

Pétalos y rocas pulidas por el río. Una exploración de la flora y la figura femenina. La obra de Ligia Campos

David Alejandro Teapila-Valencia

sus obras suelen ser muy ingenuas, como si hubiesen sido realizadas por niños (de ahí el nombre de naïf, que en francés significa ingenuo); no siguen los cánones, ni las proporciones y los problemas no son resueltos por las leyes establecidas, sino como cada artista ve más conveniente.

Son dibujos y pinturas con colores muy saturados y planos; los dibujos son muy detallistas y suelen estar delineados; además suele primar una falta de perspectiva, tanto lineal como aérea, y una falta de volumen. En cambio, son obras extremadamente expresivas.

Maria del Carmen Gila-Malo

La costura y el bordado en el museo de arte Naïf de Jaén (2015)

La presente producción propone explorar la riqueza y diversidad artística mediante una selección de obras que tienen como protagonistas a las flores, como pétalos del alma, y a los cuerpos femeninos, como rocas pulidas por el río. Los temas se prestan a una interpretación fresca y sincera de la naturaleza y la condición humana.

PÉTALOS DEL ALMA

Las flores, con su belleza efímera y su simbolismo universal, han sido una fuente inagotable de inspiración para los artistas naïf. Desde las composiciones vibrantes y coloridas de la ‘abuela’ Grandma Moses, que capturan la esencia de los paisajes rurales americanos, hasta las pinturas *Bouquet de fleurs*, de Séraphine Louis, donde parecen brotar de un mundo onírico y espiritual. Las flores, en el arte naïf, no son simples elementos decorativos, sino que se cargan de un significado simbólico que habla de la vida, la muerte, el amor y la esperanza. La flora nos invita a contemplar la exuberancia del mundo y a maravillarnos ante la diversidad de formas y colores que la naturaleza nos ofrece. La representación que presenta Ligia Campos se aleja del naturalismo y de la botánica para adentrarse en una interpretación más personal y expresiva. Las flores están estilizadas, sus formas se simplifican y exageran para resaltar su belleza esencial. Los pétalos, definidos por líneas curvas y sinuosas, se superponen, creando un juego de luces y sombras que dota a la flor de volumen y profundidad. El uso del color acentúa esta perspectiva tridimensional. La paleta cromática crea una sensación de fragilidad y evanescencia, como si las flores estuvieran a punto de disolverse en la luz. Las manchas se aplican con soltura, creando transiciones suaves y efectos de transparencia. Los trazos de tinta, a veces finos y

Meditación en Soledad (2022), Acuarela: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Meditación en Soledad (2022), Acuarela: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Manitas (2017), Lápidos de color y tinta china: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

delicados, a veces más gruesos y enérgicos, definen las formas con precisión y expresividad.

Dichas apreciaciones se convierten en símbolos de vida y renacimiento, se nos presentan como una metáfora de la transitoriedad de la existencia. La imagen de sus pétalos, brotando del alma, sugiere que la belleza y la creatividad surgen de nuestro interior, de un espacio profundo e intangible de la artista, donde residen las emociones, sueños y anhelos.

CUERPOS FEMENINOS, ROCAS PULIDAS POR EL RÍO

La representación del cuerpo femenino en el arte naïf se aleja de los cánones de belleza tradicionales para presentarnos una visión más auténtica y cercana a la experiencia cotidiana. En las obras de Frida Kahlo, por ejemplo, encontramos una exploración sincera y desinhibida de la feminidad, donde el cuerpo se convierte en un lienzo para expresar emociones y vivencias personales. También podemos apreciar la belleza enfática en su carnalidad en las obras de Camille Bombois, donde las figuras femeninas se presentan con una sensualidad ingenua y desprovista de artificios.

Alejada de las convenciones académicas, la producción de Ligia Campos presenta sólidos cuerpos femeninos, realizados por líneas ambiguas, que crean una sensación de profundidad difusa, acercándonos a una estética más contemporánea que valora la inmediatez, la expresividad y la sensualidad. La representación femenina, en su conjunto, parece estar más interesada en capturar la esencia del momento, la pose fugaz de la modelo, su azarosa conformación por el tiempo y el fluir del río de la vida que en reproducir fielmente la realidad. En este sentido, su obra se acerca a la estética del dibujo rápido o croquis, donde la espontaneidad y la frescura del trazo son valores fundamentales.

