirar un cuadro, por lo que para su análisis es importante basarse en una metodología que permita ordenadamente lograr el propósito, que es descubrir el lenguaje de la obra de la pintora potosina Carmen Basich Leija.

Para sustentar esta investigación se aplicó el método de José Fernández Arenas, quien considera "a la historia del arte como ciencia que intenta explicar, ordenar y valorar la producción artística de cada comunidad cronológica y geográfica",⁵³ y determinar el objeto de la historia del arte como ciencia que comprende el estudio de todas las creaciones artísticas ya que identifica el valor estético e histórico de la obra, relacionándola con la autora.

Dicho estudio se establece, debido a su gran variedad de métodos o modelos que permiten apreciar la obra desde diferentes aspectos para una mejor credibilidad del análisis, en donde se consideran tres etapas que permiten no divagar y evitar el prejuicio, presuponiendo si las obras son buenas o malas, respetando la naturaleza de la obra de arte en su género, estructura como un todo, su individualidad, fisonomía y descripción técnica.

⁵³JOSÉ, Fernández Arenas, *Teoría y metodología de la historia del arte*, Editorial Anthropos, Barcelona, 1990, p. 26.

1.-La valoración histórica de la obra artística. Ayuda a investigar las fuentes literarias y los documentos que permitirán conocer la biografía de la autora, a lo que llamaremos contextualista. Es decir conocer el objeto artístico como resultado de una actividad humana y la obra de arte es el producto elaborado por el hombre, con la intención de comunicar algo.

2.-Precisar los diversos métodos o modelos con el objetivo de conducir el estudio de la investigación de manera razonable, ordenada y justificada para lograr de una manera precisa el objeto de investigación, a través de:

■ *La didáctica* que es la enseñanza de la disciplina, sus medios son: museografía, catalogación, cuantificación, identificación de la técnica, etc.

■ *La biografía* transmite la personalidad de un hombre creador, se divide en biografía de los artistas, historia de las generaciones y biografía psicoanalítica.

■ *El estilo* explica el arte desde las condiciones materiales del mismo objeto estético, busca la característica común.

3.-La valoración estética de la obra artística sirve para analizar, leer e interpretar las leyes internas de la obra: su composición formal, temática y signifiante que nace del impulso interno del artista, además identifica la fisonomía de la obra como puede ser triste, serio, agresivo, etc.

Identificación del autor

Descripción de la imagen
(denotación)

Lectura interpretativa del tema
(connotación)

Ubicación de la obra en su
contexto histórico, ambiental
y cultural

Lectura de la estructura
expresiva y del lenguaje

Expresión formal y técnica

■ 3.2 Técnicas e instrumentos

1 .-Búsqueda de información sobre la pintora y su obra a través de:

- Entrevistas (a la pintora, familiares, discípulos, y conocidos)
- Archivo familiar

2 .- Toma fotográfica de las obras:

- Colecciones particulares
- Recintos religiosos
- Dependencias

3 .-Ubicación cronológica y selección de obras

4

.- Diseño de esquema de estudio:

- Propuesta metodológica para el análisis plástico de la obra que determine cada uno de los elementos descriptivos, denotativos, connotativos y formales que la componen, basados en el método de José Fernández Arenas.
- Diseño del modelo de ficha de análisis para la catalogación de la obra.

5
6

.- Vaciado de resultados obtenidos

.- Obtención de una conclusión sobre toda la obra

3.3 Esquema para la propuesta metodológica

Biografía

Este método ayuda a conocer la vida de la autora, su individualidad, sus características que lo hacen destacar en su época y el por qué trasciende al pasar el tiempo.

Se inicia de la individualización del artista, de la persona con su vida, trayectoria y su entorno. Para que permita mediante otros métodos, esclarecer su personalidad y así poderse adentrar a su obra, de ser posible a sus pensamientos.

Didáctica

Sus medios son la museografía, catalogación, la cuantificación y la identificación de la técnica.

Estilo

Propone cómo ver al objeto de estudio e identificar las características por las cuales lo vamos a reconocer.

Objeto de estudio

Valoración estética

Sirve para leer, analizar e interpretar las leyes internas de la obra, su composición formal, temática y signifiante que nace del impulso del artista, el cual identifica la fisonomía de la obra.

Ficha descriptiva

Es la información de la obra, según sus características como técnica, dimensiones, materiales y año en que fue realizada.

Lectura denotativa

Propone como ver al objeto de estudio e identificar las características por las cuales lo vamos a reconocer.

Lectura connotativa

Interpreta una obra de arte, para comprender a fondo el mensaje y la función que le ha atribuido el artista o lo que quería comunicar.

Estructura formal

Son los elementos que conforman a la obra para analizarla, desde su tipo de trazo, el cual se realiza para crear una figura hasta los elementos que se utilizan y logran el equilibrio en la composición.

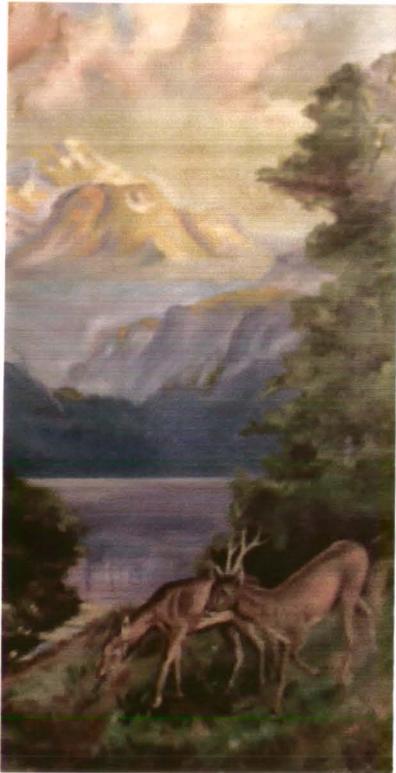
IV

Análisis plástico de la obra de Carmen Basich

■ 4.1 Análisis de obras seleccionadas

■ 4.1 Análisis de obras seleccionadas

Después de catalogar la obra de la pintora Carmen Basich por temas, se seleccionaron 3 pinturas de cada uno de los géneros consideradas más representativas para su valoración estética, mismas que identifican las tres etapas que cubren un panorama desde sus inicios, mediados y finales de su producción artística, lo que lleva a conocer el desarrollo de su técnica, estilo y temática como elementos visuales que son parámetros para el conocimiento de manera global, que dan como resultado una tabla cronológica comparativa que marca las etapas que distinguen los cambios estéticos – formales de su lenguaje plástico, mediante la descripción de la imagen denotativa, connotativa y formal que identifican la obra como realista dentro de la historia del arte de la pintura potosina del siglo XX.

Ficha descriptiva

- óleo sobre lienzo
- Siglo XX "1930"
- Carmen Basich
- Col. Particular
- 30 X 60 cm
- Paisaje

Valoración estética

Lectura denotativa

- La pintura es un paisaje compuesto por cielo, montañas, valles, árboles frondosos, un río, rodeado de verdes praderas y una pareja de venados (hembra y macho) que bajan de una cima dispuestos a comer hiervas, los colores entre dorados, azules y verdes remarcan los diferentes planos, lo que da profundidad a la escena.

Lectura connotativa

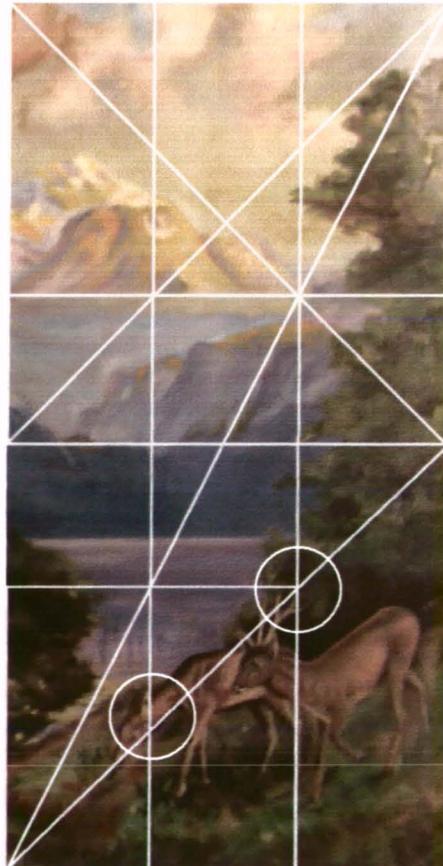
- Los colores expresan un ambiente fresco y natural lleno de vida y tranquilidad, representan un mundo idealizado de calma, serenidad y armonía.

Estructura formal

- La composición no restringe o limita el tema, pues es éste el que genera la composición, la cual está compuesta por trazos que fueron auxiliares en el ordenamiento general de las tendencias de dirección, en base a la red básica, dividida en vertical y horizontal con subdivisiones, dando así una composición que ayuda al seguimiento de la lectura, hasta llegar al elemento principal que son los venados ubicados dentro de la escena en un primer plano por lo que

atraen la atención del espectador, mismos que marcan una diagonal que logra darle dinamismo reforzado por el verde de la naturaleza (árboles y pasto) lo que está en segundo plano, y se logra el equilibrio gracias a las montañas ubicadas en la parte superior izquierda. La luz es suave y directa, resalta los colores de la vegetación y suaviza los colores del cielo, logra el contraste que determina el horizonte. El color se compone de verdes claros y oscuros, van desde el blanco rosado, hasta los ocre de los venados. Entre dorados y azules se encuentran las montañas que resaltan entre el cielo y las nubes.

Valoración estética

Lectura denotativa

- Es un paisaje clásico holandés, conformado por pinos, dos caminos, uno que lleva al puente que pasa por arriba del río y el otro llega al molino de viento unto a una pequeña casa de dos aguas rodeada de verdes praderas, con reflejos en el agua y detalles que marcan las nubes en el cielo, donde se alcanza a distinguir el humo que sale de la chimenea.

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1969"

Carmen Basich

Col. Particular

38 X 26 cm

Paisaje

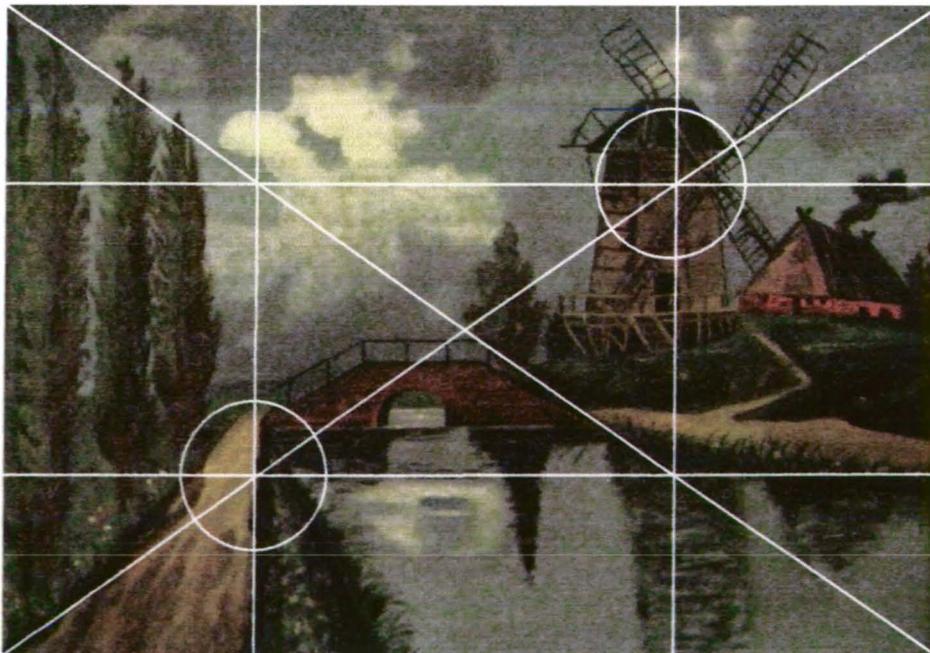
Lectura connotativa

- Los colores expresan un ambiente cálido, natural lleno de vida y tranquilidad. Se alcanza a percibir serenidad y armonía, el humo de la chimenea es señal de que alguien esta en actividad.

Estructura formal

- La composición es dinámica, conformada por dos terceras partes de cielo y otra por el agua, al centro se encuentra un puente que divide el horizonte, se refleja la ley de los tercios por las líneas horizontales y verticales que dividen a la escena en nueve partes, en la intersección de las líneas se ubica el centro de interés que es el molino y la casita que se equilibran con los árboles de la parte izquierda, como protagonista de la escena.

El manejo de la luz es suave, directa y remarca la forma con muy poco volumen, así como en el cielo aparecen las nubes. Los colores van desde el blanco azulado, verdes y ocres le dan contraste para determina las formas y hacen resaltar la vegetación y el horizonte. Manejó desde el verde oscuro en contraste con los rojos, los ocres armonizan con el reflejo del agua.

Valoración estética

Lectura denotativa

- En un ambiente natural en primer plano se dejan ver entre el agua dos lobos, uno revolcándose y el otro aullándole a la noche, un reno haciéndoles compañía con la mirada profunda queriendo ver más allá de lo que se pueda percibir, detrás de ellos a lo lejos entre rocas y montañas se ve la bruma que encierra la oscuridad de la noche, esperando la tormenta.

Lectura connotativa

- La escena expresa un ambiente fresco invernal, lleno de vida, da sensación de que están a la expectativa.

Estructura formal

- Es una composición equilibrada dentro de la ley de los tercios, se deja ver la cabeza del reno como punto central entre la intersección de las líneas que se encuentran en la parte superior izquierda del espectador, remarcada entre azules, grises y ocres cada uno de los elemento de manera equilibrada logran el balance y movimiento. La escena llena de luz, descubre los detalles que hacen resaltar las formas lo que le da realismo a la obra.

