

LA PINTURA

davidso to

como CONOCIMIENTO

davidso to

JÓVENES ◊ PASIÓN Y LIBERTAD | ARTE

LA PINTURA como
CONOCIMIENTO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional

Marcela González Salas y Petricioli
Secretaria de Cultura y Turismo

CONSEJO EDITORIAL
Consejeros

Marcela González Salas y Petricioli
Rodrigo Jarque Lira
Gerardo Monroy Serrano
Jorge Alberto Pérez Zamudio

Secretario Ejecutivo
Alfredo Barrera Baca

Comité Técnico
Alejandro Pérez Sáez
Rodrigo Sánchez Arce
Laura G. Zaragoza Contreras

Universidad Autónoma
del Estado de México

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector

Doctora en Humanidades
María de las Mercedes Portilla Lujá
Secretaria de Difusión Cultural

Doctor en Administración
Jorge Eduardo Robles Alvarez
Director de Publicaciones Universitarias

LA PINTURA como CONOCIMIENTO

FOEM
FONDO EDITORIAL ESTADO DE
MÉXICO

La pintura como conocimiento

© Primera edición: Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México / Universidad Autónoma del Estado de México, 2022

D. R. © Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México
Jesús Reyes Heróles núm. 302,
delegación San Buenaventura, C. P. 50110,
Toluca, Estado de México.
ceape.edomex.gob.mx

D. R. © Universidad Autónoma del Estado de México
Instituto Literario núm. 100, Oriente, C. P. 50000,
Toluca, Estado de México.
www.uaemex.mx
publicaciones@uaemex.mx

© David Octavio Morales Soto, por la obra gráfica (pinturas),
las fotografías y el texto introductorio

© Verónica Izquierdo Romero, por el texto crítico

SBN (COLECCIÓN GEM): 978-607-5910-40-6

ISBN (COLECCIÓN UAEMÉX): 978-607-633-866-7

ISBN (GEM): 978-607-5910-49-9

ISBN (UAEMÉX): 978-607-633-878-0

Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal
CE: 226/09/08/22

Coordinación editorial: Alejandro Pérez Sáez

y Jorge Eduardo Robles Álvarez

Diseño y formación: Rogelio González Pérez

Cuidado de la edición: Marja Clarissa López Tello Corona

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la autoría.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos patrimoniales.

Hecho en México / *Made in Mexico*

LA PINTURA como CONOCIMIENTO

DAVID SOTO

Página anterior:
Estudio natural
Óleo sobre MDF
20 x 30 cm
2018

Nadie puede cuestionar que el mundo actual demanda acciones eficaces en todos los campos de la vida. Las generaciones jóvenes asimilan la información de su realidad histórica, la procesan y van fraguando gradualmente una voz propia. Esa voz que se alza frente al orden establecido debe ser escuchada, porque es portadora de la simiente del pensamiento evolutivo, del paso que marca el cambio de una generación a la siguiente.

Por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo no escatima esfuerzos en la creación de diferentes vías que ayuden a la maduración del talento joven, a la difusión de sus ideas estéticas a través de la creación intelectual y artística, alimento del pensamiento humanista que, hoy por hoy, es el camino más firme hacia la paz mundial.

Conscientes de estos principios, nos hemos dado a la tarea de abrir nuestras puertas a jóvenes artistas y pensadores mexiquenses que destacan en los diversos géneros literarios: novela, cuento, ensayo, poesía y dramaturgia; en la reflexión y el pensamiento filosófico, histórico, antropológico y social; en las artes plásticas como pintura, grabado y escultura, o en las artes gráficas, digitales y cinematográficas.

Es así como surge el proyecto Jóvenes. Pasión y Libertad, nueva colección del Fondo Editorial Estado de México en coedición con la Universidad Autónoma del Estado de México, que abre un espacio para dar cauce a las voces de la juventud creadora, además de reconocer su trabajo y sus aportes a la literatura, el pensamiento y las artes de nuestra entidad.

MARCELA GONZÁLEZ SALAS Y PETRICIOLI
Secretaria de Cultura y Turismo

Página anterior:
Niña con paisaje interior
Óleo sobre MDF
100 x 150 cm
2021

Fortalecer la inclusión en la universidad y en la sociedad, al igual que la identidad de los diversos sectores de la población mexiquense, mediante la amplia participación de jóvenes en actividades literarias, artísticas y culturales es el principal objetivo de la Universidad Autónoma del Estado de México en materia de difusión cultural. Así lo definió la comunidad universitaria de la Uaemex en su Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025.

