

DE LA CREACIÓN

miguelángel

miguelángel

A LO

CREADO

imaginación y realidad

JÓVENES • PASIÓN Y LIBERTAD | ARTE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional

Ivett Tinoco García
Secretaria de Cultura y Turismo

Consejo Editorial
Consejeros
Ivett Tinoco García
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 Luján
Secretaria de Difusión Cultural

Doctor en Administración
Jorge Eduardo Robles Alvarez
Director de Publicaciones Universitarias

miguelángelhernández

De la creación **a lo creado:**

imaginación y realidad

FOEM
FONDO EDITORIAL ESTADO DE
MÉXICO

De la creación a lo creado: imaginación y realidad

© Primera edición: Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México / Universidad Autónoma del Estado de México, 2023

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

© Miguel Ángel Hernández Hernández, por la obra gráfica (pinturas) y el texto introductorio

© Francisco Platas López, por el texto crítico

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

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

ISBN (GEM): 978-607-5910-52-9

ISBN (UAEMéx): 978-607-633-879-7

Número de autorización del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal
CE: 226/09/57/23

Coordinación editorial: Alejandro Pérez Sáez y Jorge Eduardo Robles Álvarez
Diagramación, formación y diseño de portada: Sarah Suárez Romero
Cuidado de la edición: Patricia Ramírez Ángeles

Las opiniones expresadas en este libro son responsabilidad exclusiva del autor y no representan necesariamente el punto de vista del editor.

Hecho en México / *Made in Mexico*

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.

miguelángelhernández

De la creación a lo creado:

imaginación y realidad

"El mayor hechicero (escribe memorablemente Novalis)
sería el que se hechizara hasta el punto de tomar
sus propias fantasmagorías por apariciones autónomas.
¿No sería ése nuestro caso?" Yo conjeturo que así es.

JORGE LUIS BORGES
Avatares de la Tortuga (1932)

¿Crear o crear?

Miguel Ángel Hernández explora mundos creados por nuestras capacidades imaginativas y, a través de ellos, busca cuestionar las estructuras ideológicas que las sustentan. Ante el debate de la existencia de una realidad material fuera del ámbito humano, frente a la noción de que dicha realidad es sólo una interpretación de nuestros sentidos, el artista comparte con George Berkeley que el mundo externo se compone únicamente de ideas. Con ello niega la existencia autónoma de las cosas visibles y demuestra en su obra que los objetos del sentido existen sólo en nuestra mente.

El trabajo de Hernández amplía la tradición del humorismo, la transgresión y el vanguardismo artístico inaugurado hace más de un siglo por Duchamp y el empleo de arquetipos absolutos, y en ocasiones místicos, de Dalí o Magritte. Los torsos, los cráneos, los animales muertos y las reminiscencias cristianas conviven con misiles, astronautas y homínidos ancestrales. El pintor no niega su tradición surreal y ensancha sus horizontes, a la vez que

denuncia el exacerbado fanatismo y la guerra, propone también, de manera provocativa, el retorno al origen, a las sociedades primigenias y a nuestra responsabilidad ante el mundo.

Si en la película *Never look away*, su director, Florian Henckel von Donnersmarck, nos invita a entender cómo el arte puede develar misterios que oculta la realidad, denunciando la inmoralidad de la hipocresía social, la obra nos invita a abordar otro aspecto fundamental del arte: la formulación de nuevas preguntas. Si en nuestra transformación *De animales a dioses* hemos generado un *Delirio de infinitud colectiva*, ¿cómo debemos abordar la responsabilidad de nuestros actos, con indiferencia o inocencia?, ¿ser indiferentes o llorar? Las respuestas del autor las encontramos también en los títulos de sus obras: ante *La imposibilidad ontológica del sentido*, el *Existir para dar existencia*; para lograr *El alivio de la náusea*, emprender *La poética de la vida humana*; ante la *Indiferencia o inocencia*, vivir un *Tiempo atemporal*.

En la necesidad de poseer evidencias que demuestren una verdad no sustentada en pruebas experimentales, ¿qué requerimos?, ¿crear o crear? La obra de Miguel Ángel Hernández invita a responder tal pregunta recordando la frase de Unamuno: “¿Crear lo que no vimos!, ¡no!, sino crear lo que no vemos”.

FRANCISCO PLATAS LÓPEZ
Doctor en Ciencias y Artes para el Diseño

De la creación a lo creado

La pintura ha sido para mí un placer sensorial, pero a la vez una pulsión provocada por la incompreensión y el inconformismo que surge del conflicto entre la realidad y lo imaginario. En un principio, el acto pictórico se trataba simplemente de la satisfacción de entender, aunque fuera superficialmente, las relaciones funcionales y formales de algunas cosas. Pero, poco a poco, la imagen creada comenzó a alejarse de lo real, mientras no dejaba de preguntarme sobre la implicación de este concepto tan concreto y complejo como es “lo real”.

La imagen en un cuadro puede ser tan real como el sudor de la piel provocado por la fuerza del candente y agobiante sol en el cenit. Pero, entonces, el conflicto se desata, pues una pintura que retrata un hecho inventado podría ser tan real como una nota periodística si ignoramos su origen. En ese sentido, me viene a la mente una frase muy certera y concuerdo con Flaubert cuando dice que “de todas las mentiras, el arte es la que menos engaña”.

En la pintura hay honestidad porque muestra realidades, aunque desde un principio se nos diga que son creadas, inventadas. ¿Y qué es la invención sino una síntesis de realidades? Pregunto.