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1974"

Carmen Basich

Col. Particular

50 X 40 cm

Pintura de animales

Valoración estética

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo
Siglo XX "2005"
Carmen Basich
Col. Particular
70 X 50 cm
Paisaje

Lectura denotativa

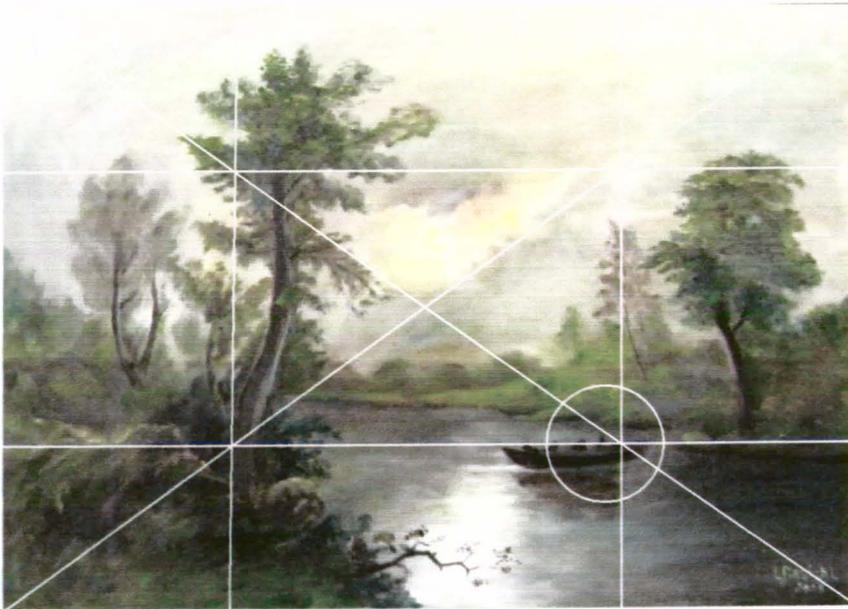
- Es un paisaje natural, compuesto por cielo, agua, verdes praderas, árboles y una barca en medio del lago.

Lectura connotativa

- Los colores expresan un ambiente cálido, fresco y natural lleno de vida y tranquilidad, se alcanza a percibir serenidad y armonía.

Estructura formal

- La composición es equilibrada y dinámica, existe una perspectiva lineal con gran dinamismo, la barca está colocada dentro de la estructura de la ley de los tercios, en la intersección de las líneas horizontales y verticales que se encuentran en la parte derecha del espectador como centro de atención, por su toque oscuro contrasta con los claros de la escena. La luz es suave, hace resaltar los colores de la vegetación y suaviza los colores del cielo, logrando el contraste que determina el horizonte. Los verdes claros y oscuros remarcan diferentes tonalidades para diferenciar los árboles envueltos en un ambiente natural, remarcado por el agua del río, sobre el cual se logra diferenciar una barca ocre con su reflejo en el agua.

Etapas en la producción de Paisaje

Las pinceladas son suaves, la gama de colores es amplia, lo que le da vida a la escena, profundidad a través de siete planos, hay detalle y contraste, la composición es equilibrada.

1969

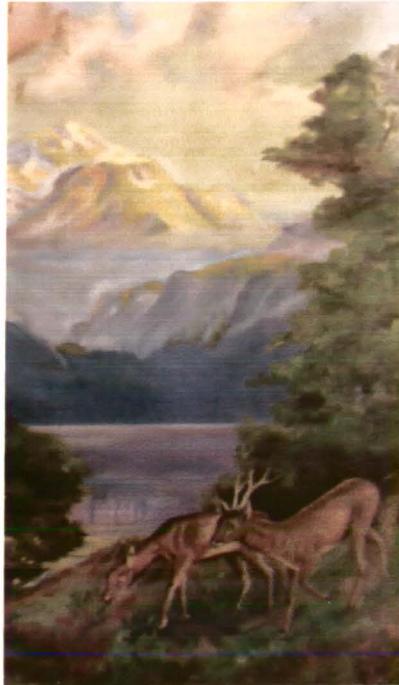

Las pinceladas son más delicadas, hay más detalle y luz, suselementos logran una compsición equilibrada.

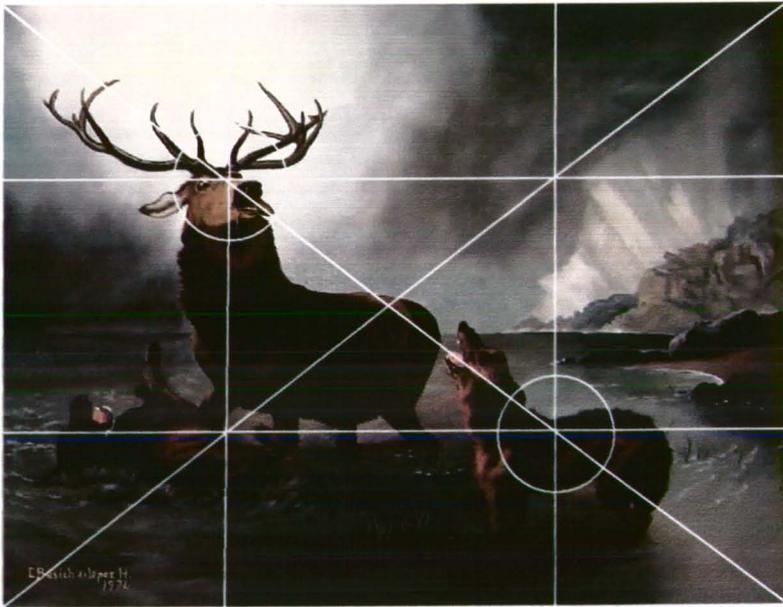
Las pinceladas son más libres y marcadas, al igual que sus contrastes, la degradación va del blanco hasta los oscuros de forma horizontal, la composición es equilibrada y dinámica, el formato es más pequeño.

1930

2005

Valoración estética

Lectura denotativa

- Se observan cuatro caballos blancos de diferentes dimensiones, en distintos planos, apenas se dejan ver tres de ellos galopando sobre un piso mojado en medio de un azul intenso, que ilumina la oscuridad de una noche húmeda y lluviosa. Las pinceladas marcan el vuelo de la crin del caballo blanco que sobresale de la escena, siendo el centro de interés en equilibrio, simulando que va galopando del centro hacia el espectador sobre el agua, como queriendo salir del cuadro, con el volumen logra la tridimensionalidad.

Ficha descriptiva

- óleo sobre lienzo
- Siglo XX "2004"
- Carmen Basich
- Col. Particular
- 60 X 50 cm
- Pintura de animales

Lectura connotativa

- Los trazos son libres y marcan una actitud desafiante, lo que le da elegancia y dinamismo a la composición. Su técnica pictórica favorece a los detalles y texturas, así como el manejo de las luces que le da brillantes a la escena, en un ambiente frío, se remarcan las nubes en medio de una noche tormentosa lograda con un azul intenso degradándose con el blanco.

Estructura formal

- A través de las líneas en diagonal, se logra una doble estructura triangular que ayuda a identificar el centro donde se ubica el elemento principal de la

escena y a la mitad de la obra de manera horizontal se perciben las formas que le dan el balance a toda la composición, hasta llegar a ser un equilibrio asimétrico. La luz es suave y directa, la intensidad es menor haciendo resalta los colores oscuros de la noche entre nubes y agua resaltan algunos brillos que rompen la monotonía. Se compone de claros fríos que van desde la gama del blanco hacia los azules oscuros.

Valoración estética

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "2005"

Carmen Basich

Col. Particular

70 X 50 cm

Pintura de animales

Lectura denotativa

- Dos arboles en primer plano enmarcan una escena que deja ver una pelea de gallos, en tercer plano se alcanzan a distinguir dos gallinas dispuestas a tomar el alimento, en un ambiente natural entre arena y cielo despejado. Los colores primarios y matices ocres remarcan las formas que se encuentran al centro entre rojos, amarillos, blancos y negros con detalle, entre la pelea de gallos con el plumaje despeinado, con gran movimiento se enfrentan, dejan caer sus plumas sobre la arena. Los ocres y azules suavemente degradados marcan el horizonte para llegar al azul del cielo.

Lectura connotativa

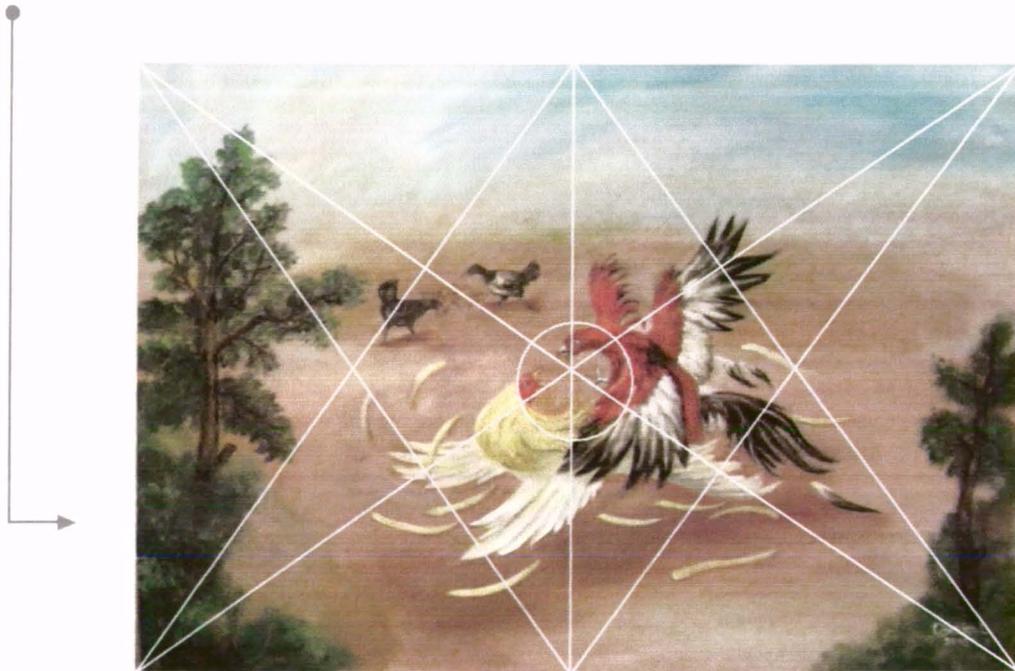
- Los colores cálidos representan armonía y los fríos desesperación. Entre el conflicto evoca un ambiente tranquilo y equilibrado. Los trazos son suaves, sus detalles son marcados con proporción y existe el equilibrio así como la armonía entre todos los colores.

Estructura formal

- La composición mantiene un equilibrio radial ya que utiliza dos repeticiones del movimiento en sentido

contrario y duplica los elementos que la componen como son dos gallos, dos gallinas y dos árboles, de manera dinámica. La luz suave, directa, remarca la forma con muy poco volumen, así como en el cielo aparecen muy sutilmente las nubes. Los colores van desde el blanco hasta los diferentes verdes que se encuentran en la naturaleza.

El doctor Cosme Robledo comentó la anécdota de ésta pintura "que la pintora Carmen quería expresar su sentir mediante una metáfora, haciendo referencia de la fricción que existía cuando le daba ciertas indicaciones para recuperar su salud y ella no quería cumplir".

Etapas en la producción de pintura de animales

Las pinceladas son suaves, remarcan las formas y detalles, existe más protagonismo en la escena así como más elementos y la composición es más dinámica.

■ 1974

Las pinceladas son más libres con más brillos, lo que le da más luz a la escena, el ambiente es frío y solitario, maneja el contraste entre el fondo y la forma.

■ 2004

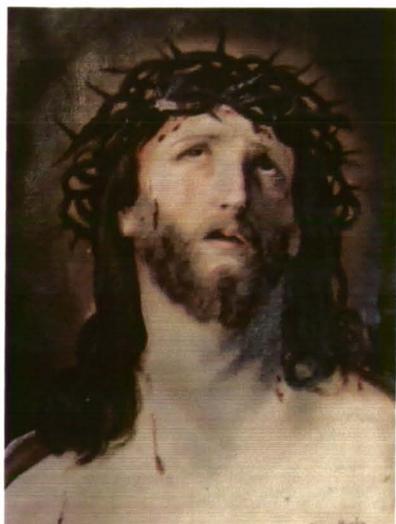

Las pinceladas son suaves, remarcan la expresión, juega con el color el cual no es muy definido, la composición es equilibrada y dinámica.

■ 2005

Valoración estética

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1934"

Carmen Basich

Col. Particular

18 X 20 cm

Arte sacro

Lectura denotativa

- Imagen religiosa que deja ver el rostro de Cristo, con su corona de espinas alrededor de su cabeza, sus ojos abiertos que miran al cielo, su boca semi-abierta, a través de los colores claros y apastelados se enaltece la expresión del rostro, con un poco de color enfatiza la sangre que corre por sus mejillas, haciendo alusión a su barba, bigote y cabellera oscura.

Lectura connotativa

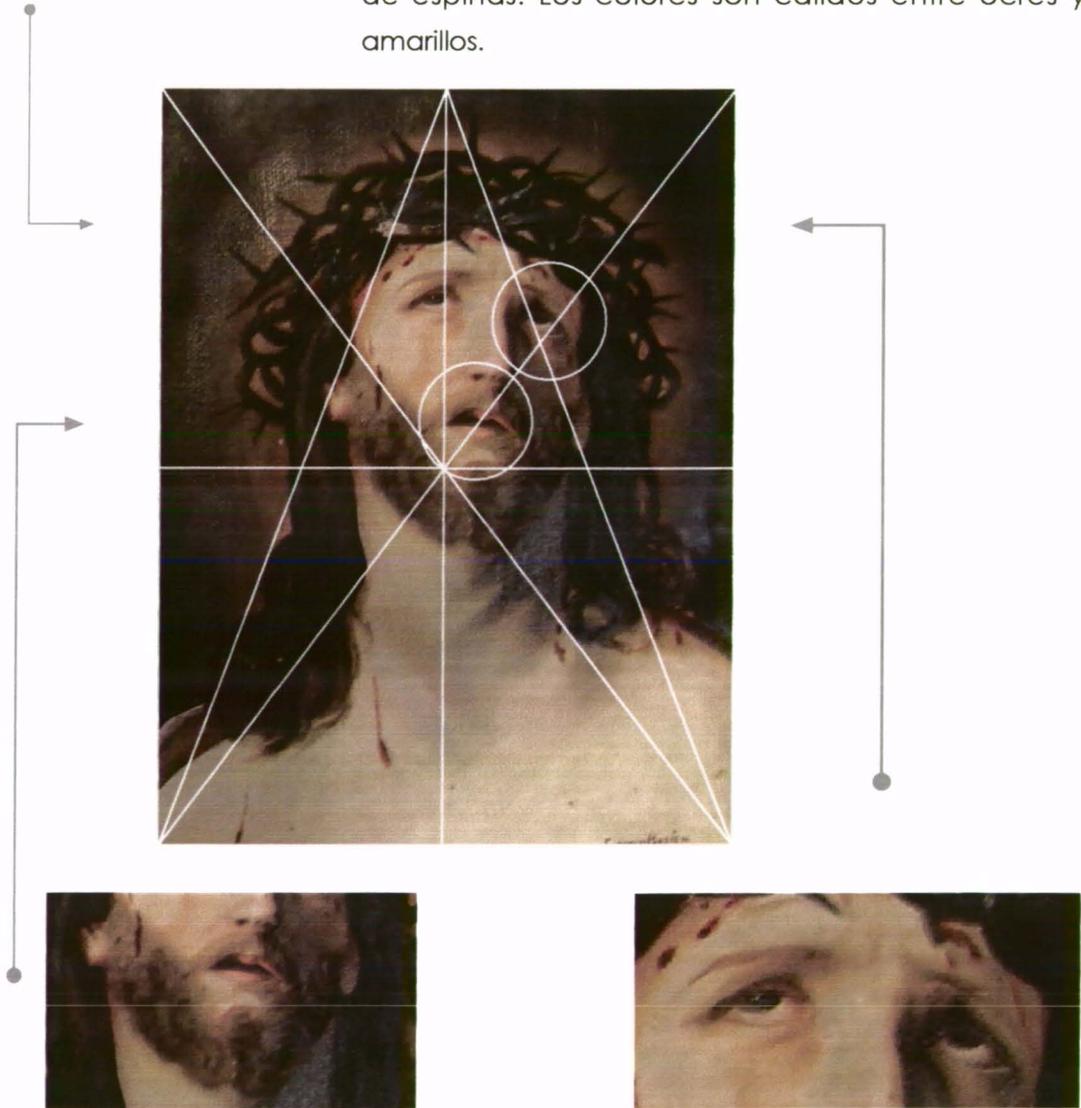
- Los colores evocan sufrimiento y tristeza, sus ojos imploran perdón, con el contraste de las formas y colores oscuros le da el protagonismo y resalta así el sufrimiento de Cristo, que va unido a las enseñanzas de la iglesia católica. El halo alrededor de su cabeza hace mención a la divinidad de la obra.