Por ello, a las universitarias y los universitarios nos llena de entusiasmo participar como coeditores en el diseño y lanzamiento de la acertada colección Jóvenes. Pasión y Libertad, que incluye obras de artes visuales, literatura y pensamiento filosófico, realizadas por jóvenes que practican los diversos géneros de estas tres vertientes de la producción intelectual en nuestra entidad.

Cada obra publicada en esta colección constituye un trabajo reflexivo sobre la realidad que, gracias a su tratamiento artístico, logrará detonar nuevas experiencias estéticas, intelectivas y morales en el público lector.

A su vez, la colección Jóvenes. Pasión y Libertad ha sido construida con una mirada abierta a la innovación de temáticas y técnicas que las jóvenes autorías seleccionadas han planteado con arrojo y energía.

Deseo que las obras que conforman esta colección se inserten en la rica tradición literaria hispanoamericana y dialoguen durante mucho tiempo con la crítica especializada y el público en general. Que así sea para el deleite de todas y todos.

Somos Uaemex

Patria, Ciencia y Trabajo

DR. CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ
Rector

Página anterior:
La desfragmentación del hombre es el triunfo del valle
Óleo sobre MDF
100 x 120 cm
2021

Es bien sabido que dentro del territorio nacional muchos creadores dejan una huella que supera el paso del tiempo, por lo que cabe enfatizar su esfuerzo y compromiso ante la propia obra y, sobre todo, con su comunidad.

Artistas plásticos como Pedro Coronel en Zacatecas, Francisco Toledo en Oaxaca, José Atanasio Monroy en Jalisco, Alfredo Zalce en Morelia, Joaquín Clausell en Campeche y otros más que promueven una relación más sana del ser humano con el mundo a través de la pintura han dejado un legado invaluable para el patrimonio cultural, reconocido no sólo en México, también por instituciones, galerías y museos de carácter internacional.

En particular, en el Estado de México, la diversidad cultural promueve las condiciones necesarias para que el arte no decline bajo ninguna circunstancia. Un ejemplo se encuentra en la obra de David Soto, quien a base de disciplina ha obtenido resultados que no cualquiera alcanza de forma inmediata: desde sus exposiciones en casas de cultura mexiquenses hasta premios y bienales internacionales.

El reconocimiento a su trabajo se debe a que su pintura no es un acto deliberado, por lo contrario, clama señalar acontecimientos que, bajo el adjetivo de problemáticos, pueden tener una solución. En este sentido, las pinturas de Soto operan como

proyectos de investigación que exploran temáticas de impacto para la sociedad.

Regularmente, la pintura funciona como un dispositivo que acciona en el observador una mirada distinta de lo convencional. Entonces, cabe decir que integra la observación y el ejercicio de pensar sobre lo retratado. Cuando se observan las piezas de Soto, la mirada se torna reflexiva para producir un conocimiento que antes no se tenía sobre el contexto, puesto que permiten reconstruir cada uno de los fenómenos que asechan a nuestra sociedad.

Cuando David Soto propone una pintura muy parecida a lo que se denomina realidad, enfatiza que los objetos o los personajes retratados tienen algo que escapa a la vista, así que apreciar sus obras es una propuesta para observar nuevamente, para redescubrir el mundo.

En su postura de artista emergente, David Soto ha dejado una huella suficientemente clara para demostrar que su trabajo pictórico será uno de los referentes en el Estado de México. Cautivarse con las imágenes que se alojan en sus piezas es una forma de conservar lo más humano del arte.

VERÓNICA IZQUIERDO ROMERO

¿QUÉ ES LA PINTURA?

Es difícil hablar de pintura, sobre todo en estos tiempos, ya que nunca antes en la historia de la humanidad se habían visto tantos pintores y artistas. Aunado a esto, los medios digitales han propiciado un lugar fértil donde cualquier persona puede subir un trabajo relacionado con este oficio, sin embargo, existen pocas que lleguen hasta las últimas consecuencias en la práctica del arte.

La pintura es una materia que facilita traducir experiencias en imágenes; se puede ejercer mediante muchos materiales como acuarela, óleo, acrílico, pastel y medios experimentales, no obstante, hay que enfatizar que sólo son herramientas para colorear, por lo que conviene darle un valor agregado para que desemboque en una obra de arte.

Naturalmente, ese valor es el conocimiento; la morfología de la imagen resulta de preguntas que vienen a la mente para describir el mundo. La pintura es una extensión de mí que permite relacionarme con el entorno y materializar nuevas realidades.