El uso del color también contribuye a acentuar la impresión de inmediatez. Los tonos cálidos, aplicados con una técnica que permite que el agua y el pigmento fluyan libremente, crean una atmósfera vibrante y sensual. La luz parece emanar de la propia figura, que se convierte en el centro luminoso de la composición. Los dibujos de un corazón o de una mano, a pesar de su centralidad, no están modelados con un detallismo anatómico preciso, sino que se definen por medio de manchas de color y pinceladas sueltas. Esta aparente falta de precisión no debe interpretarse como una deficiencia técnica, sino como una elección deliberada que privilegia la inmediatez y la expresividad.

Proyecciones (2022), Óleo sobre tela: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Finalmente, sus piezas también nos transportan a un mundo de mitología y simbolismo mediante la representación de dos figuras femeninas, posiblemente sirenas, que interactúan bajo la imponente presencia de una galera. Esta nave, símbolo de viaje y aventura, podría representar el camino de la vida, lleno de peligros y desconocidos. Las dos sirenas, por su parte, encarnan las emociones y deseos que nos guían en esa travesía.

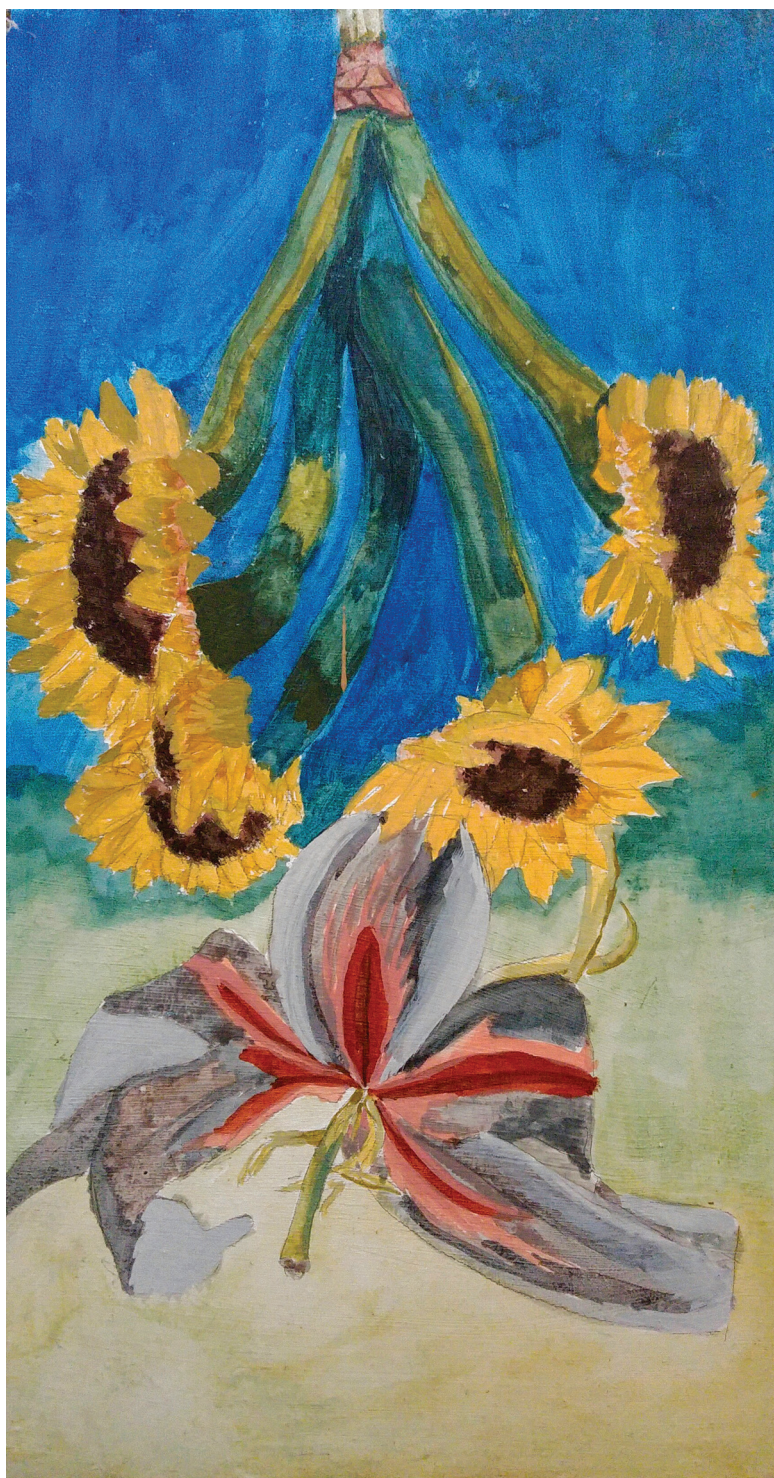
En un mundo cada vez más complejo y artificial, el arte naíf nos recuerda la importancia de la simplicidad, la espontaneidad y la sinceridad. Al respecto, Paulo Roberto Steenbock, señala:

La expresión naíf se caracteriza por su sencillez y libertad a la hora de relacionar los elementos formales, buscando la expresión íntima de la espontaneidad a través de lo imaginario y, técnicamente, por el uso de colores primarios en profusión y la ausencia de perspectiva lineal (2012) [La traducción es mía].

Es así como la obra de Ligia Campos nos realiza una invitación a dejarnos llevar por la emoción y la fantasía, a redescubrir el placer de mirar y a celebrar la vida en todas sus formas, a redescubrir la belleza del mundo que nos rodea y a reconectar con nuestra propia inocencia.

REFERENCIAS

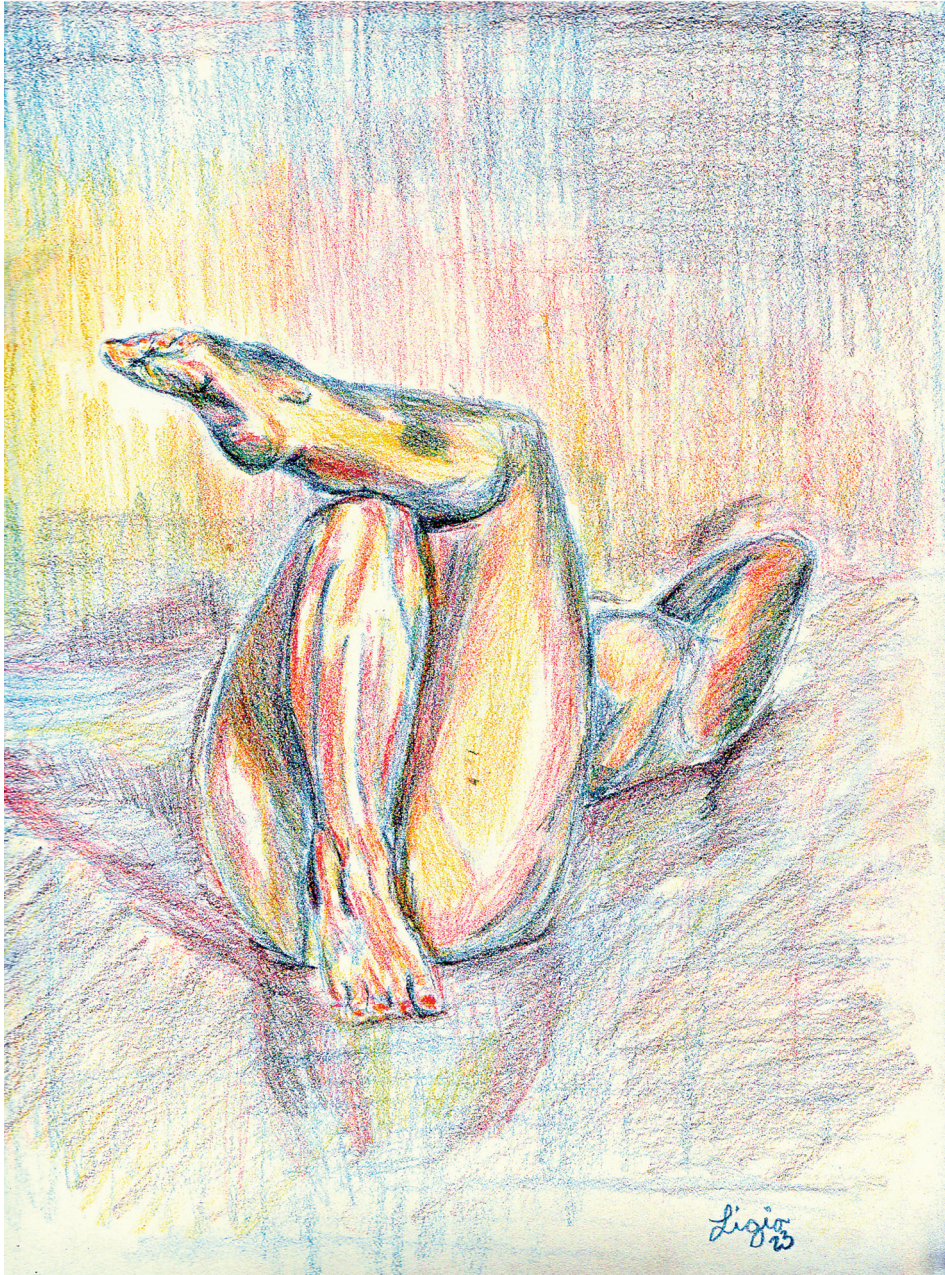
Steenbock, Paulo Roberto (2012), "A arte Naíf como desencadeamento natural do romantismo", *Scripta Alumni*, núm. 7, pp. 51-62