Estructura formal

- La composición se obtiene mediante la utilización de líneas que cruzan el cuadro de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda de un lado al otro delimitando el eje central que remarca la barba de Cristo, al igual se trazan dos líneas que parten del centro superior en diagonal hacia los extremos inferiores

de la obra, formando un triangulo para remarcar el equilibrio el cual parte desde el centro de la parte superior hacia los extremos inferiores, y da un poco de movimiento, la inclinación de su rostro y su ojo izquierdo coinciden con una de las diagonales al igual que su boca. La luz es suave, resalta los contrastes del fondo y su silueta, resaltando un halo alrededor de la corona de espinas. Los colores son cálidos entre ocre y amarillos.

Valoración estética

Ficha descriptiva

- óleo sobre lienzo
- Siglo XX "1992"
- Carmen Basich
- Col. Particular
- 28 X 35 cm
- Arte sacro

Lectura denotativa

- Un manto de colores fríos y brillantes cubre la cabeza dejando salir algunos caireles rubios, que enmarcan el rostro de la madona. Con el contraste de las formas, con un halo o disco circular de luz que rodea su cabeza, en sus ropas o túnica resaltan los detalles y el volumen.

Lectura connotativa

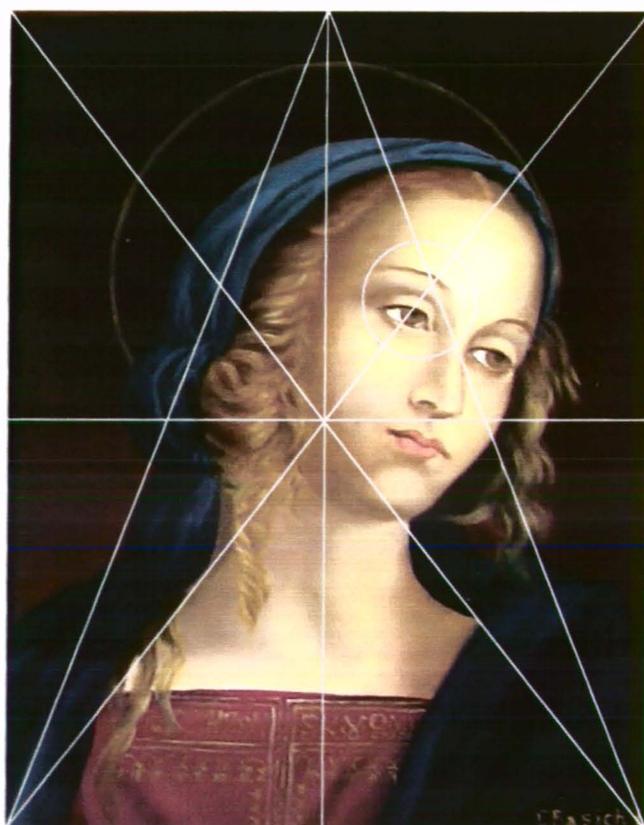
- Imagen que evoca divinidad y devoción por el manejo de su expresión, emite paz, ternura, gentileza y serenidad, con la luz suave de su rostro se deja ver una expresión de tristeza y melancolía. El halo que rodea su cabeza es el símbolo o "atributo" como intercesora ante Dios durante la oración.

Estructura formal

- La composición se obtiene mediante la utilización de líneas que cruzan el cuadro de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda, de un lado al otro delimitando el eje central que remarca la mejilla de la Madona, igual se trazan dos líneas que parten del centro superior en diagonal hacia los extremos inferiores de la obra, formando un triangulo que remarcar el equilibrio, su rostro inclinado da movimiento la

inclinación de su rostro, su ojo derecho coincide con la intersección de las diagonales. La luz suave, resalta los contrastes del fondo y su silueta. Los colores cálidos y fríos son brillantes con el amarillos ilumina su cabellera dando luz a la escena.

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1992"

Carmen Basich

Col. Particular

60 X 100 cm

Arte sacro

Valoración estética

Lectura denotativa

- A través de colores claros, brillantes y apastelados, se enaltece la figura con el contraste de las formas y colores cálidos a su alrededor para darle luz a la imagen de la Virgen de Guadalupe, aparece con un halo a su alrededor, cubriendo con su manto la República Mexicana y las alas del ángel con los colores de la bandera que resaltan con detalle, brillo y volumen.

Lectura connotativa

- Evoca divinidad y devoción por el manejo de la expresión en su rostro, emite paz, amor y serenidad. Los colores son símbolo que la identifican como madre de México.

Estructura formal

- Dentro de una composición simétrica, se percibe el equilibrio mediante el trazo de la estructura dada a través de líneas en diagonal, que dividen toda la imagen de derecha a izquierda hacia la parte inferior llegando a un punto central. Los colores son fríos y cálidos y el amarillo le da luz a toda la imagen, remarcando el halo de la divinidad.

Carmen Basich pinto a la Virgen de Guadalupe como protección para todos los mexicanos, la modificó ubicando la República Mexicana por la luna y las alas del ángel que se encuentra a sus pies, le puso los colores de la bandera mexicana. Esta obra ha viajado por diversas partes del mundo como Australia y actualmentese se encuentra en Indonesia, dicha imagen pertenece a la nieta de Carmen Basich.

Etapas en la producción de Arte sacro

Las pinceladas son suaves y detalladas, con los tonos oscuros en contraste con los claros da al personaje más realismo, la composición es equilibrada en un formato reducido.

1992 ■

Hay más luz en el rostro, los colores son más brillantes y la expresión es más suave, la composición es equilibrada.

Las pinceladas son más libres con menos detalles, los colores son apastelados y maneja la composición.

■ 1934

■ 2007

Valoración estética

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1946"

Carmen Basich

Col. Particular

60 X 80 cm

Retrato

Lectura denotativa

- Se percibe una persona robusta de sexo masculino, de ojos oscuros, de piel blanca y arrugas, con barba larga y canosa al igual que su cabellera descuidada, dirigiendo un timón de madera en un ambiente nocturno, lleva una gorra con la visera hacia atrás y una gabardina gris.

Lectura connotativa

- Es una escena que refleja intenso dramatismo, en una noche fría y tormentosa, en donde el marinero de contexto sociocultural bajo, refleja en su rostro carácter firme y edad avanzada con arrugas que muestran el maltrato de los años y la experiencia de la vida, actitud desafiante; con la fuerza de sus manos demuestra la maestría con la que manipula el timón en alta mar, controlando la dirección para no perder el rumbo ni el control, envuelto en profunda soledad en medio de la tempestad. Su mirada hacia el horizonte refleja esperanza, seguridad para continuar su travesía, en medio del mal clima.

Estructura formal

- La imagen está nivelada y proporcionada al campo, un tercio de la esquina inferior derecha la ocupa la cuarta parte del timón, y los otros dos tercios la ocupa el personaje de manera equilibrada, dicha composición logra la ley de los tercios. La luz es suave y directa, resaltan los colores del ambiente nocturno y los materiales de las telas, piel y madera. Los colores son entre grises y ocre, conservan el brillo de los materiales como es la tela, su piel y madera, así como los de la naturaleza o el cosmos es uno de los aspectos prioritarios que han de contemplarse en la obra.

Valoración estética

Lectura denotativa

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1997"

Carmen Basich

Col. Particular

25 X 30 cm

Retrato

- En el autorretrato se distingue de tres cuartos a la pintora Carmen Basich, sentada al lado derecho de su hija Carmen, quien toca el piano dando la espalda al espectador y deja ver una parte de su rodilla y brazo izquierdo. Ambas sentadas sobre un banco de madera frente al piano café, sobre éste se encuentra un reloj antiguo, que marca las 5:45 pm; en el otro extremo se encuentra un pequeño florero con tres rosas rojas, al centro en la pared, se ve una parte del marco negro, la marialuisa blanca de un cuadro.

La joven luce un vestido azul cielo abotonado por detrás, con un listón blanco atado a su cintura, las pinceladas marcan su cabellera negra y dos trenzas largas detenida cada una con una liga blanca de bolitas.

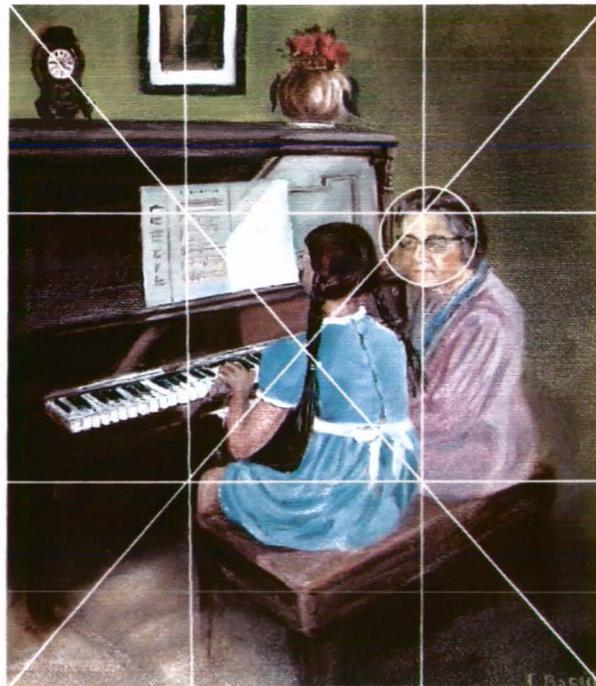
La pintora Carmen luce un vestido color lila, con una estola azul que hace juego. Su posición girada hacia el espectador permite ver su rostro y sus gafas, las pinceladas remarcan su peinado recogido hacia atrás y algunas canas, además la rugosidad de la ropa y el volumen de las formas. Los detalles expresivos en cada una de las figuras, los colores y las formas no tienen un trazo muy marcado.

Lectura connotativa

- Los colores de la escena expresan un ambiente fresco, tierno y cálido. Se alcanza a ver las enseñanzas de la madre que pasa la experiencia a su hija para que desarrolle la habilidad de tocar piano. Deja ver la inquietud que tiene por integrar siempre en sus lienzos a alguien de su familia.

Estructura formal

- La composición es equilibrada y dinámica, se refleja la ley de los tercios, hay balance entre la figura humana y el piano, en medio de un contexto limpio. La luz es suave y directa, entra por el costado derecho del espectador. Los colores van desde el blanco, azul, lila hasta los ocres lo que da armonía a toda la escena.

Valoración estética

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "2004"

Carmen Basich

Col. Particular

50 X 70 cm

Retrato

Lectura denotativa

- El centro de atención de la obra conformado por un niño de cabello castaño, corto y rizado, su mirada se dirige hacia el espectador, sentado sobre una piedra, tiene su mano izquierda postrada sobre el lomo del cordero blanco, con su mano derecha detiene una vara, su pierna izquierda reposa sobre la piedra y su pierna derecha la tiene doblada, misma que apoya sobre el césped. Viste una túnica rosa debajo de un manto color crema, sus piecitos lucen desnudos. A su espalda en tercer plano muy tenue se percibe una ciudad en ruinas y un cielo despejado, en segundo plano se percibe la parte superior de un arbusto, quedando los dos personajes en el primer plano. y la mirada del cordero hacia el lado izquierdo del espectador logra el equilibrio visual.

Lectura connotativa

- Alude la pintora a la parábola en la que Cristo se compara con un buen pastor que salva a sus ovejas del peligro. El rostro del niño es angelical expresa ternura, soledad y melancolía su mirada es tierna y profunda, refleja seguridad y confianza.

AEHT 823

Con suaves contornos, trazos muy libres y luz difusa desaparece sutilmente el contexto del fondo perdiendo detalles de la ciudad en ruinas. Con la aplicación de los colores logra la armonía, dentro de un ambiente frío y a la vez cálido por el color de su ropa y el rostro.

Estructura formal

- Su composición está basada en la ley de los tercios es equilibrada, el personaje principal se encuentra sentado al lado izquierdo del espectador junto a la oveja dándole así mayor peso, ocupando dos terceras partes de la escena. Su pie extendido junto con su vara logran un triangulo que le da dinamismo a la escena, al igual que sus miradas las cuales ayudan al balance.

La iluminación es suave, con contraste en las formas bien marcadas y definidas. El volumen es suave suficiente para resaltar las texturas y las formas dando detalle solamente a la rugosidad de sus ropas.

Trabaja en armonía los colores que van desde un verde muy claro hasta casi un blanco. Los detalles son rosados que hacen resaltar la temura de la escena en contraste con los verdes muy oscuros con la vegetación de la escena.