El desarrollo de mi forma de pintar ha sido paralelo a los continuos cambios que se han dado en mi modo de asimilar el mundo, un recorrido que inició en la contemplación y la admiración de algo externo, fuera de mí, y que poco a poco se volvió en mi contra para invitarme a pintar lo que nunca podría contemplar. Hoy, esta práctica me posibilita encarar las complejidades de lo real, me posibilita pasar de mi individualidad a la colectividad, me permite problematizar las obviedades que siempre encierran interesantes ambigüedades.

Este hecho de pensar a través de la imagen se remonta a una de mis primeras series titulada *Monumentalmente intrascendente*, en la que reflexiono sobre una sensación que sin duda todos hemos experimentado: el vacío y la ausencia de sentido. En el intento de superar esta crisis recurrí a la contemplación de los extensos valles que rodean la zona de Toluca, a los que tenía acceso gracias a la cercanía de mi hogar con zonas rurales circundantes; en ellos encontré la primera aproximación, la fusión íntima con su esencia monumental en contenido y extensión a través de la cual el Universo nos lanza una furtiva mirada. Al mismo tiempo recordaba la razón de ser de mi prematuro trabajo artístico de ese momento, una razón de ser no era otra sino de protesta ante la agonizante insignificancia que me provocaba ser consciente de mi diminuta dimensión material en ese vasto Universo natural, que por mucho que pretendamos conceptualizarlo, resulta ser inabarcable.

Así, al cabo de una serie de juegos visuales, desarrollé metáforas, evidencias del inagotable esfuerzo por demostrar la no insignificancia del ser humano, todo a través de obras creativas que, tal vez inocentemente, buscaban ser menos efímeras que nosotros mismos: una escultura, un edificio, una pintura, un objeto, el cual, por más que intentáramos fuera perdurable, no significaba sino un pestañeo sutil en comparación con el tiempo que suponemos que el Universo ha existido y existirá. A partir de entonces, supe que la pintura no se limitaba a un mero placer visual, sino que se ampliaba hacia una forma de entender y pensar el mundo.

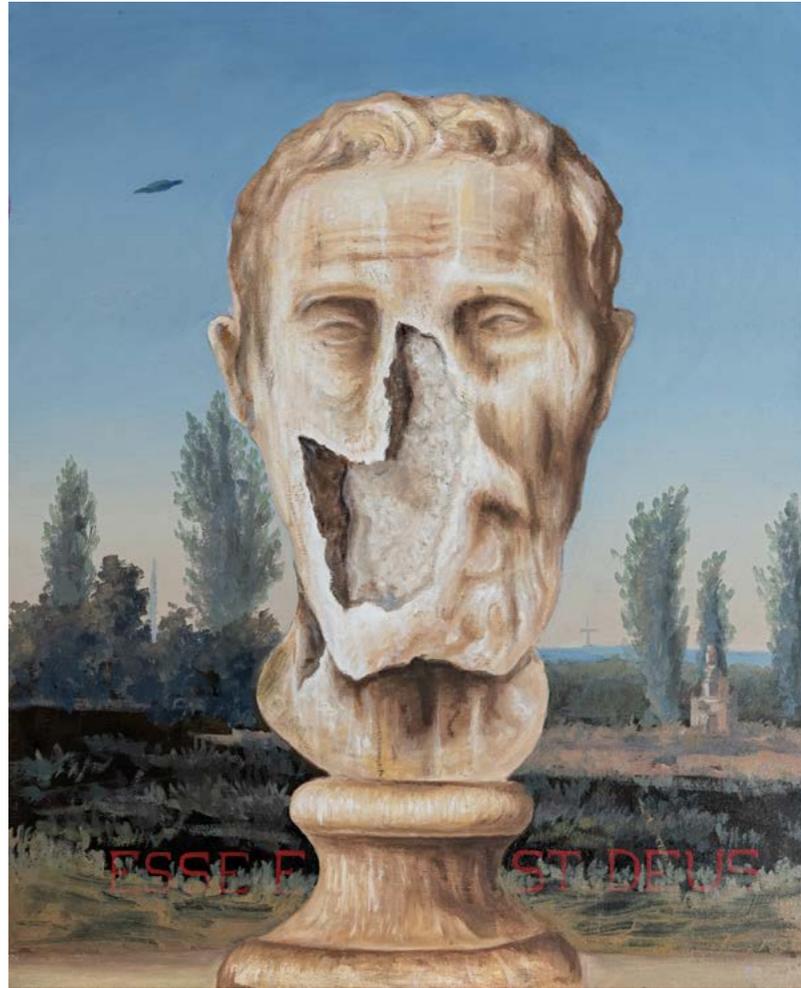
Hoy veo en la pintura una fuente inagotable de posibilidades para asimilar “lo real”, para analizarlo y criticarlo, para que la caótica propuesta visual reunida en este libro estimule libremente la reflexión de nuestra bella construcción imaginaria llamada mundo.