Aquellas pinturas cuya singularidad llama nuestra atención son proyectos de investigación que desplazan fenómenos de impacto social a un lugar

inexplorado, por supuesto, esto genera una realidad posible sólo dentro de ella. Tal vez de esta manera he resuelto mi técnica, en la búsqueda de nuevas realidades, he investigado la potencia de mis experiencias, lo que a su vez enfatiza fenómenos interesantes que no siempre reconozco a golpe de vista.

En este sentido, la primera vez que trabajé la pintura fue cuando regresaba a Toluca de un viaje proveniente de la Marquesa (un lugar maravilloso y repleto de vegetación); una vez cruzado el río Lerma, el interior del autobús fue colonizado por un aroma fétido e insoportable que provenía del exterior. Claramente era el río que en la actualidad está contaminado hasta la exageración.

Reflexionando sobre este acontecimiento, me di a la tarea de buscar una forma en que la pintura mediara una nueva relación entre el ser humano y la naturaleza. Tenía fe en que el río, al igual que la humanidad, emprendiera un ciclo de renovación.

Una investigación de campo en el río me demostró que no todo el tiempo huele tan mal y que durante su trayecto el agua cambia de tonalidad. Probablemente,

esto se deba al trabajo de las fábricas y la intensidad con la que vierten residuos tóxicos sobre su contexto territorial.

Vincular pictóricamente el río con el ser humano me llevó a relacionar el cambio físico femenino con el correspondiente del agua residual. Me propuse pintar, diariamente por un mes, el retrato de una mujer que viviera a orilla del río. Esto me trasladó a un análisis sobre lo que representa un ciclo de transformación física y cómo es que la feminidad está íntimamente asociada con la fertilidad. Por lo anterior, el agua, como la mujer, puede homologarse en la idea de generar un nuevo ciclo de vida.

Para culminar el proyecto, las pinturas fueron trabajadas con agua residual del río Lerma; quizá así por fin tendrá un rostro y generará empatía en el contexto social. De esta manera, en la pintura, el ser humano y la naturaleza serán uno mismo.

El proyecto antes mencionado sirve para ejemplificar de qué manera trabajé la pintura y cómo es que emerge cada una de sus configuraciones. En resumidas cuentas, la práctica pictórica es un tipo de investigación que tiene una lectura visual subordinada a la morfología de la imagen.

El proyecto de aguas residuales fue el inicio de múltiples trabajos pictóricos, y hablar de cada uno de ellos llevaría una larga lectura. Por el momento, sólo he comentado cómo la pintura ha cambiado mi vida y de

qué manera me ha permitido la cordura en lugares y contextos apocalípticos.

La morfología de la imagen en la pintura es una manera de desestabilizar los paradigmas cimentados en prácticas culturales. Así una pintura basada en el analfabetismo iconológico no aportaría nada ni para el colectivo social ni para el productor de imagen. No quiero decir que sea malo ya que todos partimos desde un punto cero, pero es nuestro compromiso codificar cada uno de los elementos que componen el mundo que nos rodea, ya sea en la posición de artista o espectador.

Sin duda, construida a partir de un proceso de pensamiento complejo, la pintura visibiliza fenómenos o problemáticas sociales. Por lo anterior, resulta útil implementar herramientas asociadas a métodos científicos, tales como observación, inducción, hipótesis, experimentación, análisis y resultado, para profundizar en la idea de humanizar al espectador con ayuda del conocimiento.

Las series de pinturas que muestro a continuación son el resultado de selecciones y premios de bienales, salones anuales, becas o certámenes de carácter nacional e internacional. Lo hago con la intención de mostrar los múltiples proyectos que, a pesar de ser diferentes en su temática, están asociados en un solo acto: el amor por la pintura.

Anatomía de una pérdida de fe
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2014

Anatomía de una esperanza
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2015

Anatomía de una pérdida de esperanza
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2016