Etapas en la producción de Retrato

1946

Las pinceladas son suaves y marcan los detalles, la degradación de los colores contrasta con el fondo dándole brillo al rostro, cuerpo y timón.

1997

Hay más detalles en las formas, los colores son más cálidos y alegres, la composición es dinámica, su rostro es expresivo.

2004

Las pinceladas son marcadas, con detalles definidos en tono pastel, no hay mucha expresión en el rostro del personaje.

Valoración estética

Ficha descriptiva

- óleo sobre lienzo
- Siglo XX "1969"
- Carmen Basich
- Col. Particular
- 30 X 40 cm
- Escenas de la vida cotidiana

Lectura denotativa

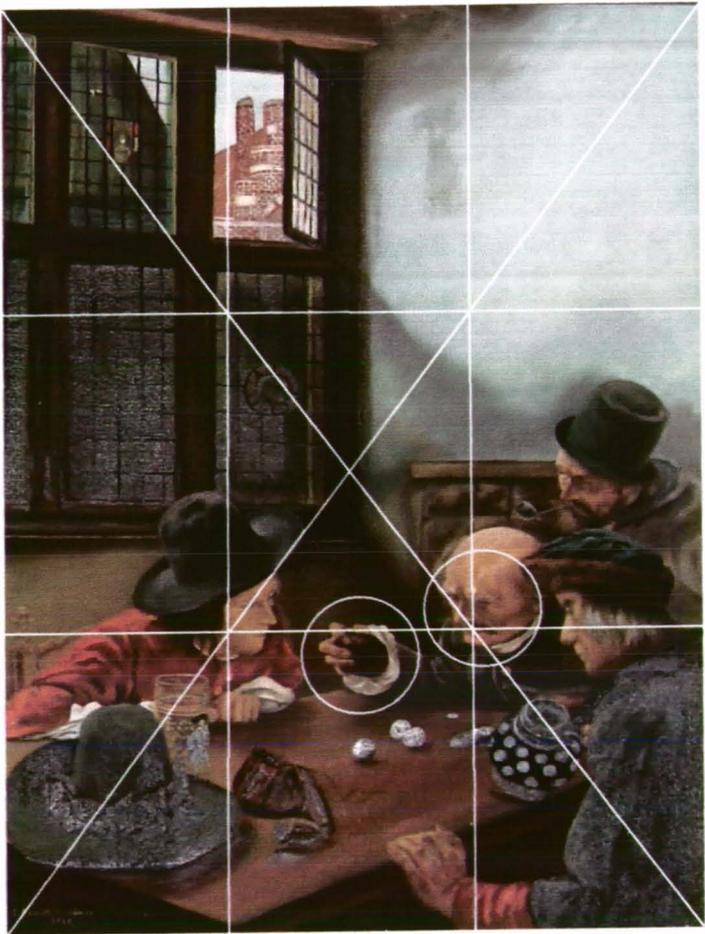
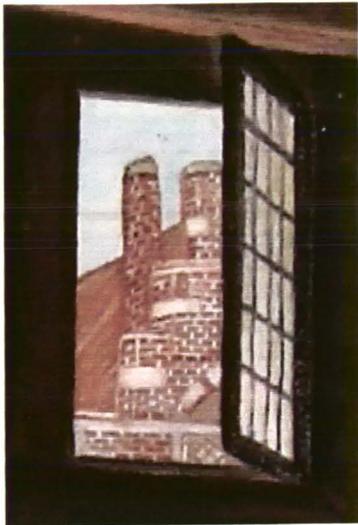
- La pintura muestra a cuatro personajes de sexo masculino en una taberna, jugando atentos una partida de dados. Con los más finos detalles desde la textura de la pared hasta sus ropas y accesorios; como sombreros, cabellera o poca cabellera, el vaso que está sobre la mesa de madera, el jarrón que tiene uno de ellos en sus manos, así como la bolsa de los dados y los dados, una parte de chimenea. A lado izquierdo del espectador se ve un ventanal con una de las ventanas abiertas que deja ver el edificio de enfrente.

Lectura connotativa

- Los colores expresan la bohemia que se viven en un ambiente cálido y amistoso que van desde el blanco hasta los ocren enfatizan la expresión como los detalles, el brillo del cristal y las sombras junto con la luz suave que atraviesa la ventana.

Estructura formal

- Es una composición basada en la ley de los tercios, es equilibrada y dinámica. Las líneas en diagonal marcan la ubicación del centro de interés como es la jugada de la mano.

Valoración estética

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1985"

Carmen Basich

Col. Particular

45 X 58 cm

Escenas de la vida cotidiana

Lectura denotativa

- En la imagen se perciben tres personajes de sexo masculino de diferentes edades de pie sobre un piso empedrado cerca de la puerta dentro de una cantina, dos de ellos brindan, todo muy bien detallado como el vestuario ropa de la ocasión entre mezclilla y huaraches, junto a ellos se encuentra el otro hombre con otro tipo de ropa, lleva puesto un sarapecon y un tarro también en su mano, los observa queriendo estar en la conversación. En la pared maltratada mal pintado se alcanza a leer un letrero "Esta tu casa", con letras mal trazadas, a mano izquierda un cartel colgado en la pared que menciona una corrida de toros. En la parte inferior se encuentra un anaquel con tarros de barro al natural y blancos. Hay detalle en toda la composición, en cada uno de los elementos donde resaltan las texturas de los pliegues de las telas, el brillo de los tarros y los diferentes materiales como es el barro, la madera de la puerta, la piel de los zapatos y huaraches.

Lectura connotativa

Un colorido que va desde los blancos, azules hasta los ocre. La luz entre artificial y natural es suave expresa un ambiente amigable y tranquilo. Sus rostros de

Esta obra que fue pintada en 1985 le pertenece a su hijo Nicolás, encierra un caso curioso, esta inspirada en una fotografía que Carmen encontró y la recreó de manera que quedaran los 3 personajes dentro de un ambiente amistoso, con indumentarias acordes a la situación, al lado izquierdo se encuentra un amigo de Nicolás que ya falleció, Nicolás es el de en medio y el del lado derecho es su cuñado Uriel, en la parte superior izquierda muestra un cartel de corrida de toros que data del 22 de Noviembre de 1975, fecha en la que otro amigo de Nicolás se caso y casualmente a 12 años después el 22 de Noviembre de 1987 fallece Miguel esposo de Carmen Basich, a dos años después de cuando realizó la obra.

diferentes edades reflejan la alegría y el disfrute de la ocasión. Sus ropas lucen para una ocasión informal de diferente contexto social.

Estructura formal

La composición basada en la ley de los tercios es dinámica y equilibrada, entre líneas objetivas como subjetivas que llaman la atención del espectador. La luz entre natural y artificial es suave, directa y remarca la forma con muy poco volumen.

Valoración estética

Lectura denotativa

- En la escena se encuentran 4 adolescentes 2 mujeres (Kora Elena y Carmen), 2 hombres (Ramiro y Benjamín), en el interior de la cocina alrededor de una pequeña mesa de madera, con un pequeño cajón a medio cerrar del cual cuelga un lienzo blanco. Recargados sobre la mesa cada uno de los jóvenes, detienen entre sus manos las cartas, uno de ellos sentado a la izquierda del observador detiene el cigarrillo con sus labios y en su mano derecha sostiene sus cartas, cubre sus piernas con un gran mandil blanco, viste una camisa de manga larga de color café oscuro, las pinceladas marcan un peinado muy cuidado llevando el cabello hacia atrás, detrás de ellos en la pared, dos platos de cobre colocados sobre una repisa y a su costado una cacerola que cuelga de la pared cerca de un cuadro del que solo se deja ver una parte.

En primer plano se encuentra una mesita redonda de tres patas, sobre ella un recipiente de plástico que contiene alimento, a su lado se encuentra un vaso de vidrio. La joven que se encuentra de perfil está de pie junto a la mesa y sostiene con la mano izquierda una jarra de vidrio. Viste una falda cubierta con un mandil largo atado desde la cintura de color blanco, una blusa roja de manga larga arremangada, sobrepuesta

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1998"

Carmen Basich

Col. Particular

40 X 34 cm

Escenas de la vida cotidiana

otra blusa de color ocre oscuro, su cabellera es corta lo suficiente para trenzarla y las pinceladas son variadas logran las texturas del cabello. Aparte de las zonas lisas se ven también pequeños manchones de toques espontáneos que determinan la rugosidad y texturas de las telas enfatizando diferentes tonalidades, con las pinceladas logra resaltar el trazo de sus manos así como la textura de la piel.

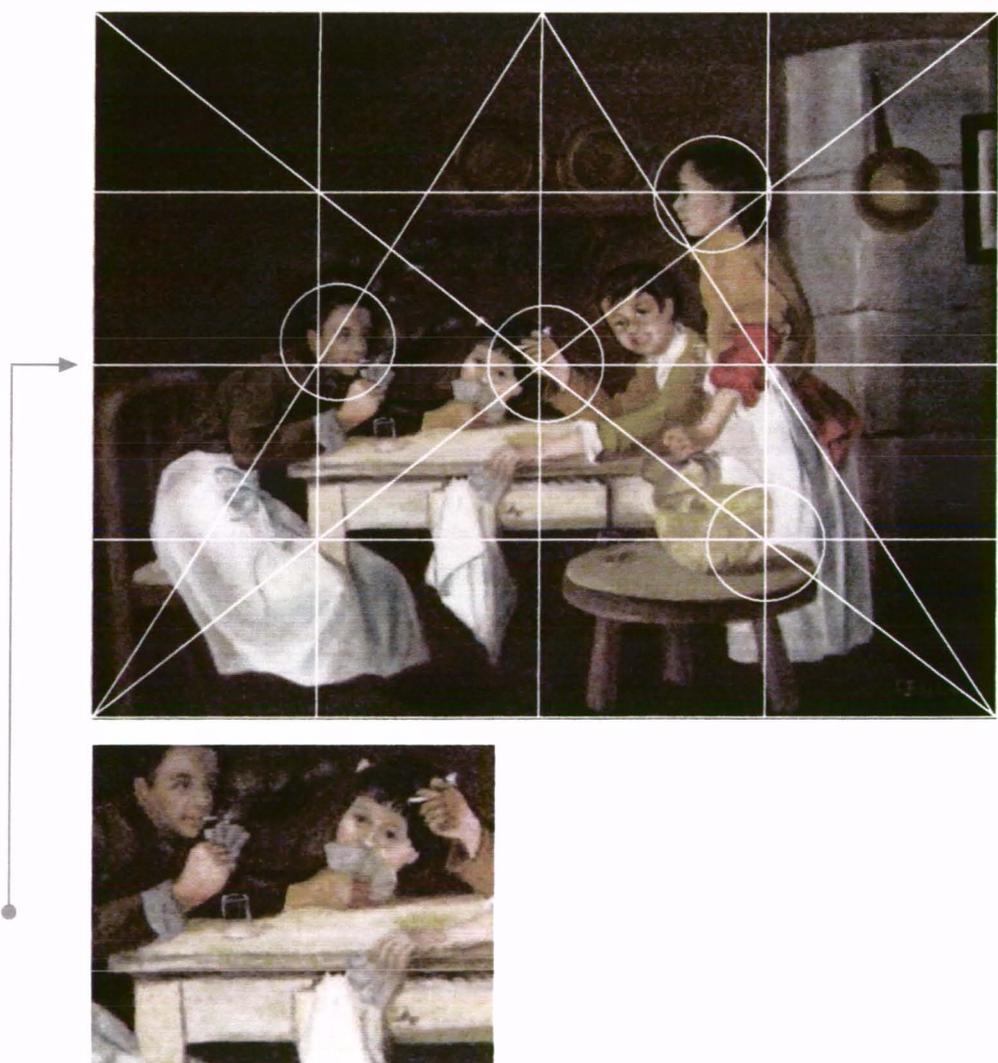
Tras la mesa recargada se encuentra la pequeña de cabello oscuro y corto con las cartas en la mano, con la mirada hacia el frente. Sobre la mesa se ve otro pequeño vaso que refleja el brillo del cristal.

Lectura connotativa

- El tema es el Juego de azar un ambiente de recreación, los colores hacen referencia al claroscuro expresan un ambiente cálido y hogareño, con toques de realismo. Sus rostros son joviales, sus miradas expresivas reflejan incertidumbre y actitudes naturales. Su ropa es informal y la decoración sencilla, evocan una familia de clase media. Juegan bajo el cuidado de la joven que se encuentra de pie, sus peinados los hacen ser diferentes. Los colores desde el blanco azulado hasta el sepia obscurecido refuerzan la expresividad. Los colores van desde el blanco, amarillo hasta el ocre. Predominado los colores cálidos y dorados contrastando con los blancos. El rojo es solo un toque de color que rompe la monotonía. Con los blancos resalta las texturas dando un toque de azul. El fondo sin detalles en un café oscuro, es lo que ayuda al contraste y a la simplicidad de la escena.

Estructura formal

- Existe una composición equilibrada y dinámica mediante el color y las formas, el dinamismo se logra entre el contraste de los claros y los oscuros que van desde la pared blanca hasta el mantel del joven, la dirección de su rostro logra la integración a la misma sin salirse de cuadro, junto a ella la pequeña mesa redonda de tres patas refuerza la composición hasta lograr el balance. La iluminación es suave, maneja el claroscuro dando más luz a la mitad de la escena. Suficiente para resaltar las texturas y las formas dándoles la tonalidad adecuada a cada uno de los colores para lograr las sombras y el volumen.

IV Análisis plástico de la obra de Carmen Basich

Etapas en la producción de escenas de la vida cotidiana

Las pinceladas son suaves, con colores ocres y claros que le dan cierto protagonismo a la escena, hay detalles en todos los elementos.

1985

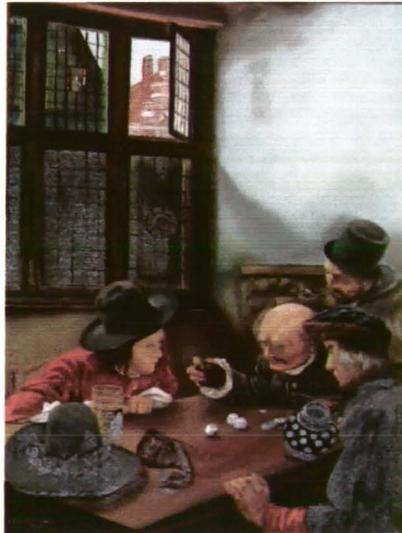

Las pinceladas son marcadas con detalle, hay muchos elementos, colores y formas bien definidas.