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ

mentalmente

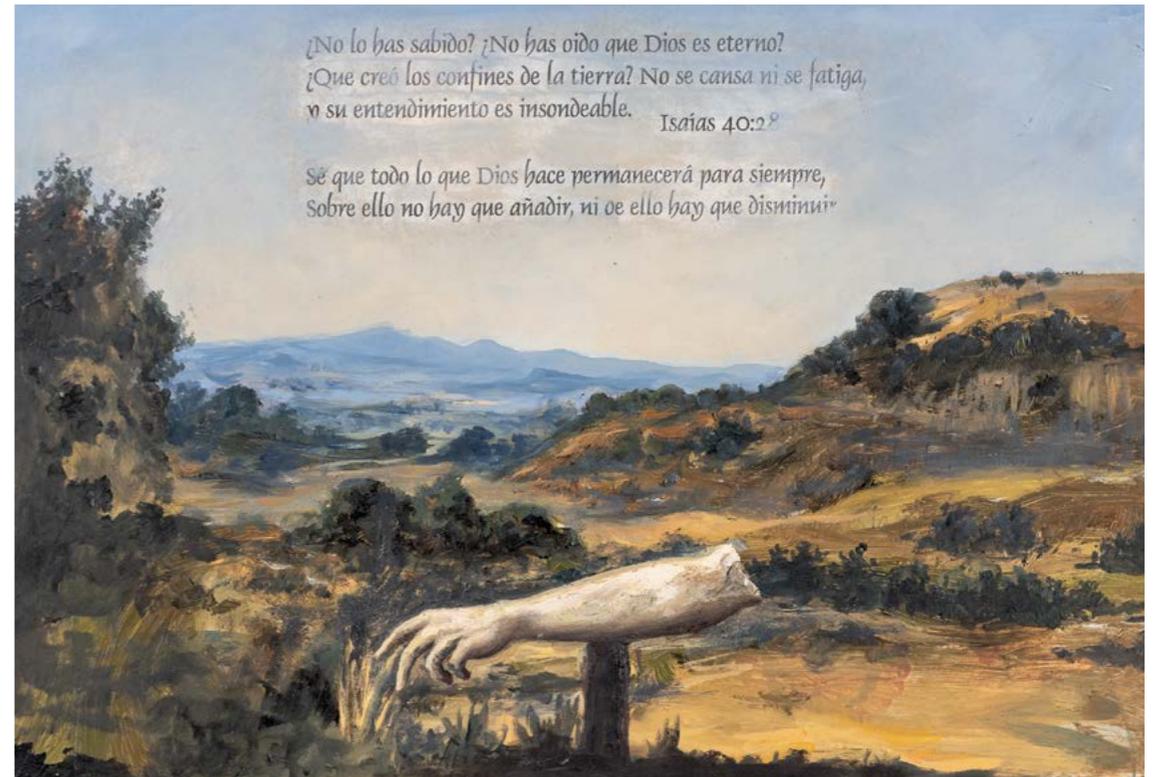
Monu

Monumentalmente
intrascendente

Delirio de infinitud colectiva
Óleo sobre lienzo
50 x 40 cm
2020

La náusea
Óleo sobre MDF
30 x 40 cm
2020

Antropología transhistórica
Óleo sobre lienzo
20 x 25 cm
s. f.

Sin título
Óleo sobre lienzo
20 x 25 cm
2022

Vanitas contemporánea

Óleo sobre MDF

40 x 30 cm

2021

18

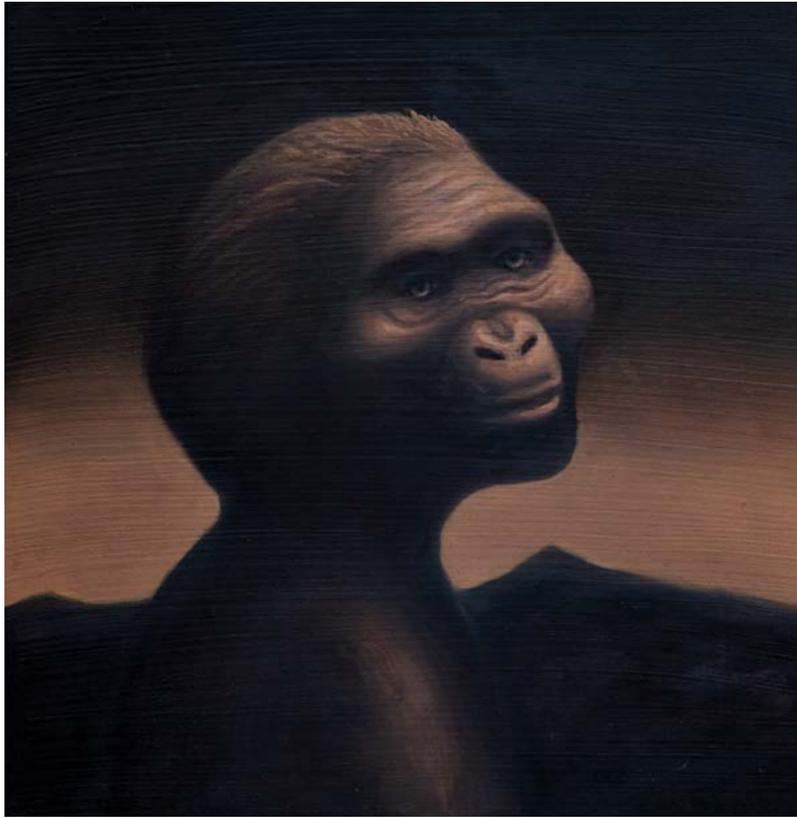
19

Vanitas contemporánea II

Óleo sobre lienzo

30 x 40 cm

2021

Retrato colectivo
Óleo sobre lienzo
50 x 50 cm
2020

Poética ironía evolutiva
Óleo sobre lienzo
75 x 105 cm
2021

De animales a dioses

Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2020

*La imposibilidad ontológica del sentido
y el alivio de la náusea*
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2021