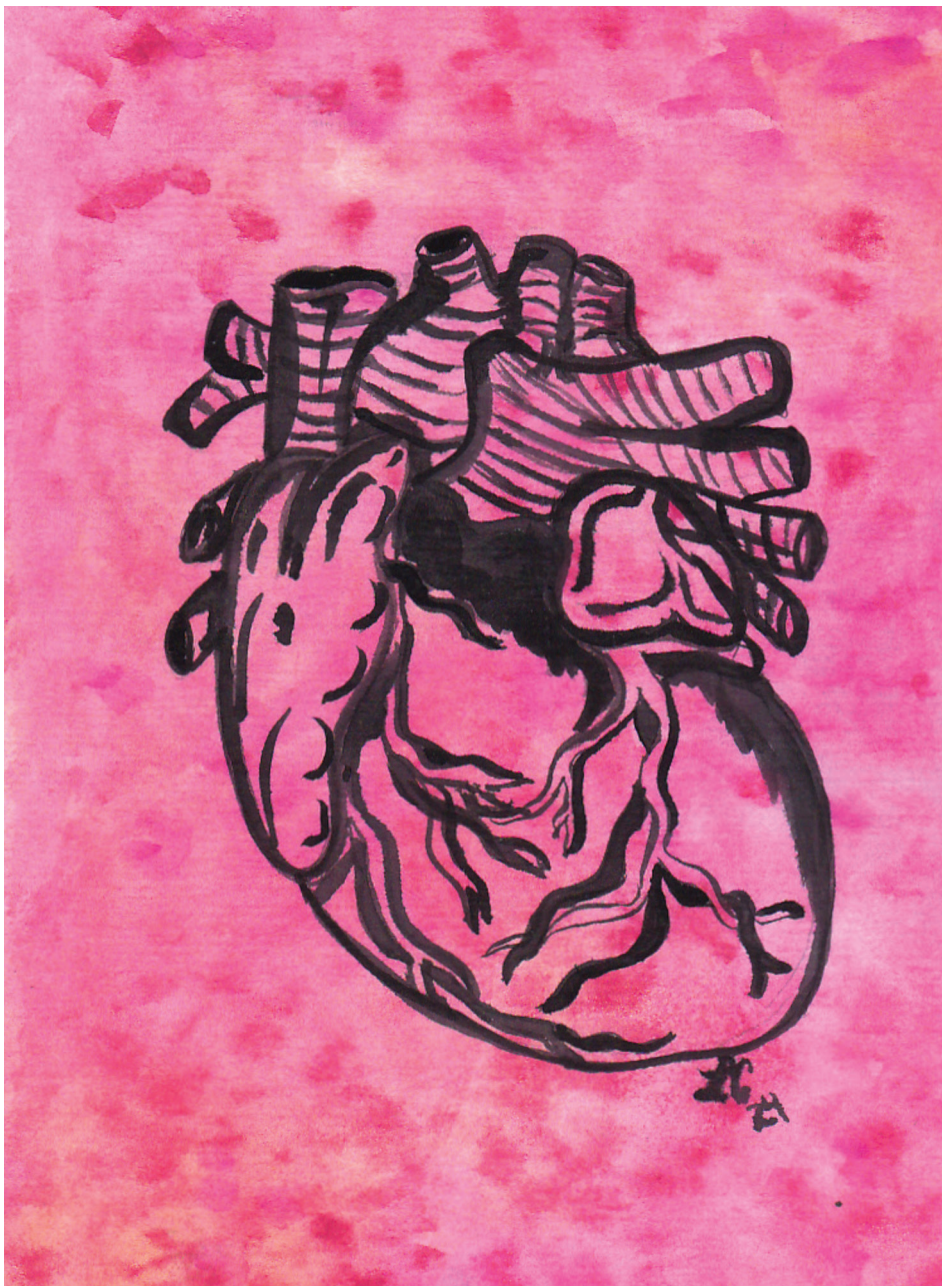
Vida y Muerte (2016), Temples obre madera: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Mapeo Femenino II (2016), Tinta china: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Tricromía Femeninal (2023), Lápices decColores: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Tejidos (2024), Acuarela y tinta china: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