Las pinceladas son libres en colores ocres llegando hasta el blanco, con proporción en las formas, elementos con detalles y expresión.

1969

1998

Valoración estética

Lectura denotativa

- En la obra se resalta desde el detalle del clavo que se encuentra incrustado en el muro del cual cuelga un hilo que sostiene a dos patos amarrados de las patas, resaltan las texturas de cada uno de los materiales como es el ladrillo, las plumas de los patos, el brillo del caso de latón que se encuentra recargado en la pared sobre la mesa que esta cubierta con un mantel, los tapones de las botellas como el brillo del cristal, la rugosidad de los materiales como la sombra de los patos reflejada en la pared y las hojas de los frutos, así como el tejido del canasto de mimbre que contiene frutas como uvas y cerezas, el cual se encuentra sobre la mesa al lado de dos botellas una se encuentra tirada y la otra de pie junto a una bota española que marca la dirección que llega hasta algunas cerezas que se encuentran sobre el mantel fuera del canasto.

Lectura connotativa

- Se percibe un fondo descuidado mal pintado, que refleja un interior deteriorado por el tiempo, simulando un desayuno a la usanza española.

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "1971"

Carmen Basich

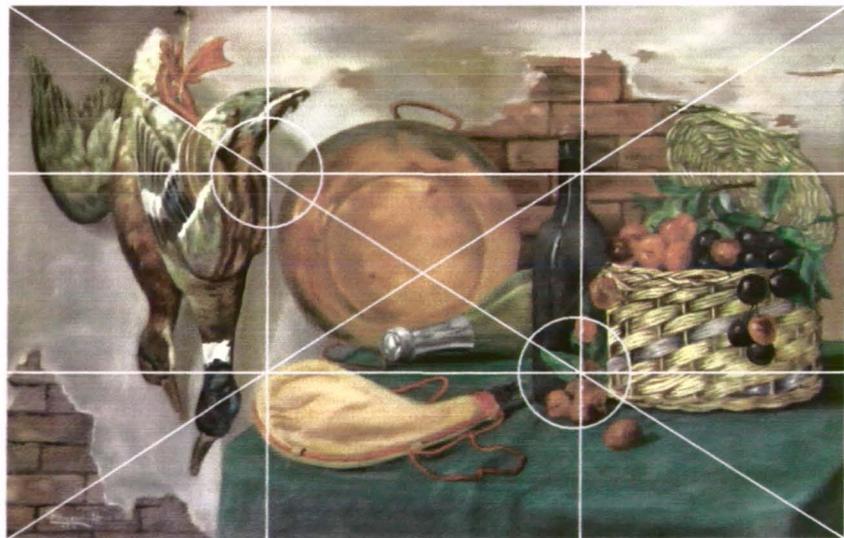
Col. Particular

90 X 60 cm

Naturaleza muerta

Estructura formal

- Mediante colores vivos y brillantes desde el blanco, ocre y colores fríos como el verde le dan armonía y el rojo da viveza a toda la composición que se equilibra con cada uno de los elementos que se encuentran ubicados de manera armónica y logran el balance. Siendo los patos el elemento complementario de toda la composición en donde el punto central es el cazo, por el manejo de la luz que hace brillar más su superficie. La iluminación es suave. Existe armonía en los colores que son suaves y brillantes van desde un verde muy claro hasta casi blanco pasando por los ocre.

Valoración estética

Lectura denotativa

- En el primer plano de la composición se encuentra un platón de cobre con un lienzo sobre el cual esta colocada una rebanada de queso gruyère y a su lado un pequeño cuchillo especial para cortar el queso además dos botellas una de vidrio azul con cuello largo y angosto con tapón de corcho, otra más artesanal de color marrón con cuello más ancho y corto de tapa tipo corcholata dorada. En el segundo plano se encuentran dos racimos de uvas, unas blancas y otra moradas con sus hojas de parra contenidas dentro de una cesta de mimbre, otras tantas sobre el mantel, tres papayas grandes colocadas en tercer plano detrás de toda la composición. Todo dispuesto sobre una mesa cubierta con un lienzo de terciopelo de color vino que armoniza con el fondo oscuro.

Lectura connotativa

- La composición hace alusión al clásico bodegón español del siglo XVI, en donde las uvas y las hojas evocan el otoño, es una alusión a la vida que esta por terminar, las botellas de vino son el emblema de la salvación, el queso hace referencia a la última cena. Los elementos expresan un contexto socio cultural alto, en un ambiente cálido y elegante.

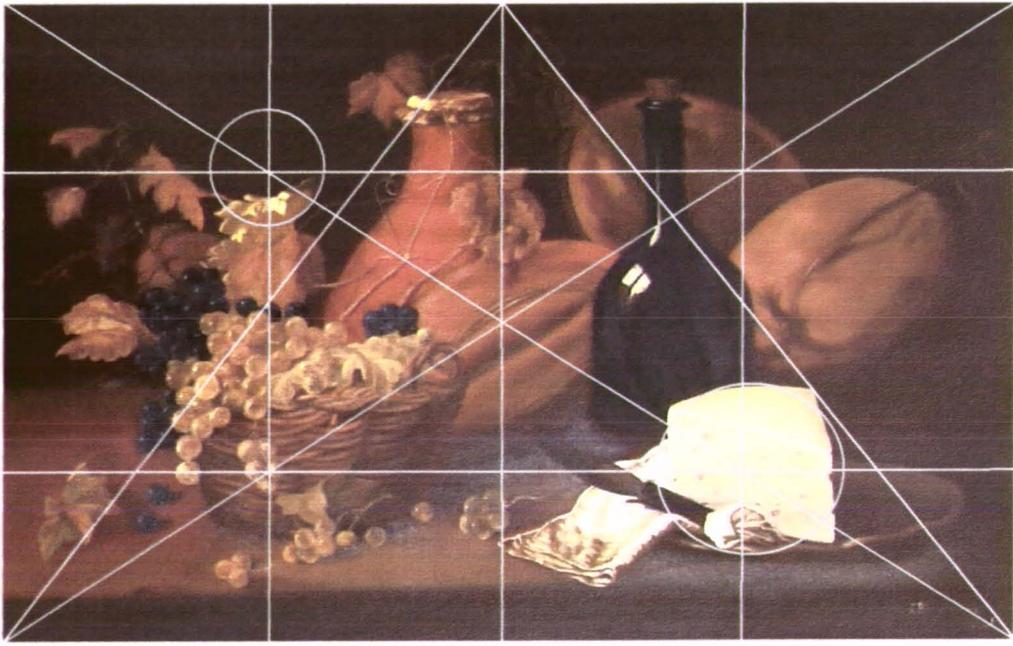
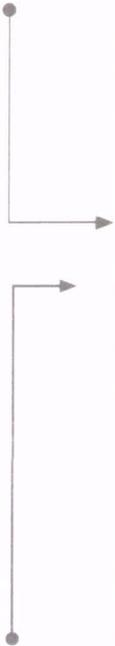
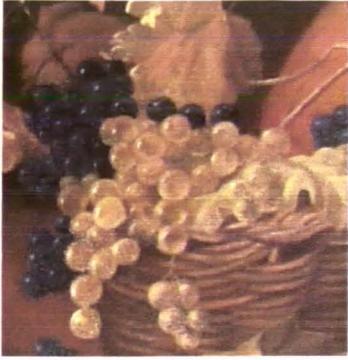

Ficha descriptiva

- óleo sobre lienzo
- Siglo XX "1981"
- Carmen Basich
- Col. Particular
- 90 X 60 cm
- Naturaleza muerta

Estructura formal

- Cada uno de los elementos se integra de manera equilibrada por sus formas, materiales y colores. El integrar las hojas de parra así como las uvas fuera del canasto de manera intencional para dan dinamismo a la composición. La iluminación es dura, su dirección está a la altura de la mesa, entra a través de la ventana logrando un ambiente cálido y elegante, remarca cada una de las formas. Resaltan las sombras, el volumen, las texturas de las hojas y el brillo de los diferentes materiales como es el vidrio, el mimbre y la textura del lienzo blanco que está debajo del queso. Mediante los trazos libres se pierden las texturas de la forma que se encuentra detrás de las botellas, al igual que el fondo oscuro que refuerza la elegancia de la escena. La aplicación de los colores es una escala de ocre o colores cálidos y oscuros haciendo alusión al naturalismo porque a pesar de ello no pierde los colores reales.

Valoración estética

Ficha descriptiva

óleo sobre lienzo

Siglo XX "2000"

Carmen Basich

Col. Particular

50 X 70 cm

Naturaleza muerta

Lectura denotativa

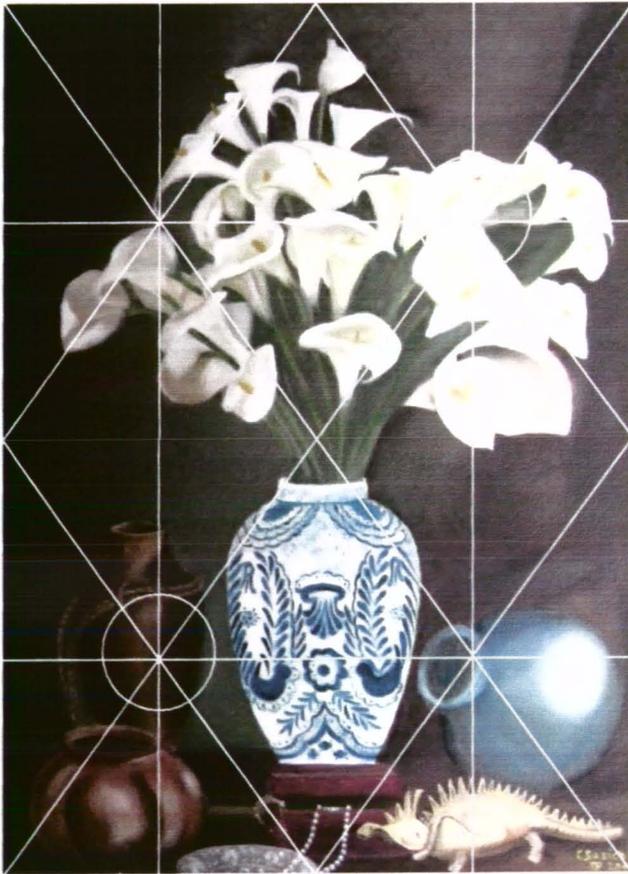
- Se concibe una composición con 35 alcatraces dentro de un jarrón junto a otros tres jarrones de cerámica de diferentes colores, tamaños y texturas, un pequeño joyero del cual sale un collar de perlas, un brazalete y cerca se encuentra un animalillo similar al camaleón, todo colocado sobre una superficie y en primer plano apenas si se ve un cenicero de cristal.

Lectura connotativa

- La composición expresa frescura, pureza, lo efímero que es la vida por la durabilidad de las flores.

Estructura formal

- Existe una composición equilibrada por la ubicación de las formas. Los colores van desde el blanco hasta el negro entre ocre, verdes y azules, los que dan contraste y los oscuros dan volumen. La iluminación es suave, maneja el claroscuro dando más luz a la mitad de la escena.

Etapas en la producción de Naturaleza Muerta

Hay muchos elementos, detalles y colores, resaltan las formas en una composición dinámica y equilibrada.

■ 1971

■ 1981

Las pinceladas son suaves, determinan bien la forma, la textura, el brillo y el volúmen, los colores son alegres, resalta la forma con el fondo.

Las pinceladas son marcadas con detalle, definición en las formas y los colores van desde los ocre hasta el blanco.

■ 2000

Conclusión

Difícilmente se podría analizar separadamente el arte y la historia, ambos temas van construyéndose de manera entrelazada a lo largo del tiempo, nutriéndose uno del otro, por lo que ésta investigación cumplió con los objetivos específicos planteados desde el principio, los cuales ubican el panorama internacional, nacional y local de la pintura en el siglo XX, mostrando el desarrollo artístico, biografía, memoria descriptiva del proceso creativo, catálogo, análisis plástico y cronológico de las obras pictóricas más representativas de la pintora potosina Carmen Basich Leija en el periodo de 1930 – 2007, tiempo en el que realizó diferentes géneros.

Respondiendo a las preguntas de investigación planteadas ¿Se podrán reconocer influencias de pintores destacados en la obra de Carmen Basich?, a lo que se concluye con la siguiente tabla cronológica:

Comparativa y análisis en base a la cronología de influencias de su obra plástica

1946

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
78 x 35 cm, "1946"
Retrato Grupal
Col. Particular

La pintora Carmen se basó en la obra de Velázquez, cambió el género mitológico a retrato grupal, el formato, la composición, le dió más luz a la escena, quitó el dramatismo, y ubicó a los personajes con diferentes accesorios, mayor edad y giró sus rostros.

Diego Velázquez
Los Borrachos o el triunfo de Bacchus
óleo sobre lienzo
165 x 225 cm, "1628"
Género mitológico

Diego Velázquez (1599 - 1660) (Diego Rodríguez de Silva y Velázquez)

- Considerado el mejor pintor ibérico en la historia, fue uno de los mayores exponentes de la pintura española, no sólo en su período barroco, sino a lo largo de toda su historia. Admirador de Tiziano (quien fue el más importante de los pintores venecianos de su tiempo, considerado el padre de la pintura moderna, a quien imitaron sus contemporáneos y pintores de toda Europa durante siglos), como de Caravaggio quien jugó con la luz y la sombra para crear un dramático efecto, que sería conocido como *tenebrismo*.⁵⁴

⁵⁴ --- Doce mil grandes, Editorial Promexa, México, 1992, p. 192.

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
78 x 35 cm, "1946"
Retrato Grupal
Col. Particular

Diego Velázquez
Los Borrachos o el triunfo de Bacchus
óleo sobre lienzo
165 x 225 cm, "1628"
Género mitológico

1963 ■

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
25 x 25 cm, "1963"
Col. Particular

El Greco
óleo sobre lienzo
53 x 47 cm, "1600"

El Greco (1541 - 1614)

- Pintor de finales del Renacimiento.
- Desarrolló un estilo muy personal en sus obras.⁵⁵

1972 ■

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "1972"
Col. Particular

Leonardo da Vinci
La Gioconda, "1503-1506"
óleo sobre tabla
77 x 53 cm

Leonardo di Ser Piero da Vinci (1452 - 1519)

- Pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, científico e inventor.
- Considerado como el más grande pintor de todos los tiempos y quizá, la persona con más variados talentos de la historia.
- Hombre del Renacimiento, atraído por el realismo.⁵⁶

⁵⁵ *Ibidem*, p. 76.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 95.