Eterna contradicción
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm
2020

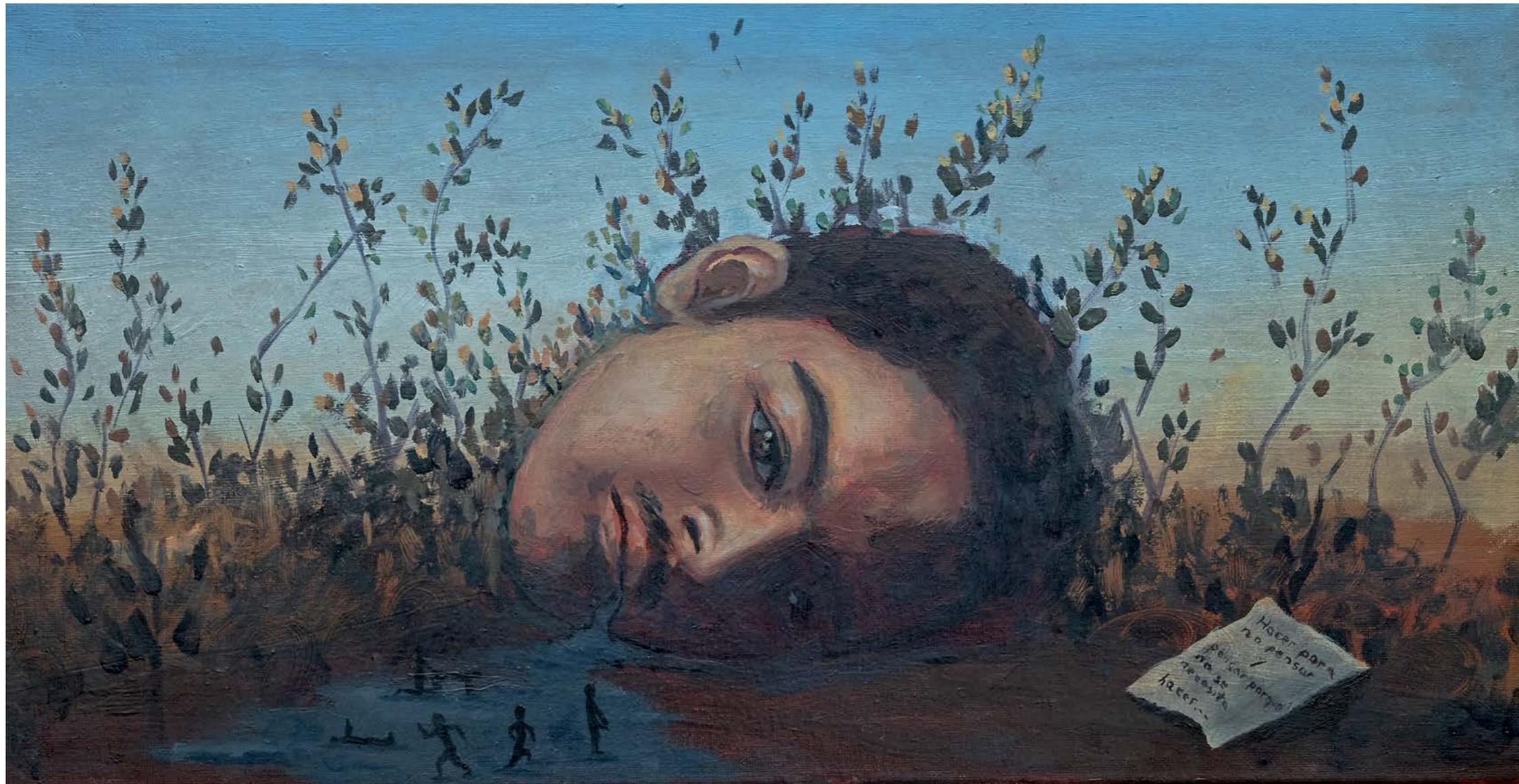
La poética de la vida humana
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2020