Ítaca (2024), Acuarel y tinta china: Ligia Campos
Prohibida su reproducción en obras derivadas.

LIGIA CAMPOS. Licenciada en Arte Digital por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX), México. Cuenta con una especialidad en guion y dirección de largometraje por la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes (AMCI). En 2017 obtuvo el premio a la mejor dirección en animación en la categoría Miradas de Barro en el Tlanchana Fest. Ha participado en exposiciones colectivas en el Museo del Barro, el Centro Universitario Texcoco, el Corredor Cultural Universitario de la UAEMÉX y el Museo de Antropología e Historia. También ha estado a cargo de la gestión y curaduría de diversas exposiciones. Como artista visual, su trabajo se enfoca en el reconocimiento de que la vida nos pone pruebas para poder crecer, evolucionar y, eventualmente, renacer. Estas experiencias, sensaciones y emociones personales se materializan mediante la captura del cuerpo femenino en movimiento, así como en la propia interpretación de la ilustración floral con el propósito de sublimar esas vivencias, resignificarlas para dotarlas de ligereza, ingenuidad y sensualidad. La técnica principal que utiliza es la acuarela y la tinta china (aunque también realiza obras con óleo, acrílicos y lápices de colores), ya que son medios que la retan, la obligan a soltar el control, convivir con el error y le permiten darse un respiro de la dureza de la vida.

DAVID ALEJANDRO TEAPILA VALENCIA. Licenciado en Artes Plásticas por la UAEMÉX. Ha expuesto de manera individual en las galerías Madre Tierra y Xaman-Ek; y de forma colectiva en la UAEMÉX, la Ciudad de México, la Galería Ágora Naucalpan de Juárez, la Presidencia Municipal del H. Municipio de Tenancingo, el Museo de la ciudad de Salvatierra y el Museo de la Ciudad de Irapuato. Su obra ha sido publicada en la revista *OMD (Open Mind Desing)* de Texas, Estados Unidos.

Recibido: 15 de octubre de 2024

Aprobado: 15 de noviembre de 2024