

3:40 *Las puertas de la percepción*

Julio Chávez-Guerrero

Suelo despertar religiosamente a las 3:40 de la madrugada. En medio de una oscuridad densa y pastosa, el sueño termina y comienza la danza frenética de las ideas obsesivas. Cuando era novato en este suplicio, solía caer en desespero y angustia; hoy simplemente dejo que el soliloquio me invada con el fin de obtener ideas para un nuevo cuadro o encontrar «luces» para ese dibujo imposible que habrá de condensar los destrozos de esas horas lentas y tormentosas.

Es cosa común pensar que la práctica artística es gozo y frenético éxtasis. Sin embargo, para mí, es el producto de acciones desesperadas que buscan librarme del yugo de la ansiedad. Es alternativa que intenta retener y contener el sentido de vida por encima de la pulsión de muerte.

Más allá de construir un discurso connotativo, la línea constante, controlada y obsesiva busca emparentar con la repetición de mantras que orquestan las alteraciones mentales y someten las cúspides de esos disparos anímicos para ir construyendo valles de estabilidad emocional.

El dibujo que brota después de soliloquios interminables es bálsamo adictivo que aquieta el delirio del insomnio, pero también, es una suerte de venganza con la que logro someter esos demonios de la mente que no matan, pero que no dejan vivir.

La pintura sigue otra lógica. Al estar sujeta a ritmos lentos, a negociaciones interminables con la materia, abre estados mentales revestidos por suspiros de alivio. Hay pocas cosas en este mundo que se pueden asemejar al efecto que desata en la mente la aplicación de la capa pictórica en el lienzo. Este ejercicio suele estar asociado a un estado iniciático, el cual, superando el trauma amenazante de la superficie blanca, comienza a brindar instantes de revelación y encuentro con la conciencia. A partir de ahí, todo se torna en vivencia pura, por lo que mi relación con lo pictórico es más un fenómeno sensible que un suceso significativo.

Lejos estoy de aquellas pretensiones que apuestan a decir o narrar historias con iconografías referenciales. Mi tránsito por el dibujo y la pintura es solo un intento

3:40 A.M. (2018). Oleo sobre tela: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

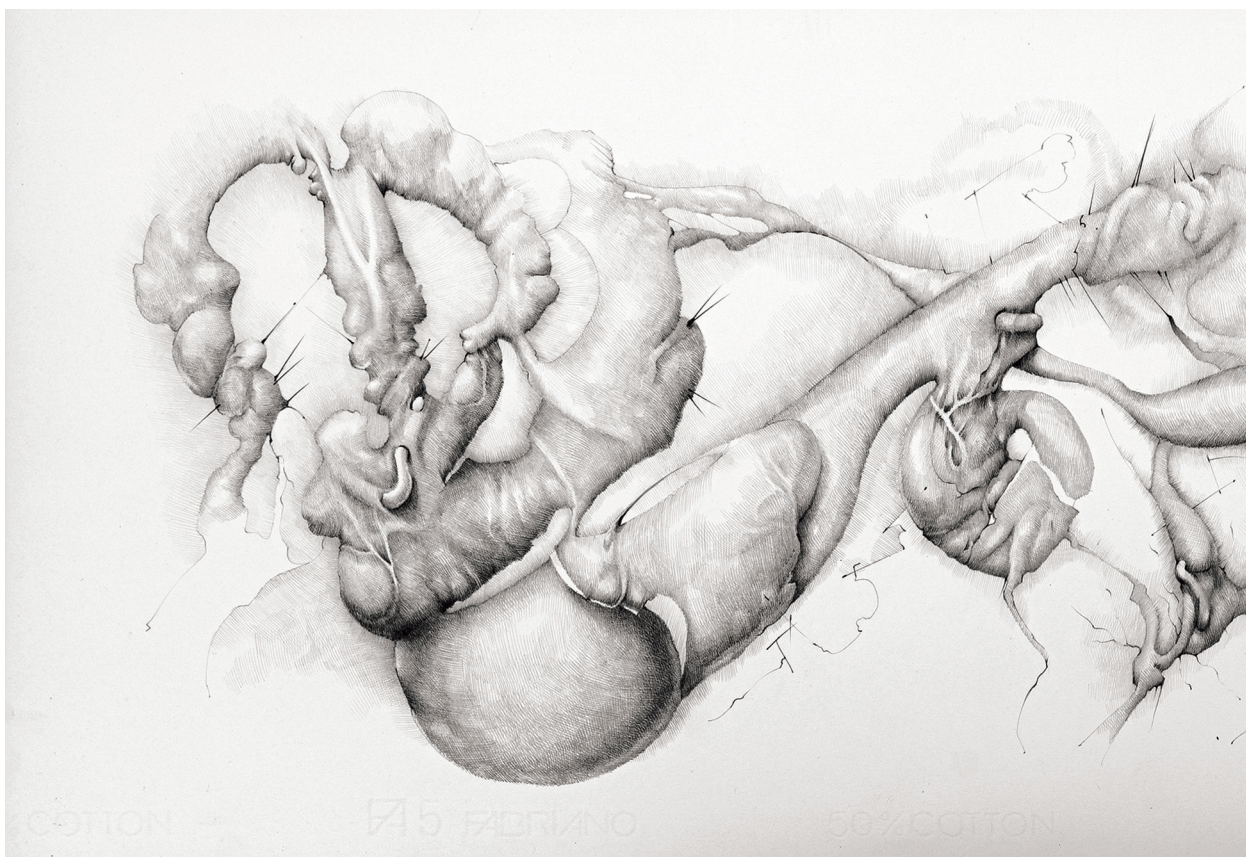

Espectral (2026). Acrílico sobre tela: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