Hostil II
Óleo sobre lienzo
20 x 25 cm
2022

¿Quién puede más? I
Óleo sobre lienzo
20 x 25 cm
2022

Sin título
Óleo sobre lienzo
30 x 50 cm
2023

Sísifo
Óleo sobre lienzo
65 x 85 cm
2020

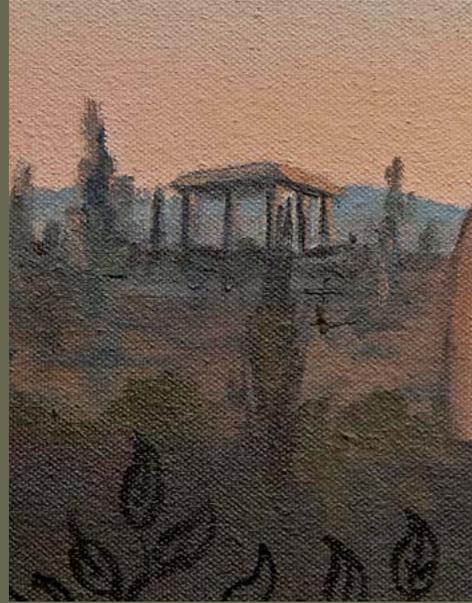

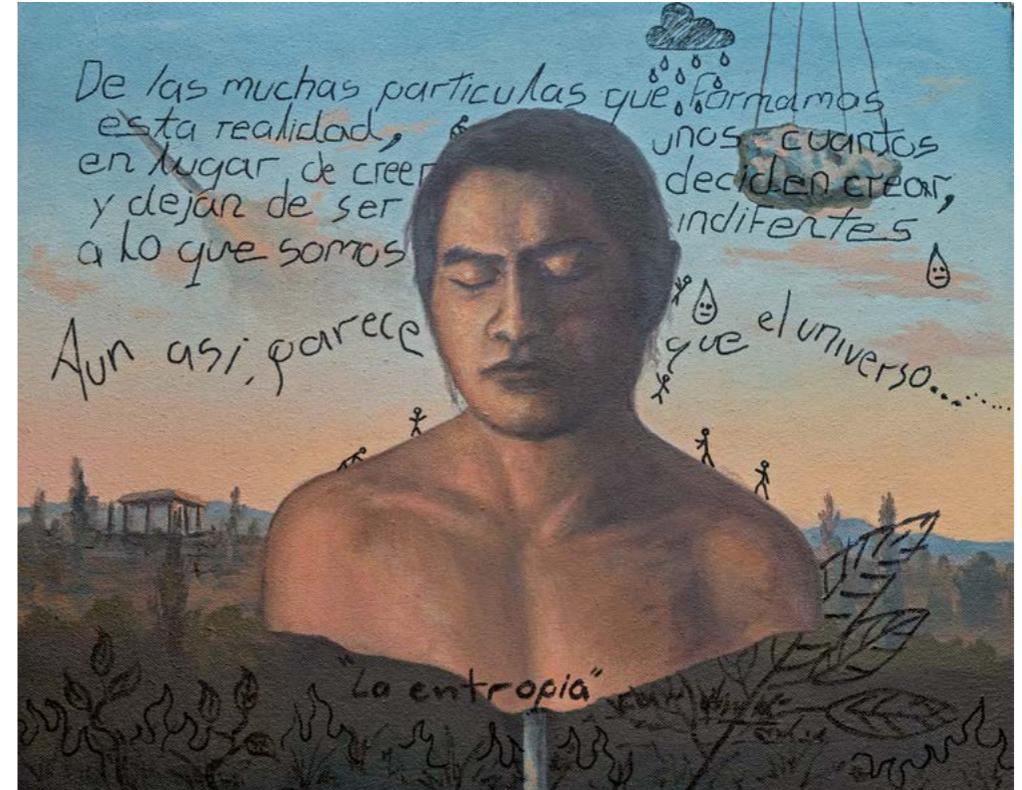
ura

Pintu

Pintura
memética

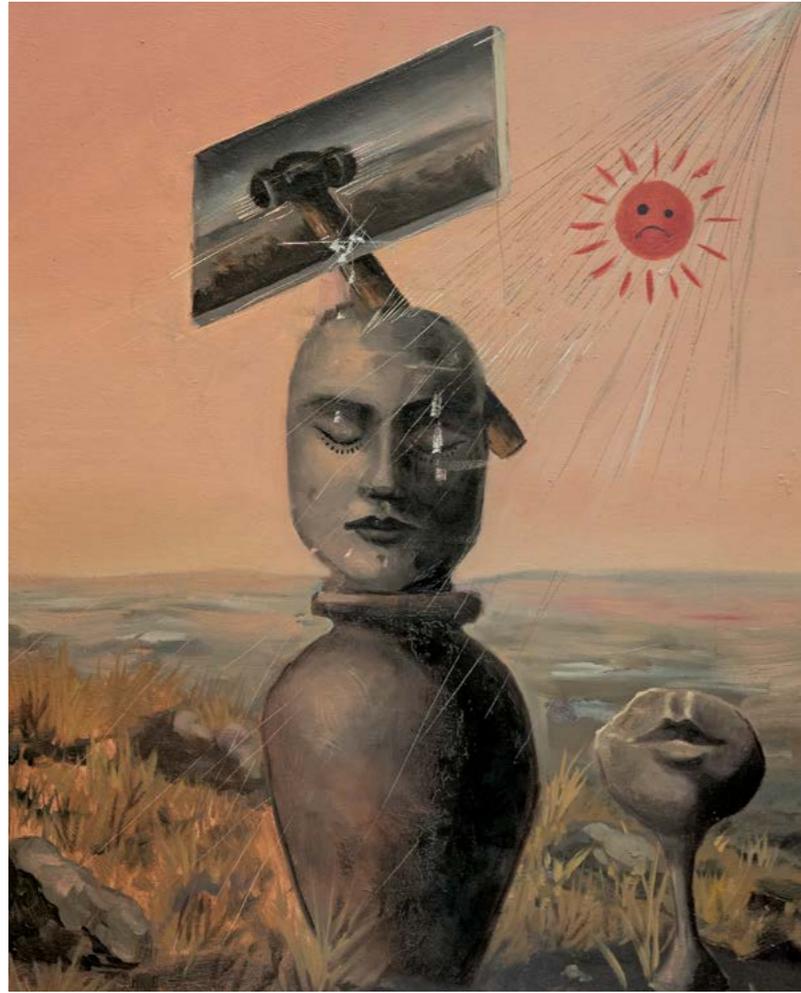

Delirio de infinitud colectiva II
Óleo sobre lienzo
50 x 60 cm
2020

Entropía