1976 ■

Hans Memling
La virgen en el trono
Óleo sobre lienzo
Viena

Hans Memling (1430 - 1494)

- Representa un mundo idealizado de calma y serenidad.
- Su composición siempre bien equilibrada.
- Sus temas religiosos, denotan una fé tranquila y gentil.⁵⁷

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
26 x 43 cm, "1976"
Col. Particular

En esta obra se observa a través de los ventanales que la pintora trabajó los fondos de las escenas los cuales son diferentes con más profundidad y luz, y solo respetó el agua. Modificó el cabello de la virgen, se lo descubrió y alargó, cambió su escote así como la caída de su vestimenta, al ángel ubicado en el costado izquierdo le giró el rostro, alas y túnica. Le dió una expresión más jovial, al niño lo giró logrando una mayor cercanía con el ángel y el de la derecha lo sustituyó por un monje. Cambió las texturas del respaldo del sillón, al igual que el de las alfombras. Arquitectónicamente cambió la proporción del arco duplicándola, eliminó los dorados, aumentó los detalles de los elementos sustituyéndolos por frutas.

⁵⁷ Ibidem, p. 112.

Hans Memling
La virgen en el trono
óleo sobre lienzo
Viena

Carmen Basich

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
26 x 43 cm, "1976"
Col. Particular

Hans Memling

Bartolomé Murillo
Abuela espulgando a nieto
óleo sobre lienzo

Carmen Basich Leja
óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "2001"
Col. Particular

En esta obra la maestra aplicó los colores más cálidos, a la joven de la escena la sustituyo por una mujer mayor, en donde su vestimenta va acorde a su edad y resalta más los detalle.

Bartolomé Esteban Murillo (1618 - 1682)

- Técnica ejemplar, emotiva espiritualidad y el sentimentalismo.
- Estilo influencia manierista y flamenca.
- Se inclinó por el realismo, de marcados contrastes, denominado tenebrismo técnica que establecieron Velázquez y Zurbarán.
- Género de escenas de la vida cotidiana.⁵⁸

⁵⁸ Ibidem, p. 130.

2001 ■

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
50 x 60 cm, "2001"
Col. Particular

En esta obra la maestra aplicó los colores más fríos, hay más detalle en la crinolina del vestido de la bailana de ballet así como los trazos de los personajes de la escena.

Edgar Degas
L'etoile, "1876"
Museo de Orsay, París

Edgar Degas (1834 - 1917)

- Perteneciente a la corriente realista de Gustave Courbert, con el tiempo fue adquiriendo rasgos impresionistas.
- Logró captar la figura humana en movimiento mejor que nadie.
- Como Monet exploraba cada tema y figura obsesivamente.
- El cuadro está basado en una fotografía.⁵⁹

⁵⁹ Ibidem, p. 45.

Carmen Basich Leija
 óleo sobre lienzo
 20 x 25 cm, "2002"
 Col. Particular

Johannes Vermeer
 La joven de la perla
 óleo sobre lienzo
 44.5 x 39 cm, "1666"

Johannes Vermeer (1623 - 1675)

- Uno de los pintores más importantes de la edad de oro de la pintura holandesa.
- Sus obras son de una calidad extraordinaria, destacan en ellas el uso del color y de la luz, con una destreza que sobre pasa con mucho, la lograda por la mayoría de los grandes pintores de su tiempo.
- El artista capturó los numerosos detalles superficiales de una escena cotidiana con un personaje de clase social baja.⁶⁰

En esta obra la maestra aplicó los colores más cálidos en tonos pastel en el vestuario de la joven y la expresión de su mirada cambió debido al tono más claro de su tés, labios y ojos, así como el contorno de su cara que la hizo más redondo.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 196.

2004 ■

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
50 x 40 cm, "2004"
Col. Particular

Carl Spitzweg
El poeta pobre
óleo sobre lienzo
36.2 x 44.5 cm, "1835"
estilo- época biedermeier

Carl Spitzweg (1808 - 1885)

- Pintor alemán del romanticismo.
- Pintura en la época de apogeo de Biedermeier. (Caracterizada por el sentimentalismo, el intimismo y por una bondadosa sátira del mundo pequeño-burgués de Alemania).
- En la obra del poeta pobre, critica la obra del intelectual, en donde representa al poeta y pensador como un personaje extravagante alejado de la realidad que se esconde en la cama en un día resplandeciente.⁶¹

Son pocos los cambios que se perciben en la obra con relación al color la pintora le dió calidez a la escena y modificó el de los objetos como la sombrilla, el mueble, la pared, el decorado de la caja que se encuentra en el piso sobre la cual están unos libros que también son modificados. En cuanto a detalles eliminó la pared derecha, en el extremo izquierdo modificó la proporción del objeto.

⁶¹ Ibidem, p. 59.

Carmen Basich Leija
óleo sobre lienzo
50 x 40 cm, "2004"
Col. Particular

Carl Spitzweg
El poeta pobre
óleo sobre lienzo
36.2 x 44.5 cm, "1835"
estilo- época biedermeier

Carmen Basich Leija
 óleo sobre lienzo
 40 x 50 cm, "2005"
 Col. Particular

En esta obra se alcanzan a percibir las modificaciones que la maestra Carmen realizó, en cuanto al fondo cambió las texturas, la expresión del rostro, marca más el maquillaje, remarca más la redondez de los pómulos, así como el detalle de su peinado y el color del vestido hace más contraste con el fondo.

Hals Frans
 La gitanilla
 óleo sobre tabla
 58 x 52 cm, "1629"
 Museo de Louvre

Hals Frans (1580 - 1666)

- Se distinguió por sus retratos de personajes más notables de la localidad, pintura de género y representación costumbrista de la vida cotidiana.
- La jovialidad que sus obras reflejan en sus primeros años desaparece para dar lugar a un estilo sobrio.
- Su rápida ejecución proporciona gran fluidez y libertad en sus trazos.
- La notable precisión y realismo de sus retratos se reflejan en cada una de sus obras.
- La manera en que los gestos y las expresiones quedan captadas en el lienzo entre sus cientos de retratos cabe destacar su estilo.
- En sus últimas obras logra aventurarse más aun al espíritu mismo de sus modelos. Estos empiezan a reflejar un miedo interno del mismo pintor que envejece.⁶²

⁶² Ibidem, p. 83.

Después de mostrar éstos ejemplos, se puede decir que la influencia del estilo realista sobre la obra pictórica de la pintora Carmen Basich, se refleja en la organización de si misma, en cuanto a los cambios, alteraciones tanto en proporciones, tamaños, texturas, brillos y colores que marcan desde su comienzo hasta sus últimas obras. Su habilidad para manejar el pincel determinó la pincelada con la que estilizó los contornos y las formas en las composiciones, así como el manejo de la luz, con lo que marcó las sombras para remarcar los volúmenes. Los colores predominantes en algunas de sus obras son: rojos, ocres, negros y amarillos, los que utilizó para darles brillo y calidez. Las composiciones son sencillas, las figuras representadas son de tamaño natural, medio cuerpo o cuerpo entero, con el objetivo de imitar la realidad, con la máxima fidelidad posible.

La segunda pregunta de investigación planteada es ¿Existirán factores estéticos – formales que permiten considerar a Carmen Basich como realista potosina del siglo XX? a lo que se indentifican en su obra:

- Expresiones y sentimientos
- El manejo de la luz
- El dominio de la técnica del claroscuro
- Extrae el volumen y texturas
- El manejo de los colores
- Los detalles
- Sus trazos que contornean las figuras
- Respeta las proporciones
- Su composición es dinámica y equilibrada

Por lo que se pueden considerar factores estéticos–formales que determinan el realismo.

Con respecto a la tercera pregunta de investigación ¿Se podrán reconocer signos que la identifiquen en sus pinturas? Los signos que se identifican en las obras son en exteriores: contextos urbanos, paisajes, construcciones, puentes, lagos, molinos de viento; en los interiores: actividades del hogar, mobiliario, utensilios de cocina y vajillas, en los personajes: vestuarios, zapatos y accesorios. Signos que comprueban la hipótesis planteada en donde el estilo realista refleja la influencia de los claroscuros o denominado tenebrismo que nace en Holanda a partir del s. XVII.

Molinos de viento

Cada obra, es una escena que posee detalles que identifican a la pintora, por su preferencia a la pintura Holandesa.

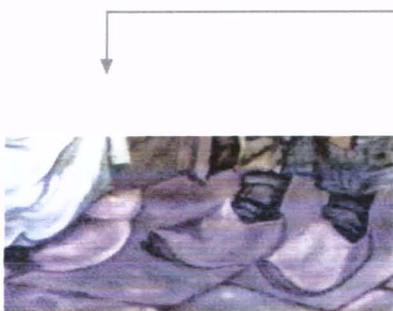
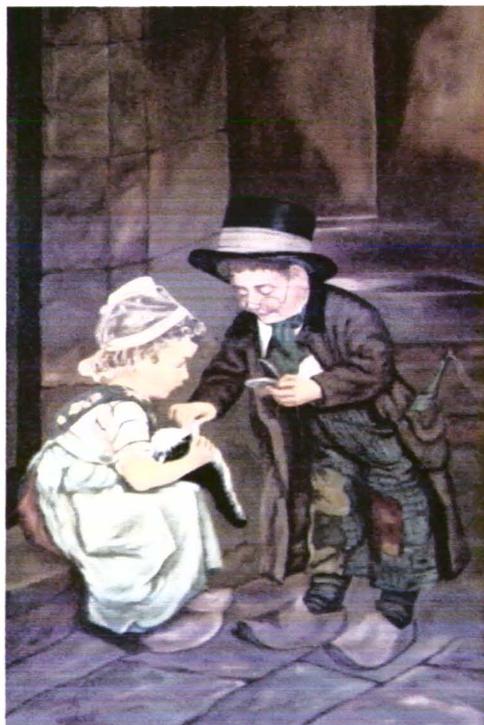
Molinos de viento

Molinos de viento

Vestuario y contexto urbano

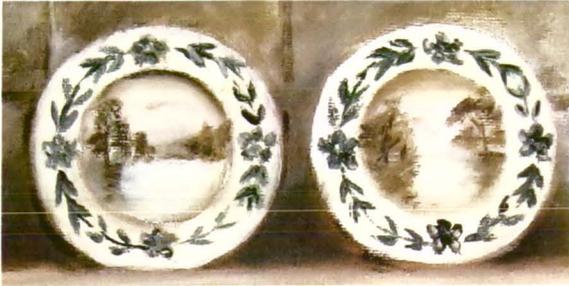

Zapatos

Zapatos

Utensilios de cocina

Zapatos

Respondiendo a la cuarta y última pregunta de investigación ¿Es acaso que se pueden registrar etapas en la obra plástica de Carmen Basich?, después de seleccionar 3 pinturas de cada uno de los géneros: Paisaje, pintura de animales, arte sacro, retrato, escenas de la vida cotidiana y naturaleza mueta consideradas las más representativas para su valoración estética, en donde se identifican tres etapas que cubren un panorama desde sus inicios, mediados y finales de su producción artística, y reflejan claramente el dominio y la aplicación de la técnica, el manejo del pincel en donde poco a poco se va descubriendo que va demeritando sin perder su estilo realista a través de un sistema de líneas, formas y colores, en los cuales se aprecian diferentes estado de animo, por la aplicación de la suavidad de los tonos, la intensidad de los blancos que al final ya casi son amarillos. Se tiene la imagen percibida que es una realidad para la autora, la imagen virtual permite la transmisión de su pensamiento al espectador atrayendo su atención, la imagen observada que contribuye el signo del reconocimiento.

Mediante el análisis plástico y estético de algunas de sus obras se cubrió el objetivo general el cual es descubrir el lenguaje de la obra de Carmen Basich Leija con la finalidad de proceder a la lectura de los elementos denotativos, connotativos y formales, lo que responde a la hipótesis que el realismo en la obra plástica de Carmen Basich es un legado pictórico potosino del siglo XX. Por lo que a continuación se menciona de cada género.

En los **paisajes** los principales elementos que caracterizan a la pintora son vistas distantes llenas de luz, arboles y edificios que enmarcan al objeto como protagonista de la escena en una composición que cumple con la sección aurea o ley de los tercios. Pintó vegetaciones que envuelven escenarios de ensueño de verano, invierno y otoño hasta atardeceres con construcciones arquitectónicas. Entre sus obras se encuentran los callejones de Lozada y del nopal. Aplicó los colores para resaltar una atmosfera con nubes y evocar así un ambiente fresco y agradable para darle a sus escenas lo que le inspiraban, así como calma y serenidad. Utilizó ciertas convenciones como la inclusión de un motivo muy visible en primer plano para dar sensación de recesión en el espacio. Con tonalidades marrones indicó el primer plano, los verdes para darle vida y finalmente los azules para expresar frescura. Buscó el contraste entre la zona cercana y lejana para marcar el horizonte y la perspectiva, así como la distancia con la que solía crear profundidad espacial o perspectiva aérea, los elementos serpenteantes en los senderos y ríos suelen retroceder de manera que unen el primer plano con los fondos y marcan el camino, lo que dan movimiento a la composición, evocan el sentimiento de esperanza, siempre existe un lugar a donde llegar y alguien que espera. Paisajes montañosos y lejanos, lagos en medio de árboles frondosos y al fondo una pequeña aldea junto al molino. Otras escenas muestran la casa como protagonista en medio del bosque y el lago; la escena del paisaje invernal y a lo lejos personas con vestimenta característica de la estación que a penas se dejan ver, en segundo plano se encuentra la casita de dos

pisos alumbrada y cubierta de hielo; paisajes que hacen alusión al hombre, que regresa a su hogar después de una dura jornada de trabajo y su amigo el perro lo aguarda a la orilla del canal; la clásica escena de la casa con su tejado, a lo lejos la cúpula de la iglesia y el callejón que conduce a ella; aldeas que reflejan la influencia holandesa con sus clásicos molinos de viento, sin olvidar los reflejos en el agua, que expresan tranquilidad con la intensidad de los azules como en las marinas que hacen alusión a la creación de Dios, elemento narrativo que le ofrecían desafíos, por la inmensidad del mar casi ilimitado, frecuentemente extendía el horizonte lejano y, por tanto utilizaba estrategias compositivas adecuadas.