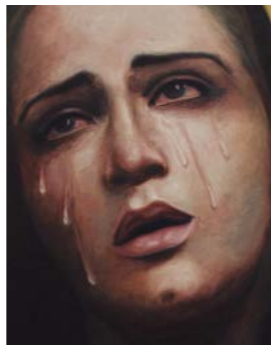
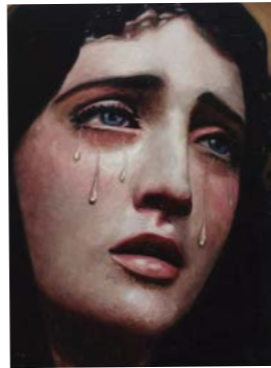
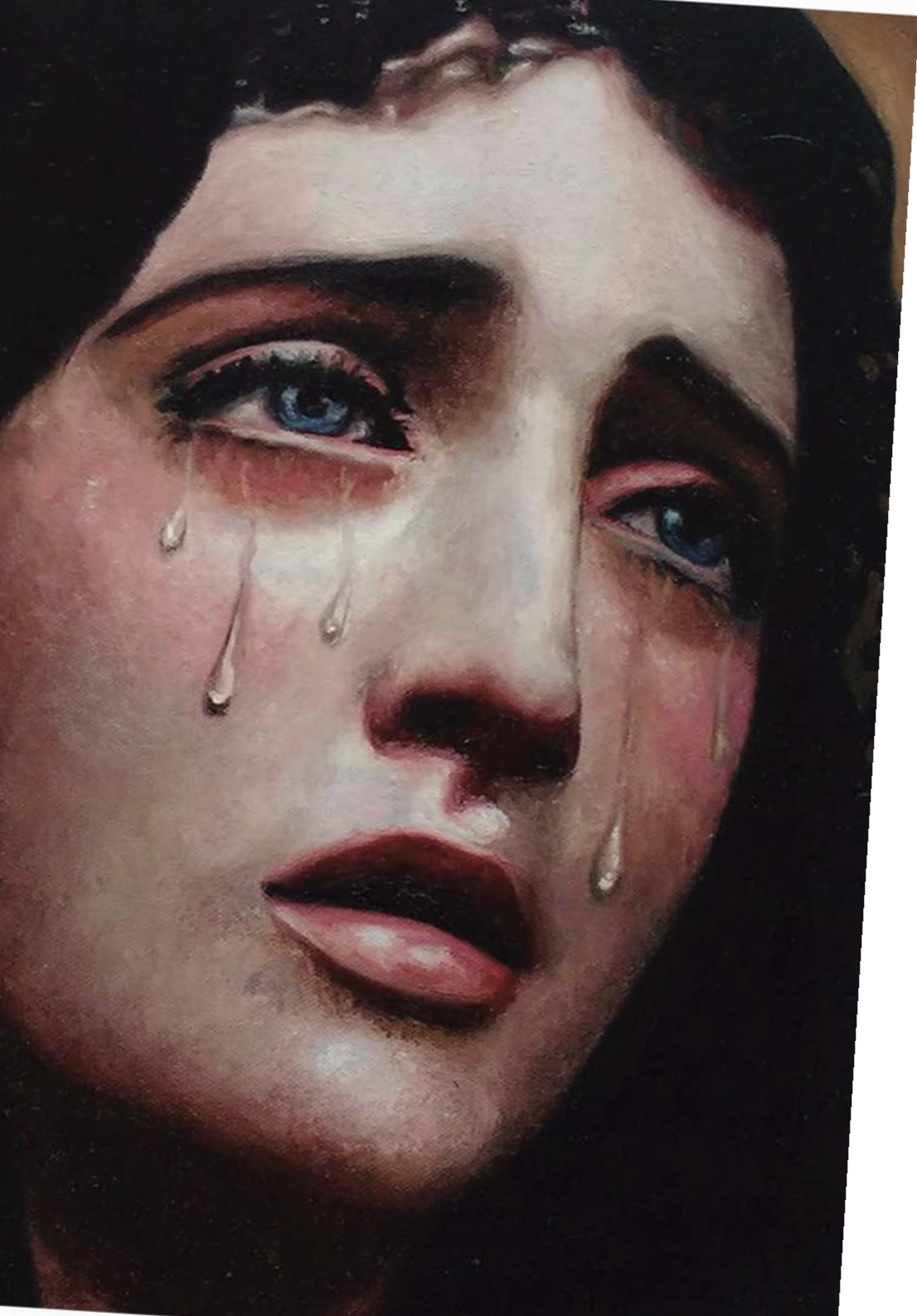
Pequeño paisaje contemporáneo
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2016

Monstruo contemporáneo
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2016

Naturaleza del hombre
Óleo sobre tela
70 x 150 cm
2019

Madona contemporânea
Óleo sobre MDF
22 x 40 cm
2017

Madona contemporânea II
Óleo sobre MDF
22 x 40 cm
2017

Cuerpo vacío
Óleo sobre papel
120 x 100 cm
2016

Paisaje para cuidar lo que queda
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2019

Cuerpo y paisaje
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2019

Niño descansando
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2019

Anatomía contemporánea
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

Anatomía sobre paisaje
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

Anatomía sobre paisaje II
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

Anatomía sobre paisaje III
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2019

Elementos para cuidar el alma II
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

Elementos para cuidar el alma II
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