Óleo sobre lienzo
50 x 70 cm
2020

Sin título
Óleo sobre lienzo
50 x 60 cm
2023

¿Crear o crear?
Óleo sobre lienzo
40 x 55 cm
2022

Imposibilidad ontológica del sentido

Óleo sobre lienzo
50 x 60 cm
2021-2023

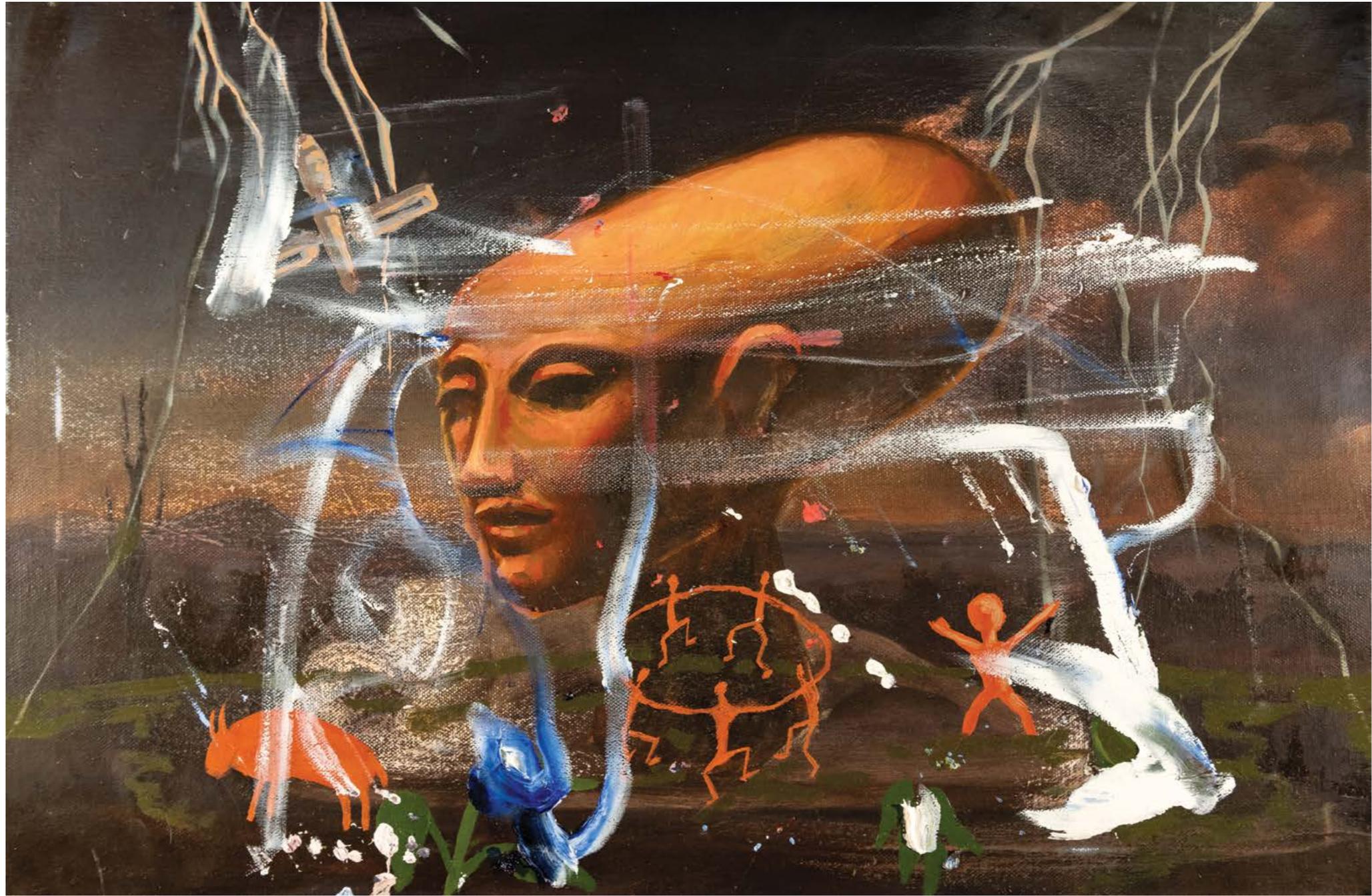
Rojo
Óleo sobre lienzo
50 x 60 cm
2023

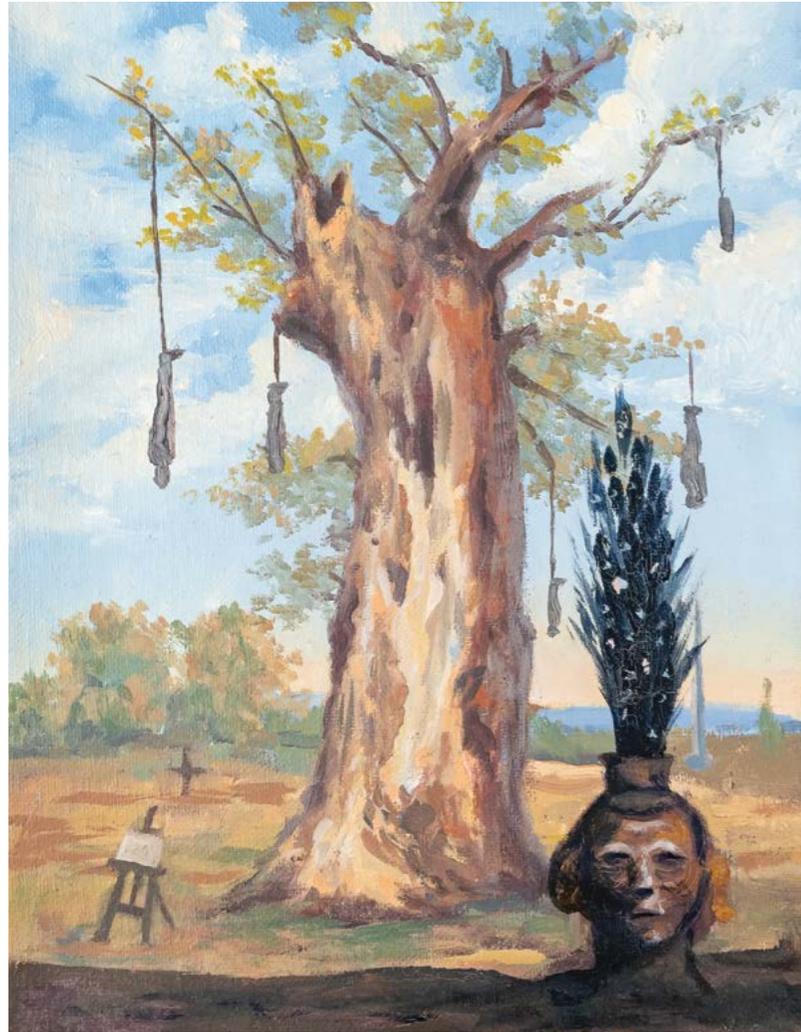
Existir para dar existencia
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2022