En lugar de pintar la perspectiva basada en un solo punto, adoptaba una visión horizontal y panorámica, con el perfil de barcos, mástiles y velas en relieve, aplicando la estructura proporcionada a la obra con un carácter específico cambiante del mar. El viento es una presencia casi tangible en algunas obras, haciendo que se hinchen las velas bajo cielos llenos de nubes. Las olas avanzan y retroceden, giran y cambian de dirección, son a la vez efímeras, eternas en su repetición. La mayor parte están pintadas como vistas desde tierra y dependen del contraste entre el entorno humano y el espacio libre, sin límites.

Logró plasmar el sentimiento natural del cielo en ambientes naturales con gran sensibilidad, con matices delicados y sutiles cromáticos bajo la luz del sol.

En la **pintura de animales**, "casi" lucen reales, los incluye en un ambiente natural entre tonos pasteles, suavemente contrastados, siempre con una composición equilibrada y el dinamismo lo logra por la posición o con los elementos complementarios del paisaje como ramas, flores o simplemente el animal en acción. Expresa la ternura y la grandeza de Dios, por medio de los colores, le da vida a cada una de sus pinturas resaltando los detalles y poniendo especial atención a las texturas como el plumaje de las aves, los detalles de las flores y en otras escenas con los colores oscuros les dá el protagonismo y expresa el dramatismo.

En el **arte sacro** logró agregar colores claros y apaste lados sin perder la sobriedad característica de estas obras, en donde incluyó los sentimientos que tuvo hacia Dios como fue el agradecimiento, la bondad, la virtud y la lealtad. Enalteció las figuras con el contraste de las formas y colores cálidos a su alrededor para darles luz, por ejemplo, las imágenes de Santos y hombres o mujeres que fungían como intercesores ante Dios durante la oración, suelen aparecer con un halo (disco circular de luz que rodea la cabeza) y se identifican por su aspecto o por sus símbolos conocidos como "atributos", elementos que siempre resaltó con detalle y volumen dentro de una composición equilibrada. Pintó imágenes que evocan divinidad y devoción con las expresiones en rostros los que emiten paz, ternura, gentileza y serenidad.

En el **retrato**, la maestra pintó en cada una de sus obras el realismo, siendo este su estilo predominante por el manejo de colores y proporciones. Carmen tenía un profundo deseo de mantener recuerdos mediante la interpretación, era un asunto de memoria, guardando los elementos particulares presentes en el momento histórico en el cual realizó la obra. Realizó de cada quien su identidad social, reflejó su posición, buscó la proporción en la figura humana enfocándose en el rostro, permitiendo un juego estético haciendo aparecer las manos en donde fuera necesario.

El manejo de la luz en sus retratos varía dependiendo del personaje, sexo, edad, diferentes peinados; haciendo resaltar las texturas de los diferentes materiales, no olvidó los detalles de los pliegues de las telas, los encajes, holanes y el volumen necesario, etc. En ocasiones alteraba los rasgos de ciertos personajes ubicados en obras de famosos pintores, para sustituirlos por conocidos y familiares suyos, hacía trascender a quienes convivieron directamente con ella al colocarlos en escaparates ya probados, en moldes ya conocidos para decirle también al mundo sutilmente quienes eran: ángeles, aristócratas o soñadores. Logró la armonía con la intensidad de los colores, mismos que ayudan a resaltar cada personalidad incluyendo el cuerpo y los vestuarios que ubican su contexto, como la alta burguesía con elegantes vestidos así como finos accesorios, sombreros, sombrillas, guantes, joyas, bolsas, lentes, pipas, corbatas. Clase social, estrato económico, momento histórico, puestos políticos; de frente, tres cuartos, entre sus pinturas se encuentran rostros de mujeres que delatan estados de ánimo a través de sus

miradas penetrantes dirigidas al espectador. Con gran fuerza expresiva y natural, la dimensión de sus ojos abiertos o cerrados, al igual que sus labios muestran sentimientos como serenidad, tristeza, alegría o melancolía usando poses naturales, seguras, con porte y elegancia, de toques exóticos o sencillos.

Lo que hace particular a los cuadros de **escenas de la vida cotidiana**, es el estado anímico del modelo sea susceptible de interpretarse a través del uso de la técnica, cada personaje amplía su potencia expresiva y emite incluso su estado de ánimo apoyándose de la fidelidad que muestran los contornos definidos y claros. Manejó el cuerpo entero y aspectos relevantes en los fondos, los cuales toman mucha importancia en formatos variados, en una composición equilibrada. Poses naturales donde el rostro continúa siendo el centro de atracción a expensas de todos los otros elementos. Las escenas de la vida cotidiana pueden considerarse como buenos retratos porque permiten imaginar la existencia real de los personajes expresando sentimientos y realizando algunas actividades dentro de contextos ya sea en interiores o exteriores. El espectador podría imaginarse incluso los proyectos de vida de cada personaje desde niños, niñas, jovencitos, jovencitas así como personas mayores en ambientes cálidos y familiares. Las expresiones de los rostros son tiernas, tristes o sonrientes, lo que muestra una sociedad ordenada en la que todos saben cuál es su lugar, su misión popular y su oficio.

Finalmente la belleza de sus pinturas en el género de **naturaleza muerta** resulta obvia tanto por su sencillez

engañosa, el manejo de la luz como la del espacio, la solidez, las texturas variadas de los diferentes materiales así como los brillos. Se observa un trazo especial, en algunos casos el movimiento del pincel es más libre, como si no existiera tanto compromiso con un objeto muerto como con aquellos que están vivos. Trabajó hasta conseguir la composición delicada que buscó con los objetos tumbados de pie o colgados, botellas llenas o vacíos, frutas cortadas, mordidas o enteras, flores de diferentes colores hasta con los instrumentos musicales en diferentes ambientes.

Al reconocer la larga trayectoria artística de la pintora Basich nos podemos dar cuenta del empeño que puso en cada una de sus obras, las cuales son ejemplo de su esfuerzo, valor pictórico digno de admiración.

Su biografía no es indispensable para interpretar su obra, sin embargo, todo arte es el resultado de una historia personal y cultural en donde se refleja la época y costumbres, por lo que se puede decir que su trabajo es suficiente para cubrir un periodo de la historia de casi un siglo, en donde se muestra su comienzo y los cambios que obtuvo al ir adquiriendo el conocimiento a través de la práctica de la técnica para lograr así la habilidad y el dominio del manejo de la luz y los colores, aplicando diversas técnicas con gran expresividad y calidad.

A través de los diferentes géneros aplicó los colores vivos y gamas saturadas usando aceites con los que buscó la expresividad y la satisfacción propia de

experimentar diferentes composiciones sobre diferentes materiales. Carmen muestra a través de su obra que fue una mujer incansable como pintora, con gran calidad humana, conservadora y con principios muy firmes, argumentos considerados como un rico acompañamiento que dio pauta a este estudio.

Cuando más se observa su obra, más se da uno cuenta del manejo de los colores con los que logra ambientes oscuros, el juego de luces y sombras, apoyada en la gama sutilmente trabajada en armonía mediante los colores cálidos para enfatizar el realismo de un mundo idealizado de calma, al igual que Murillo retoma la emotividad, espiritualidad, cordialidad, fraternidad, compañerismo y sentimentalismo, en donde respeta el equilibrio y el dinamismo de una manera creativa.

Así como considera Dore Ashton, *"El pintor, sea lo que sea, mientras pinta, practica una teoría mágica de la visión, no importa que no pinte del natural, pinta, en todo caso, porque ha visto"*. Aunque no se considere como mujer prodigio, no deja de causar asombro la calidad, la riqueza y cantidad del acervo pictórico. Carmen pintó toda su vida, desde su juventud hasta sus últimos días con el fin de aprovechar el tiempo y los materiales que llegaban a sus manos, plasmando representaciones sociales que manifiestan sentimientos por medio del color. Testimonio digno de una formación artística, de toda una vida que comenzó solo como pasatiempo, buscando la perfección y descubriendo siempre algo nuevo en cada ilustración, que nos invita a detenemos para mirar cada cuadro detalladamente y descubrir en él, formas nuevas y maravillosas que nos

llenan la visión, todo trabajado con diversos trazos y pinceladas que remarcan la expresión que en ese momento ella sintió.

Así como E.H. Gombrich considera que "El arte es el lenguaje en el que solo el maestro sabe expresar su visión" y que: "*Todo el objetivo y la dificultad del arte y de todas las bellas artes es unir la imaginación con la naturaleza*", la maestra Carmen Basich muestra en cada uno de sus lienzos que la creatividad y el conocimiento de las formas, así como el dominio de la técnica al óleo, la dedicación, la paciencia y la observación fue lo que le ayudó a extraer el más mínimo detalle para figurar con insólita nitidez. Entre más avanzaba, logró más la representación de los detalles, brillos, texturas y todo aquello que refleja el placer por el objeto reproducido con cuidado. A más información recaudada logró una representación más realista.

Aplicó el sentido del orden tanto en las formas como en la disposición de los objetos, le dio valor a cada detalle, mediante el manejo de la luz y la armonía del color con la influencia del claroscuro, expresó en cada uno de sus lienzos diferentes sentimientos, los que son interpretados con una sensibilidad totalmente armónica, en especial lo aplicó en los interiores de las escenas de la vida cotidiana popular, predominando los amarillos y ocres, reflejó el realismo con gran intensidad humana y profundidad de sentimientos.

Su obra refleja que fue una pintora versátil, capaz de capturar diversos temas en una variedad de técnicas impresionante, desde dibujos de grafito, tinta china,

acuarelas hasta lápices de color. Carmen dejó bocetos que reflejan su esfuerzo y dedicación, mismos que la llevaron a la profesionalidad y muestran el camino de ejercicios en donde desarrolló la habilidad para soltar la mano, así como su percepción ante la forma, ejercicios constantes para poder captar hasta el más mínimo detalle. Sus trazos son suaves, libres y marcados, delineando fachadas arquitectónicas rodeadas de vegetación, partes del cuerpo como son los pies, rostros, además de animales y elementos de la naturaleza basados en una composición equilibrada. Su camino fue de esfuerzo y dedicación, su genio provino de la incesante necesidad de comunicar sentimientos y de la paciencia para transformar materiales en arte. Carmen es un ejemplo más de que los grandes genios no nacen, se forjan con fuego en el crisol de la disciplina como lo apunta Luis Alberto Machado en su estudio de 1975 llamado La revolución de la inteligencia: "Las grandes obras no encuentran su camino espontáneamente, se perfeccionan de manera sistemática a través del tiempo".

El estilo muy personal de Carmen se caracteriza por el vigor de trazo y colorido que le dictó su conciencia de artista, aprendió las reglas de la proporción, de la composición, la perspectiva, la luz y la sombra que hay que conocer para poder dibujar incluso las cosas más insignificantes, modificó detalles que creyó mejorarían la composición y cambió los rostros originales por conocidos y amigos y otra de las características de sus pinturas que a ninguna le puso título.

Es importante resaltar que la maestra Carmen Basich no manejó los movimientos plásticos del siglo XX.

No ha sido la única pintora de su época, pero sí con un talento muy particular, lo cual la incluye en la historia de San Luis Potosí para que sea reconocida entre los grandes maestros mexicanos de la pintura del siglo XX, tanto por el colorido utilizado, expresión, técnica y representación.

Este proyecto propone generar otras líneas de investigación y publicaciones, tales como la expresión del arte potosino, el desarrollo artístico en San Luis Potosí y el rescate de obras pictóricas de distintas generaciones de sus alumnos.

Bibliografía

- Álvarez Contreras, Margarito, *Antología histórica del Estado de San Luis Potosí*, México, San Luis Potosí, 1995.
- Buchholz, Elke linda, *Leonardo da Vinci vida y obra*, Barcelona, KONEMANN.
- Canal, María Fernanda, *El rincón del pintor*, Barcelona, Parramón, 2004.
- Carola Kraube, Anna, *Historia de la Pintura*, Ámsterdam, KONEMANN, 2005.
- Carola Kraube, Anna, *Historia de la pintura del Renacimiento a nuestros días*, 1995.
- Cavallaro Dani, Carline Vago Hughes, *Historia del Arte para principiantes*, Argentina, ERA NACIENTE, 2002.
- Cirlot, Lourdes, *Las claves de las vanguardias artística en el siglo XX*, Barcelona, Planeta, 1991.
- ----- *Curso completo de dibujo y pintura*, Barcelona, Parramón, 2000.
- ----- *Doce mil grandes*, México, Promexa, 1992.
- Delacroix, Eugéne, *Diccionario de bellas artes*, Madrid, Síntesis.

- Dempsey, Amy, *Estilos, escuelas y movimientos*, Barcelona, Blume, 2002.
- De Rynch, Patrick, *Como leer la pintura*, Barcelona, Electa, 2004.
- Edwards, Betty, *Dibujar con el lado derecho del cerebro*, México, Urano, 1992.
- Fernández Arenas, José, *Teoría y metodología de la historia del arte*, Barcelona, Anthropos, 1990.
- García Ponce de León, Paz, *Breve Historia de la Pintura*, Madrid, Diana, 2006.
- Gedovius, Germán, *Una generación entre dos siglos del porfiriato a la posrevolución*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1984.
- Gombrich E. H, *La imagen y el ojo*, Madrid, DEBATE, 2000.
- Gombrich E. H, *Los usos de las imágenes*, México, Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Gómez Eichelmann, Salvador, *Historia de la pintura en San Luis Potosí*, Tomo I, México, Archivo Histórico del Estado, San Luis Potosí, 1991.
- González Flores, Laura, *Fotografía y pintura ¿Dos medios diferentes?*, México, FotoGGgrafía, 1999.
- Gowing, Lawrence, *Historia del Arte*, Barcelona, Folio.