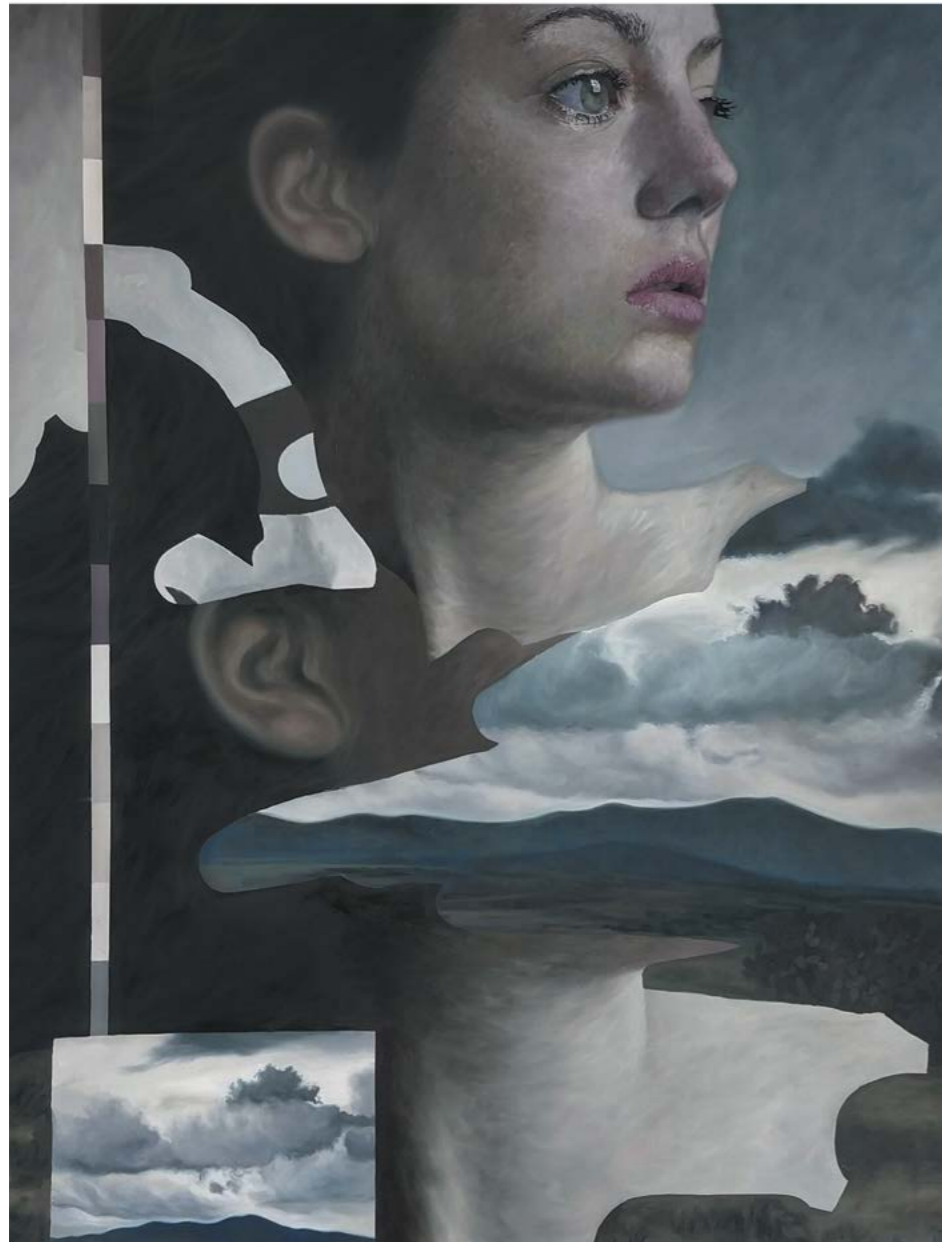

Vigilante
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

La desfragmentación del hombre es el triunfo del valle
Óleo sobre MDF
100 x 120 cm
2021

*La desaparición del hombre es el
triunfo de las montañas*
Óleo sobre MDF
100 x 150 cm
2021