Absurdo
Óleo sobre lienzo
40 x 50 cm
2022

Pulsión
Óleo sobre lienzo
40 x 60 cm
2022

Sin título
Óleo sobre lienzo
25 x 20 cm
2022

Sin título
Óleo sobre lienzo
20 x 25 cm
2022

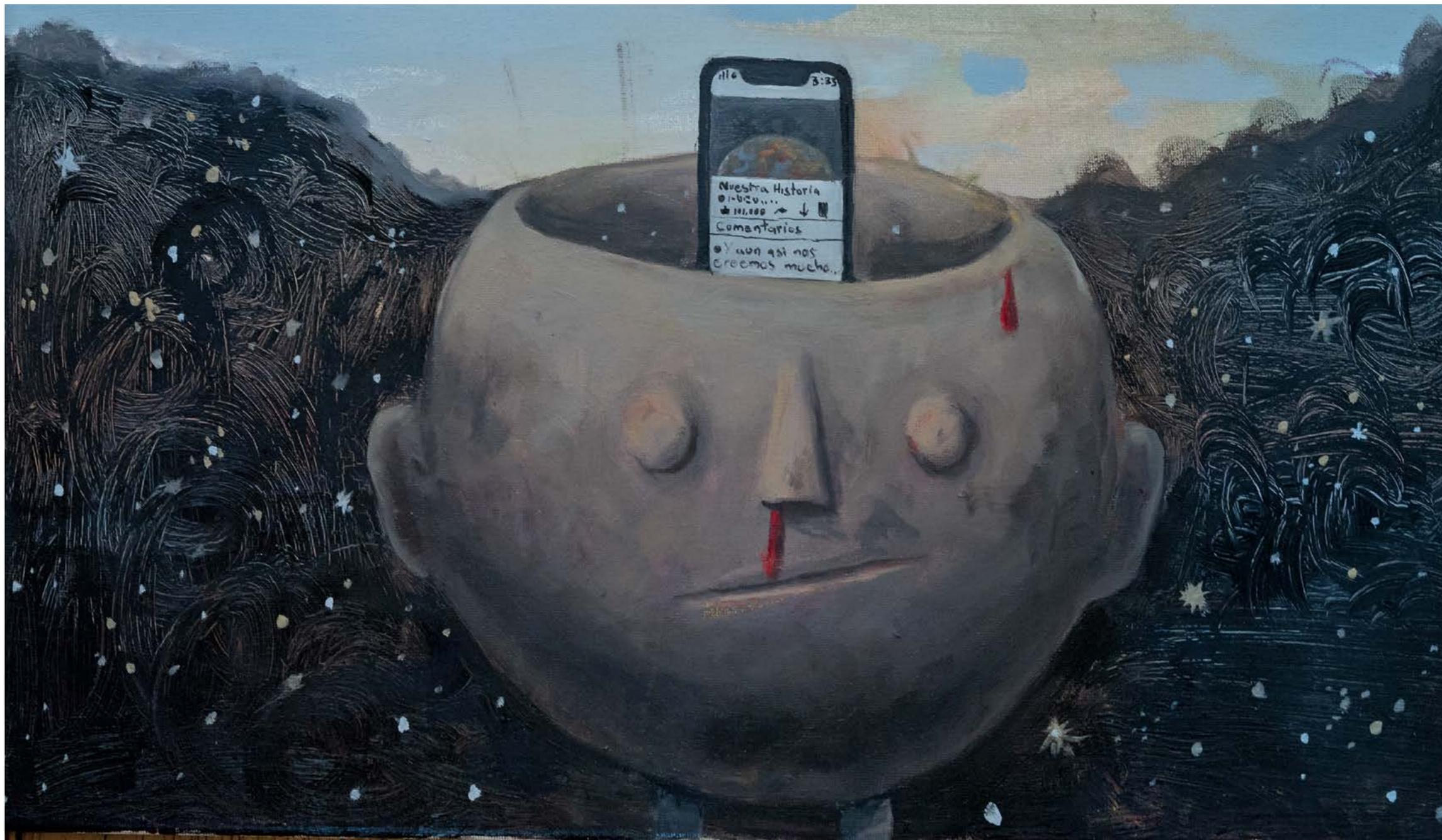

Dadá y los monumentos al orden
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2022

Sin título
Óleo sobre lienzo
50 x 70 cm
2020

Y aún así nos creemos importantes

Óleo sobre lienzo
26 x 50 cm
2020

Importante

Real

Lo que realmente
importa

¿Así es la vida?
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2023

¿Ser indiferentes o llorar?
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2023