- ———— *Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado color*, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1998.
- Lozano Luis Martín, Magdalena Zavala, *La colección del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes*, México, Conaculta, INBA, 2005.
- Prette Carla María, Alfonso de Giorgis, *Historia Ilustrada del arte*, Madrid, Susaeta, 2002.
- Ramón Juárez, Jorge, "Instituto de Bellas Artes en la Provincia", San Luis Potosí, S. L. P. México, revista Letras Potosinas, Año XIII, No 118, octubre – diciembre 1955.
- Stremmel, Kerstin, *Realismo*, Madrid, TASCHEN, 2006.
- Sturgis, Alexander, *Entender la pintura*, Barcelona, BLUME, 2002.
- Tibol, Raquel, *Historia General del Arte Mexicano*, México, época moderna y contemporánea, 1981.
- Villa de Mebius, Rosa Helia, *El San Luis que se fue*, San Luis Potosí, México, Archivo Histórico del Estado, 1988.
- Villa de Mebius, Rosa Helia, *San Luis Potosí una Historia compartida*, México, Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora, 1988.
- Zuffi, Stefano, *Gran Atlas de la pintura*, Barcelona, Electa, 2004.
- Zuffi, Stefano, *Vermeer*, Barcelona, Electa, 1999.

Anexos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

No. 274778

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI Y COMO OFICIAL PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE LUGAR CERTIFICO: SER CIERTO QUE EN EL CUADERNO 1 tomo 10 de 1911 DEL REGISTRO CIVIL QUE ES A MI CARGO EN LA FOJA 246 Vta SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA No. 669 DEL REGISTRO CIVIL LEVANTADA POR EL C. OFICIAL ONESIMO E. ENRIQUEZ DEL REGISTRO CIVIL

EN LA CUAL SE CONTIENEN LOS SIGUIENTES DATOS:

ACTA DE NACIMIENTO

NOMBRE MARIA DEL CARMEN BASICH .

FECHA DE LEVANTAMIENTO DEL ACTA 18 DE JULIO DE 1911

FECHA DE NACIMIENTO 16 DE JULIO DE 1911. HORA 6.30

PRESENTADO: VIVO MUERTO SEXO: MASCULINO FEMENINO

LUGAR DE NACIMIENTO SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

COMPARECIO: EL PADRE LA MADRE AMBOS PERSONA DISTINTA REGISTRADO

PADRES

NOMBRE NICOLAS BASICH EDAD 41 años ORIGEN = AUSTRIA C.N.

NOMBRE MARIA ANA LEIJA DE BASICH EDAD 34 años NACIONALIDAD

DOMICILIO 2a. Calle de Mier y Terán No. 64

ABUELOS

ABUELO PATERNO ANTONIO BASICH (FINADA) NACIONALIDAD

ABUELA PATERNA CORNELIA IVANORICH DE BASICH (FINADA) NACIONALIDAD

DOMICILIO

ABUELO MATERNO JOSE LUZ LEIJA . = NACIONALIDAD

ABUELA MATERNA VIRGINIA MONTANTE DE LEIJA . = NACIONALIDAD

DOMICILIO

TESTIGOS

NOMBRE LUIS S. AGUILAR. = EDAD 21 años NACIONALIDAD

DOMICILIO

NOMBRE PEDRO DE LA ROSA. = EDAD MAYOR NACIONALIDAD

DOMICILIO

No. DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO = C.U.R.P. =

PERSONA DISTINTA DE LOS PADRES QUE PRESENTA AL REGISTRADO

NOMBRE = EDAD = PARENTESCO =

SE EXTIENDE ESTA CERTIFICACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 41 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO EN SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

A LOS 3 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1917.

EL C. OFICIAL 1ro. DEL REGISTRO CIVIL DOY FE.

LIC. JOSE ALVAREZ MOSQUEDA. = FIRMA

OBSERVACIONES:

Anexos

Ayer a las 05:10 hrs., falleció en el seno de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, confortada con todos los auxilios Espirituales y la bendición papal, la Sra.

Carmen Basich
Vda. de López Hoyuela

(Edad 97 años)

Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares lo participan con el más profundo dolor y le suplican eleven a Dios Todopoderoso sus oraciones por el eterno descanso de su alma.

San Luis Potosí, S.L.P., 7 de Noviembre del 2008.

El triduo de misas que se celebrarán por el eterno descanso de su alma; serán el viernes 7 a las 20:00 hrs., en el templo de Tequisquiapan planta baja; sábado 8 y domingo 9 a las 20:00 Hrs., planta alta. Rogando atentamente se unan a la intención del sacerdote celebrante.

Catálogo de la obra de Carmen Basich

- Arte Sacro
- Escenas de la vida cotidiana
- Naturaleza muerta
- Paisaje
- Pintura de animales
- Retrato
- Técnicas variadas

[1] óleo sobre lienzo
24 x 31 cm, "1969"
Col. Particular

[1]

[2] óleo sobre lienzo
28 x 35 cm, "1992"
Col. Particular

[2]

[3] óleo sobre lienzo
18 x 20 cm, "1934"
Col. Particular

[3]

[4] óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "1994"
Col. Particular

[4]

[5] óleo sobre lienzo
80 x 100 cm, "1998"
Templo de San Francisco

[5]

[6] óleo sobre lienzo
40 x 60 cm, "1995"
Col. Particular

[6]

[7] óleo sobre lienzo
100 x 210 cm, "1993"
Parroquia de San Pio X

[7]

[8] óleo sobre lienzo
80 x 100 cm, "1943"
Parroquia de Tequis

[8]

[9] óleo sobre lienzo
28 x 20 cm, "2003"
Col. Particular

[9]

[10] óleo sobre lienzo
50 x 58 cm, "2004"
Col. Particular

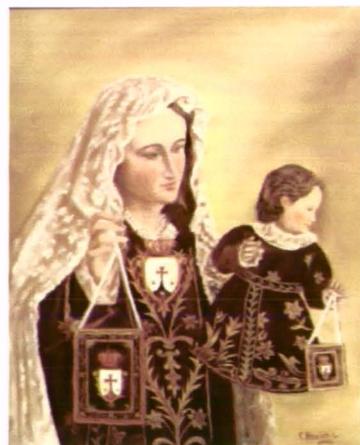
[10]

[11] óleo sobre lienzo
90 x 150 cm, "1998"
Santuario del Desierto

[11]

[12] óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "2002"
Col. Particular

[12]

[1] óleo sobre lienzo
30 x 39 cm, "1993"
Col. Particular

[1]

[2] óleo sobre lienzo
28 x 37 cm, "1991"
Col. Particular

[2]

[3] óleo sobre lienzo
80 x 45 cm, "1977"
Col. Particular

[3]

[4] óleo sobre lienzo
30 x 40 cm, "1969"
Col. Particular

[4]

[5] óleo sobre lienzo
58 x 78 cm, "1959"
Col. Particular

[5]

[6] óleo sobre lienzo
80 x 60 cm, "1977"
Col. Particular

[6]

[7] óleo sobre lienzo
80 x 60 cm, "2000"
Col. Particular

[7]

[8] óleo sobre lienzo
69 x 49 cm, "1976"
Col. Particular

[8]

[9] óleo sobre lienzo
70 x 60 cm, "2000"
Col. Particular

[9]

[10] óleo sobre lienzo
40 x 38 cm, "1984"
Col. Particular

[10]

[11] óleo sobre lienzo
75 x 60 cm, "2003"
Col. Particular

[11]

[12] óleo sobre lienzo
48 x 38 cm, "1984"
Col. Particular

[12]

[1] óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "2000"
Col. Particular

[1]

[2] óleo sobre lienzo
90 x 60 cm, "1971"
Col. Particular

[2]

[3] óleo sobre lienzo
50 x 70 cm, "2000"
Col. Particular

[3]

[4] óleo sobre lienzo
90 x 60 cm, "1981"
Col. Particular

[4]

[5] óleo sobre lienzo
15 x 23 cm, "2003"
Col. Particular

[5]

[6] óleo sobre lienzo
35 x 28 cm, "1989"
Col. Particular

[6]

[7] óleo sobre lienzo
17 x 12 cm, "2005"
Col. Particular

[7]

[8] óleo sobre lienzo
17 x 12 cm, "2005"
Col. Particular

[8]

[9] óleo sobre lienzo
30 x 40 cm, "2007"
Col. Particular

[9]

[10] óleo sobre lienzo
70 x 50 cm, "2003"
Col. Particular

[10]

[11] óleo sobre lienzo
12 x 17 cm, "2005"
Col. Particular

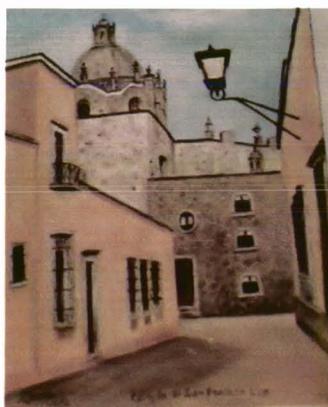
[11]

[12] óleo sobre lienzo
25 x 20 cm, "1994"
Col. Particular

[12]

[1] óleo sobre lienzo
50 x 70 cm, "1976"
Col. Particular

[1]

[2] óleo sobre lienzo
75 x 57 cm, "2000"
Col. Particular

[2]

[3] óleo sobre lienzo
20 x 28 cm, "1939"
Col. Particular

[3]

[4] óleo sobre lienzo
70 x 50 cm, "2005"
Col. Particular

[4]

[5] óleo sobre lienzo
70 x 45 cm, "1968"
Col. Particular

[5]

[6] óleo sobre lienzo
70 x 50 cm, "2005"
Col. Particular

[6]

[7] óleo sobre lienzo
90 x 60 cm, "1997"
Col. Particular

[7]

[8] óleo sobre lienzo
70 x 50 cm, "2003"
Col. Particular

[8]

[9] óleo sobre lienzo
30 x 60 cm, "1930"
Col. Particular

[9]

[10] óleo sobre lienzo
47 x 18 cm, "1967"
Col. Particular

[10]

[11] óleo sobre lienzo
60 x 90 cm, "2003"
Col. Particular

[11]

[12] óleo sobre lienzo
70 x 50 cm, "2004"
Col. Particular

[12]

[1] óleo sobre lienzo
50 x 40 cm, "1974"
Col. Particular

[1]

[2] óleo sobre lienzo
60 x 50 cm, "2004"
Col. Particular

[2]

[3] óleo sobre lienzo
60 x 40 cm, "2003"
Col. Particular

[3]

[4] óleo sobre lienzo
70 x 50 cm, "2005"
Col. Particular

[4]

[5] óleo sobre lienzo
17 x 21 cm, "1977"
Col. Particular

[5]

[6] óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "1947"
Col. Particular

[6]

[7] óleo sobre lienzo
20 x 28 cm, "1986"
Col. Particular

[7]

[8] óleo sobre lienzo
20 x 28 cm, "1986"
Col. Particular

[8]

[9] óleo sobre lienzo
20 x 24 cm, "2006"
Col. Particular

[9]

[10] óleo sobre lienzo
20 x 24 cm, "2006"
Col. Particular

[10]

[11] óleo sobre lienzo
14 x 19 cm, "2005"
Col. Particular

[11]

[12] óleo sobre lienzo
32 x 51 cm, "1999"
Col. Particular

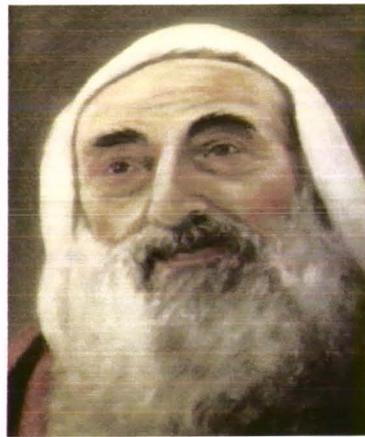
[12]

[1] óleo sobre lienzo
27 x 35 cm, "2001"
Col. Particular

[1]

[2] óleo sobre lienzo
27 x 33 cm, "2004"
Col. Particular

[2]

[3] óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "1994"
Col. Particular

[3]

[4] óleo sobre lienzo
40 x 50 cm, "1992"
Col. Particular

[4]

[5] óleo sobre lienzo
28 x 35 cm, "2004"
Col. Particular

[5]

[6] óleo sobre lienzo
30 x 40 cm, "2002"
Col. Particular

[6]

[7] óleo sobre lienzo
49 x 33 cm, "1999"
Col. Particular

[7]

[8] óleo sobre lienzo
20 x 30 cm, "1947"
Col. Particular

[8]

[9] óleo sobre lienzo
50 x 68 cm, "2000"
Col. Particular

[9]

[10] óleo sobre lienzo
20 x 28 cm, "1930"
Col. Particular

[10]

[11] óleo sobre lienzo
27 x 33cm, "1978"
Col. Particular

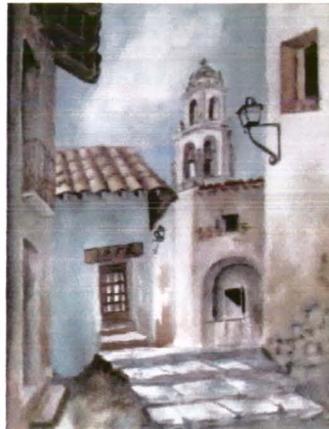
[11]

[12] óleo sobre lienzo
39 x 49 cm, "1990"
Col. Particular

[12]

- [1] Acuarela
24 x 32 cm, "1994"
Col. Particular

[1]

- [2] Grafito
33 x 40 cm, "s/f"
Col. Particular

[2]

- [3] Lápiz de color
25 x 32 cm, "1997"
Col. Particular

[3]

- [4] Tinta China
17 x 25 cm, "s/f"
Col. Particular

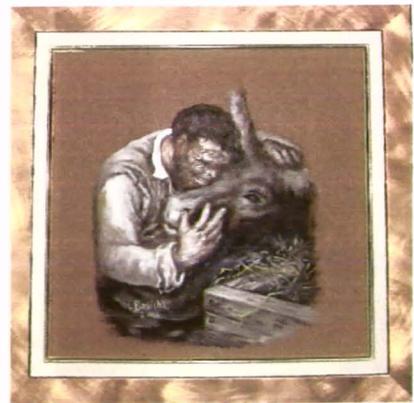
[4]

- [5] óleo sobre madera
37 x 30 cm, "1971"
Col. Particular

[5]

- [6] óleo sobre fibracel
35 x 35 cm, "2006"
Col. Particular

[6]

[7] óleo sobre porcelana
Col. Particular

[7]

[8] óleo sobre barro
35 x 35 cm, "1997"
Col. Particular

[8]

[9] óleo sobre yute
40 x 30 cm, " s/f "
Col. Particular

[9]

[10] óleo sobre lona
43 x 59 cm, "1999"
Col. Particular

[10]

[11] óleo sobre tela
Col. Particular

[11]

[12] Pirograbado
29 x 29 cm, " s/f "
Col. Particular

[12]