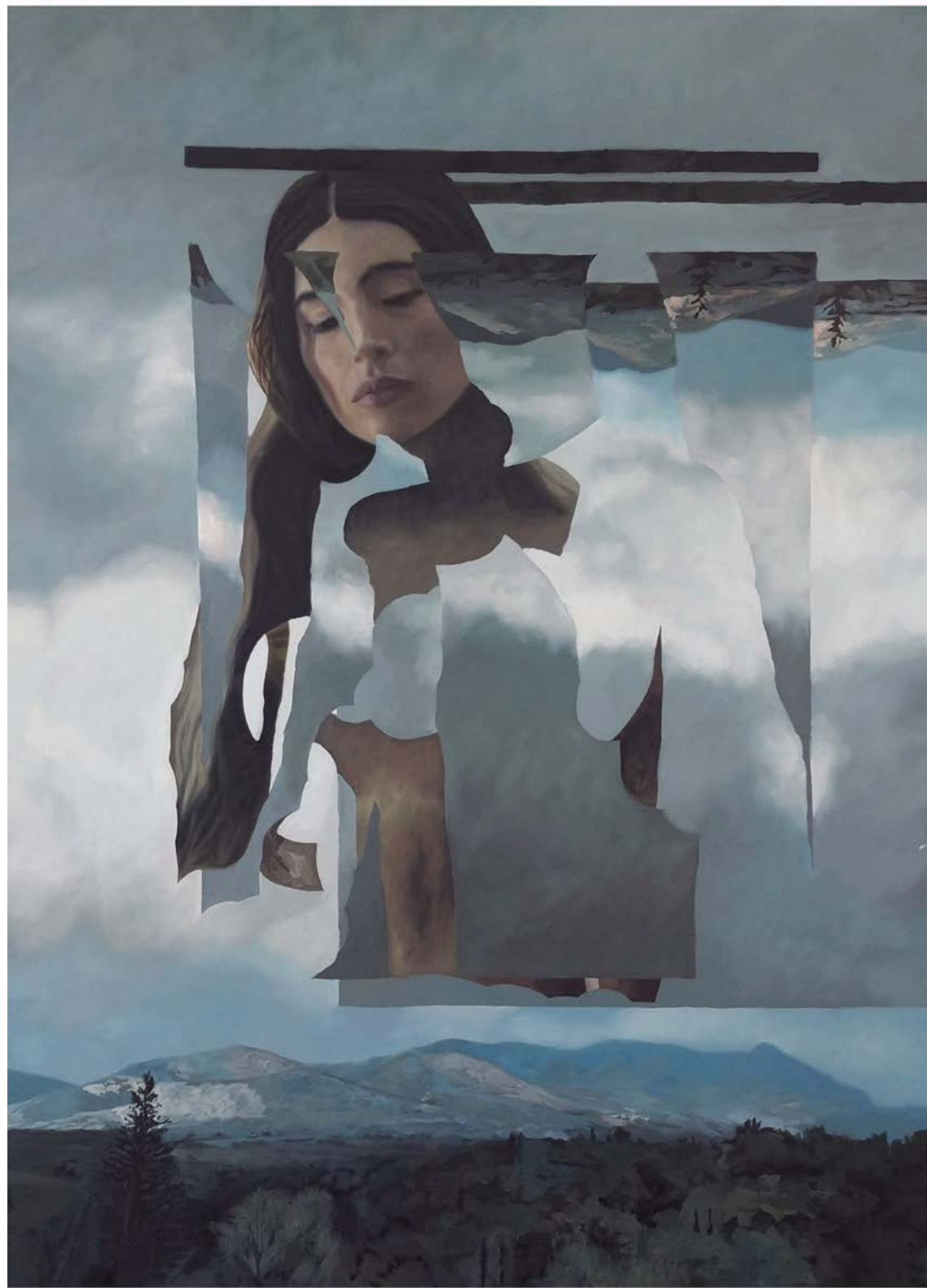

Página anterior:
Paisaje desfragmentado
 Óleo sobre MDF
 100 × 150 cm
 2021

Hombre desfragmentado
 Óleo sobre MDF
 100 × 150 cm
 2021

Página anterior:
Mujer desfragmentada
 Óleo sobre MDF
 100 x 150 cm
 2021

Niña con paisaje interior
 Óleo sobre MDF
 100 x 150 cm
 2021

Pilares para construir el alma
Óleo sobre MDF
100 x 150 cm
2021

El sueño del hombre
Óleo sobre MDF
100 x 150 cm
2021

Niña con paisaje exterior
Óleo sobre MDF
100 x 150 cm
2021

Página anterior:
La desfragmentación de la imagen
Óleo sobre MDF
64,8 x 83,7 cm
2021