Sin título
Óleo sobre lienzo
120 x 180 cm
2023

Sin título
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2023

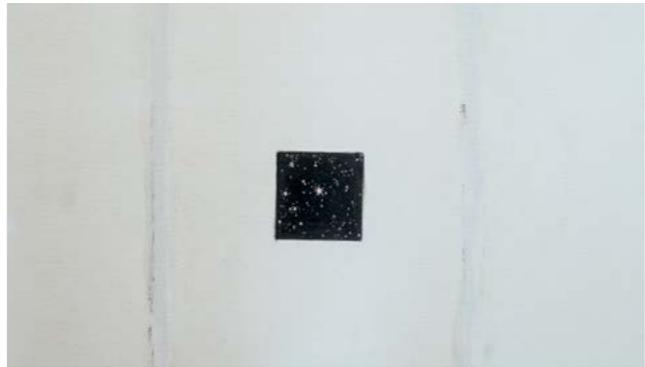

Cosa que cosifica
Óleo sobre lienzo
80 x 120 cm
2023

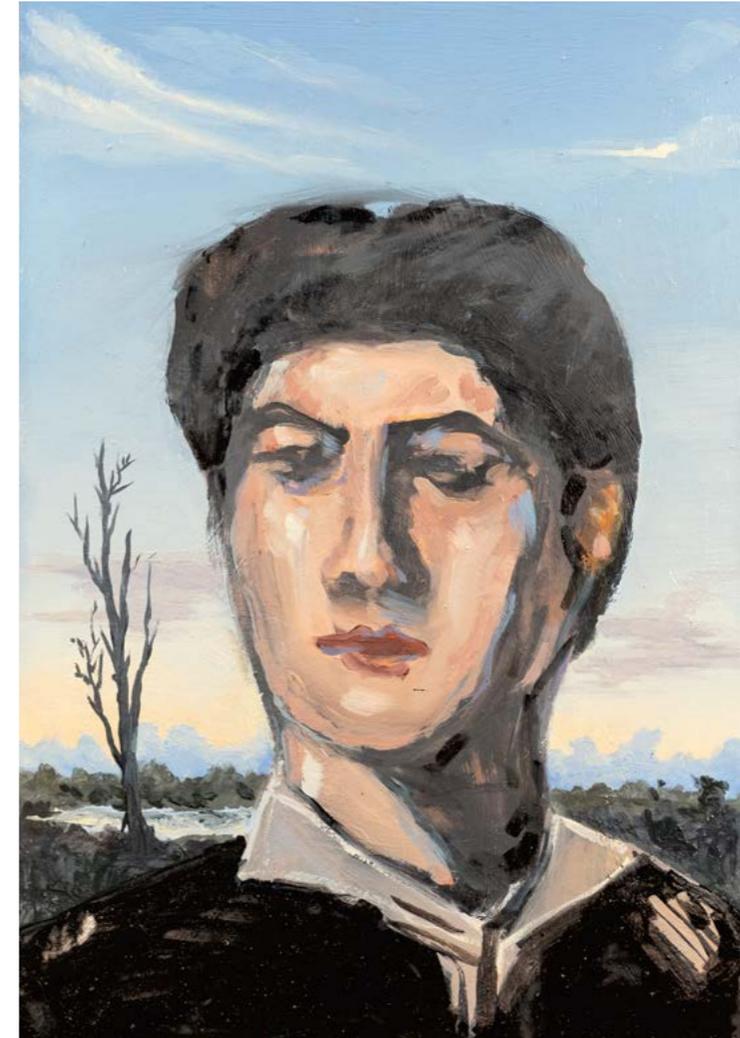
¿Todo o nada?
Óleo sobre lienzo
80 x 130 cm
2021

Obras **iniciales**

El Valle de Toluca
Óleo sobre lienzo
50 x 70 cm
2017

Autorretrato
Óleo sobre lienzo
40 x 30 cm
2022

Proceso creativo

El desarrollo de mi forma de pintar ha sido paralelo a los continuos cambios que se han dado en mi modo de asimilar el mundo, un recorrido que inició en la contemplación y la admiración de algo externo, fuera de mí, y que poco a poco se volvió en mi contra para invitarme a pintar la que nunca podría contemplar.

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ

Contenido

¿Crear o crear?, <i>Francisco Platas López</i>	7
De la creación a lo creado <i>Miguel Ángel Hernández</i>	9
Monumentalmente intrascendente	13
Pintura memética	35
Lo que realmente importa	57
Obras iniciales	68
Proceso creativo	70

De la creación **a lo creado:**

imaginación y realidad

de Miguel Ángel Hernández, se terminó de editar en julio de 2023, en Toluca, Estado de México. Para su formación se usó la familia tipográfica Kievit, de Michael Abbink & Paul van der Laan, de la Fundidora Font Font. Diagramación, formación y diseño de portada: Sarah Suárez Romero. Cuidado de la edición: Patricia Ramírez Ángeles y el autor. Editores responsables: Alejandro Pérez Sáez y Jorge Eduardo Robles Alvarez.

“Creer o crear” es el postulado conceptual que mueve la obra de Miguel Ángel Hernández Hernández (Toluca, 2000), este artista muestra un universo creativo personal donde integra desde el paisajismo académico de José María Velasco y el surrealismo onírico de Magritte y Dalí, hasta la transgresión del arte conceptual a la manera de Duchamp y las vanguardias extremas del siglo XX. Convencido de que la realidad material está sujeta a nuestra interpretación subjetiva, sus temáticas –evocadoras, humorísticas, intrigantes y en ocasiones caóticas– mezclan elementos y estilos distintivos del pasado con los intereses eclécticos del mundo globalizado actual.

DE LA CREACIÓN

A LO CREADO

imaginación y realidad