por documentar estados mentales que, en el mejor de los casos, han de generar una «latencia» que bien podría llegar a coincidir con la subjetividad de algún espectador. El sentido de mi trabajo estará completo cuando ese «otro» se descubra al mirar las formas y los colores, pero más que eso, captar estos posibles estados de la mente generados en horas de silencio y oscuridad.

Si lo vemos con calma, tal vez en esto radique esa «utilidad» que se busca una y otra vez en el trabajo de los artistas, pero que lamentablemente, queda reducido a la respuesta fácil o a la explicación de aquello ajeno a la verdadera génesis de algunas obras.

Si logro que alguna mente gemela se vea sacudida por estos dibujos o mis pinturas, sabré que después de todo, no estoy tan solo durante esas horas negras tan parecidas al instante previo del silencio total.

Atrofia (2013). Grafito sobre papel: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Inoculación (2018). Oleo sobre tela: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Atrábilis (2010). Oleo sobre tela: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Sin rastro de Dios (2020). Oleo sobre tela: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Tenebrae (2021). Oleo sobre tela: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

REM (2020). Oleo sobre tela: Julio Chavez-Guerrero
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

41 grados (2021). Oleo sobre tela: Julio Chavez-Guerrero

Prohibida su reproducción en obras derivadas.

DR. JULIO CHÁVEZ-GUERRERO. Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Posee el grado de Maestría en Artes Visuales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es Arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional de México. Académico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM impartiendo el Taller de Investigación-producción en pintura dentro del programa de Posgrado en Artes y Diseño. Tutor externo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España y de la Universidad de París 8, Francia. Su obra ha sido seleccionada en varias bienales y ha sido expuesta en 13 exposiciones individuales y 63 colectivas en México, Estados Unidos, Puerto Rico, España, Rusia y Ecuador. Entre las que destacan: "In Extremis" Museo de Arte Moderno, "El Cuervo" The Museum of Edgar Allan Poe, Richmond Virginia. USA. VIII Bienal Puebla de los Angeles, México. IV Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, México. III, IV, Bienal de Dibujo "Silvia Pawa" Instituto de Cultura México-Israel. VI, XII, XIII Bienal Nacional de Dibujo y Gráfica, "Diego Rivera", México. VI Bienal Nacional de Fotografía. Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca I.A.G.O. y Centro de la Imagen, México. "Inmigración", University Memorial Center (UMC) Gallery, University of Colorado en Boulder Colorado, U.S.A. "Borderlands" Centre for The Visual Arts, Metropolitan State College of Denver. "X" Galería del Bosque de la Casa del Lago, U.N.A.M.- México, D.F. "Presencia de la Academia de San Carlos en Puerto Rico", simposio plástico, San Juan de Puerto Rico. "Latinoamérica invisible" Poliforum Cultural Siqueiros, México, D.F. "Borderlines: recent drawings by hispanic artists" Thomas Center Gallery, Gainesville, Florida, U.S.A. Ha colaborado en diversas publicaciones como el diario "El Nacional", las revistas de "Artes Plásticas" de la Universidad Nacional Autónoma de México y "Casa del Tiempo" de la Universidad Autónoma Metropolitana, abordando temas sobre arte. Ha impartido cursos y dado conferencias en México, España, Ecuador y Puerto Rico. Jurado de varios concursos y bienales de arte en México. Dirigió el Posgrado en Artes Visuales de la UNAM antigua Academia de San Carlos de 1998 al 2002. Sus líneas de interés académico son: Enfoques y teorías de análisis pictórico, Modelos interpretativos en el arte, Estrategias autoetnográficas en la investigación artística y Aproximaciones axiológicas a la pintura. Sus áreas de especialización son: Teoría y práctica de la pintura y Enfoques metodológicos en la investigación artística. Sus publicaciones recientes son: Chávez, J. (2022) *Una pira para el hereje*: 925 Artes y diseño, revista de la Facultad de Artes y Diseño plantel Taxco, Año 9, edición 33, pp.23-27 Disponible en: http://revista925taxco.fad.unam.mx/pdf/925artesydiseño_09_33.pdf. Chávez, J., et. al. (2023) *Voces de la mirada*. México: FAD-UNAM. www.juliochavezguerrero.com contacto: satrapa@unam.mx