Naturaleza desfragmentada
Óleo sobre MDF
64,8 x 83,7 cm
2021

Objeto desfragmentado
Óleo sobre MDF
64,8 x 83,7 cm
2021

Arriba
Objeto natural desfragmentado
Óleo sobre MDF
64.8 x 83.7 cm
2021

Abajo
Alma desfragmentada
Óleo sobre MDF
64.8 x 83.7 cm
2021

Abajo
Mariposa reformulada
Óleo sobre MDF
64.8 x 83.7 cm
2021

Arriba
Mariposa desorganizada
Óleo sobre MDF
64.8 x 83.7 cm
2021

Página anterior:
Mariposa reestructurada
Óleo sobre MDF
64.8 x 83.7 cm
2021

Amantes contemporáneos
Óleo sobre MDF
28 x 22 cm
2018

Objeto en llamas
Óleo sobre MDF
28 x 22 cm
2018

Elemento en descanso
Óleo sobre MDF
28 x 22 cm
2018

Estudio de la desesperanza
Óleo sobre MDF
28 x 22 cm
2018

Sin título
Óleo sobre MDF
28 x 22 cm
2018

Objeto botánico
Óleo sobre MDF
28 x 22 cm
2018

Estudio natural
Óleo sobre MDF
20 x 30 cm
2018

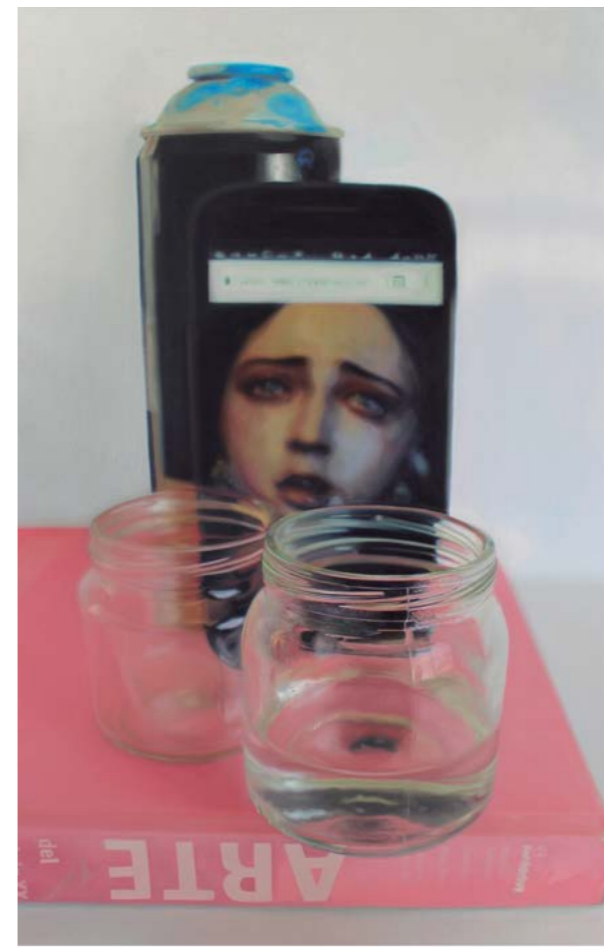
Estudio botánico
Óleo sobre MDF
20 x 30 cm
2018

Ofrenda de fe
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2018

Ofrenda de un nuevo orden
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2019

Ofrenda contemporánea
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2018

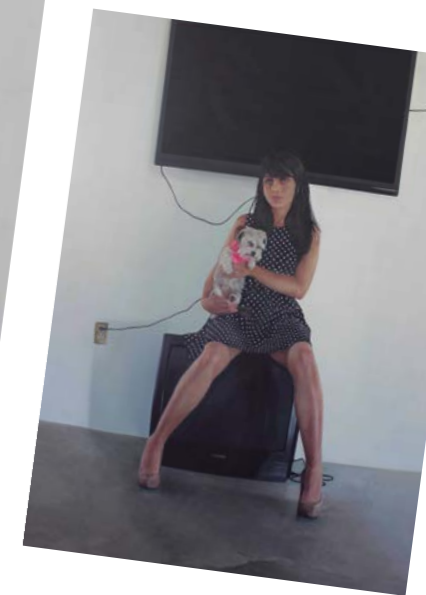
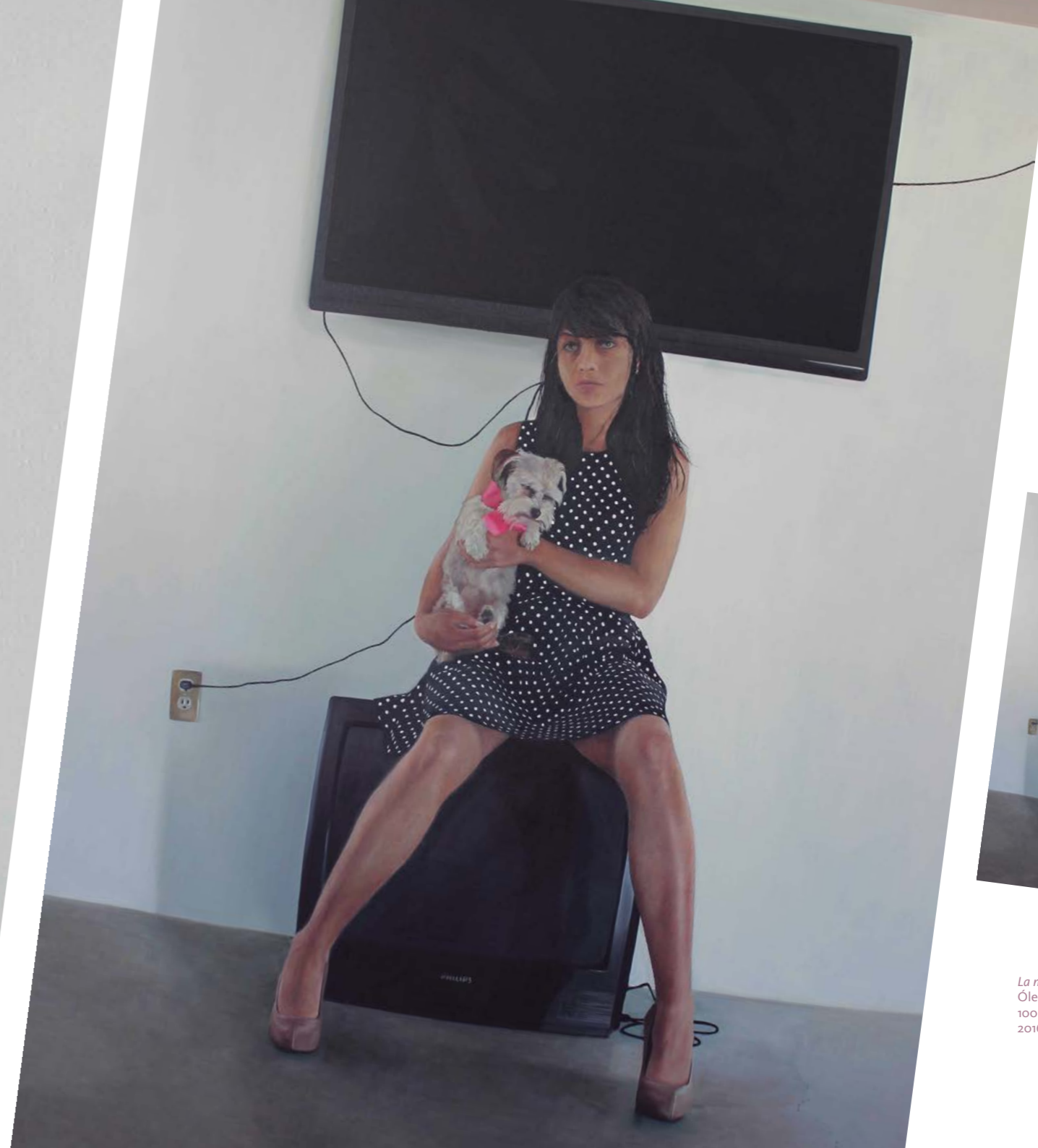
Venus contemporánea
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2017

Cuando la morena descansa
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2019

La morena y su perra
Óleo sobre tela
100 x 150 cm
2016

Niño mexicano
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

Páginas siguientes:
Niño descansando
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

Durmiente
Óleo sobre MDF
70 x 100 cm
2020

Anatomía de un nuevo orden
Óleo sobre tela
150 x 100 cm
2015

Un nuevo orden
Óleo sobre tela
136,5 x 82 cm
2015

UN

NUEVO

ORDEN

La pintura como conocimiento, de David Soto, se terminó de editar en agosto de 2022, en Toluca, Estado de México. Para su formación se usó la familia tipográfica KievitOT, de Michael Abbink and Paul van der Laan, de la Fundidora Font Font. Diseño y formación: Rogelio González Pérez. Cuidado de la edición: Clarissa Corona y César Alan Malvárez Hernández. Editores responsables: Alejandro Pérez Sáez y Jorge Eduardo Robles Alvarez.

La técnica pictórica de David Soto no sólo funge como medio sino también como mensaje. Pareciera que su fin último es la conquista de lo real, mediante el exterminio de los límites de la representación pictórica y los rastros del pincel, construyendo así un imaginario hiperrealista plagado de escenas sospechosamente cotidianas y con una codificación simbólica que fluctúa entre el retrato y el paisaje hasta lograr potentes metáforas poéticas.

LA PINTURA

COMO CONOCIMIENTO